

<p>Titulación: Arquitectura Asignatura: <u>TALLER DE CREACIÓN DE DOCUMENTALES ARQUITECTÓNICOS I: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y PREPRODUCCIÓN</u> Código: Pendiente de asignación Periodo: Cuatrimestral (1er cuatrimestre) Carácter: Libre elección Número de créditos: 6 (3 créditos teóricos, 3 créditos prácticos) Departamentos: Arquitectura, Filología Áreas de Conocimiento: Composición Arquitectónica (50%), Comunicación Audiovisual y Publicidad (50%) Profesores: Isabel Ordieres Díez, José María Lozano Maneiro Curso: 2007-8</p>

Antecedentes:

- La asignatura “Taller de Creación de Documental Arquitectónico” nace como consecuencia del convenio firmado en el año 2005 entre la Escuela de Arquitectura, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y Avid, una de las empresas más prestigiosas en el ámbito de la postproducción digital.
- Este convenio permitió equipar a la Escuela con material audiovisual de última generación (cámara y sus accesorios, ordenador de edición, software de edición) y vehicular en torno a él a un nutrido grupo de alumnos apasionados por aprender las estrategias de construcción del Documental de Arquitectura.
- Como consecuencia del intenso trabajo desarrollado por este grupo de alumnos coordinado por Isabel Ordieres Díez, se llevó a cabo entre los meses de diciembre de 2006 y febrero de 2007 la producción del documental “Rojo al cubo: la arquitectura de Francisco Cabrero” que se estrenó el 15 de febrero en la Fundación del COAM con motivo de la exposición dedicada al arquitecto. El documental fue realizado, con la colaboración de los alumnos, por José María Lozano Maneiro, profesor de Historia del Cine y coordinador del Área de Conocimiento de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Alcalá.

Justificación

- Para dar continuidad a la experiencia así iniciada, para satisfacer la demanda de los alumnos vinculados a la experiencia e incorporar a ella a futuras promociones de estudiantes, para prolongar la experiencia de documentar por medio de las nuevas tecnologías de la información el pasado, el presente y el futuro de la arquitectura española, la Escuela se propone darle continuidad a través de dos asignaturas cuatrimestrales “Taller de Creación de Documentales Arquitectónicos I: Lenguaje audiovisual y preproducción” “Taller de Creación de Documentales Arquitectónicos II: Realización y postproducción”.

Objetivos

- La asignatura “Taller de Creación de Documental Arquitectónico I: Lenguaje audiovisual y preproducción” persigue un doble objetivo:
 - Enseñar a los alumnos a servirse de las herramientas del lenguaje audiovisual y de la tecnología en su futuro trabajo como arquitectos a través del proceso de creación de un documental experimentado en todas sus etapas.

-Crear un fondo de documentales audiovisuales sobre arquitectura que en nuestro país está aun por hacerse y que podría extenderse, en el curso del tiempo, a la pluralidad de enfoques que el plan de estudios proporciona a los alumnos, convirtiéndose así en un poderoso auxiliar para la docencia, no solo de nuestra Escuela, sino de otras instituciones docentes, no solo de esta generación sino de futuras generaciones.

Metodología docente

- La asignatura, como el trípode de la cámara que han de manejar los alumnos, se sostiene desde el punto de vista de la metodología docente, sobre los tres pies que garantizan en toda disciplina la construcción del conocimiento:
 - La teoría, entendida como el dominio de las posibilidades de expresión que los modernos lenguajes audiovisuales ponen a disposición del creador. Esta adquisición no se entenderá como la adquisición de una mera destreza tecnológica sino que debe anclarse en la historia del arte y de la cultura de la que forma parte.
 - El análisis crítico del considerable fondo audiovisual relacionado con la arquitectura del que dispone la Escuela y de los fondos que en el futuro pudieran aportar las nuevas adquisiciones y la propia práctica del taller.
 - La práctica de creación de un documental arquitectónico realizada por medio del trabajo cooperativo en todas sus fases y desde todos los oficios de la imagen.

Contenidos:

PROGRAMA de la ASIGNATURA

UNIDAD 1: Ámbito y concepto del documental arquitectónico:

- TEORÍA: 1.1 La construcción del relato documental
1.2. El documental sobre arquitectura
1.3. Subgéneros y estrategias del documental arquitectónico
- PRACTICA: 1.4 Análisis crítico de documentales

UNIDAD 2: El proceso de producción del documental:

- TEORÍA: 2.1 Fases: preproducción, producción y postproducción
2.2. Herramientas tecnológicas
2.3. Equipo humano
- PRACTICA: 2.4. Equipos de trabajo y familiarización con la tecnología

UNIDAD 3: De la idea a la pantalla:

- TEORIA: 4.1 Concepto: elección del tema y toma de decisiones
4.2. Investigación y documentación
4.3. Instrumentos de logística y creación: de la escaleta al guión
- PRACTICA: 4.4. Selección de temas, hipótesis de trabajo e investigación

UNIDAD 4: El relato audiovisual:

- TEORIA: 4.1 Génesis y desarrollo del lenguaje audiovisual
4.2. Estructura narrativa del documental contemporáneo
4.3. Las unidades del relato en imágenes
- PRACTICA: 4.4. Ejercicios de secuenciación y estructura

UNIDAD 5: Las herramientas tecnológicas:

- TEORIA: 5.1 El registro de imágenes
5.2. El registro sonoro
5.3. La edición
- PRACTICA: 5.4. Familiarización con la tecnología

UNIDAD 6: El espacio en el relato audiovisual:

- TEORIA: 6.1 Punto de vista y emplazamiento de la cámara
6.2. La selección de la realidad: la escala de planos
6.3. Uso expresivo de ángulos y focales
- PRACTICA: 6.4. Desglose en continuidad de secuencias audiovisuales

UNIDAD 7: La composición del encuadre:

- TEORIA: 7.1 La composición en las artes plásticas
7.2. Técnicas de composición del encuadre
7.3. La composición del encuadre en movimiento
- PRACTICA: 7.4. Encuadrando la arquitectura y la vida

UNIDAD 8: La cámara en movimiento: concepto y escritura

- TEORIA: 8.1 La panorámica
8.2. El travelling
8.3. Los movimientos complejos: grúa y steadicam
- PRACTICA: 8.4. Realización de movimientos de cámara

UNIDAD 9: La luz en el documental

- TEORIA: 9.1 Forma y función de la luz en la pintura y en la arquitectura
8.2. Escribiendo con luz el relato documental
8.3. Estrategias y materiales de la iluminación en el documental
- PRACTICA: 8.4. Registro audiovisual en interiores y en exteriores

UNIDAD 10: La producción creativa

- TEORIA: 10.1 La confección del presupuesto
10.2. El plan de trabajo
10.3. Selección de localizaciones y gestión de permisos
- PRACTICA: 10.4. Presupuesto, plan de trabajo y localizaciones

Bibliografía:

- AA.VV (Malkiewicz, Kris ed.): Film Lighting. New York. Prentice Hall. 1986
- ADORNO, Theodor W. y EISLER, Hans: El cine y la música. Madrid. Fundamentos. 1976
- ALMENDROS, Nestor: Días de una cámara. Barcelona. Seix Barral 1996 (5ª ed.)
- BELTRAN MONER, Rafael: La ambientación musical. Madrid. IORTV. 1984
- BURCH, Noel: Praxis del cine. Madrid. Fundamentos. 1995 (5ª ed.)
- CHESHIRE, David: Manual de cinematografía. Madrid . Blume. 1981
- DACYNGER, Ken: Técnicas de edición en cine y video. Barcelona. Gedisa. 1999
- FIELD, Sid: El libro del guión. Madrid Plot. 1996 (2ª ed.)
- HERVÁS IVARS, Christian: El diseño gráfico en television. Madrid. Cátedra. 2002
- HILLS, George: Los informativos en radiotelevisión. IORTV. 1983
- KULECHOV, Leon: Tratado de la realización cinematográfica. Buenos Aires. Futuro. 1947
- MANVELL, Roger, HUNTLEY, John: Tecnica della musica nel film. Bianco e nero. 1959
- MARTIN, Marcel: El lenguaje del cine. Barcelona. Gedisa. 1996
- MASCELLI, Joseph V. : The five C's of Cinematography: Motion Pictures Filming Techniques. Los Angeles. Silman-James Press. 1998
- MILLERSON, Gerard: Técnicas de realización y producción en televisión. Madrid. IORTV.2000
- MILLERSON, Gerard: Video Camera Techniques. London. Focal Press. 1989
- NIETO, José: Música para la imagen. La influencia secreta. Madrid. SGAE. 1996
- NISBETT, Alec: The Technique of the Sound Studio. London. Focal Press 1989
- OHANIAN, Thomas A. Edición lineal no digital. Madrid. IORTV.1996
- OLIVA, Llúcia y SITJÀ, Xavier: Las noticias en televisión. Madrid. IORTV. 1996

PATMORE, Chris: Get Started in Short Filmmaking London. A&C Publisher Ltd. 2005
RABIGER, Michael: Dirección de documentales. IORTV. 1989
REA, Peter e IRVING, David: Producción y dirección de cortometrajes y videos. Madrid. IORTV. 1998
REISZ, Karel: Técnica del montaje cinematográfico. Madrid. Taurus. 1980
SAINZ, Miguel: Manual básico de producción en televisión. Madrid. IORTV. 1995
SANCHEZ, Rafael C.: El montaje cinematográfico arte del movimiento. Barcelona. Pomaire. 1976.
SCHAEFER, Dennis, SALVATO, Larry: Maestros de la luz. Madrid. Plot. 1990
SOLARINO, Carlo: Cómo hacer televisión. Madrid Cátedra. 2000
TORAN, Enrique: Tecnología audiovisual II. Madrid.. Síntesis.1982
TORAN, Luis Enrique: La información en televisión. Barcelona. Mitre.1982
WHITE, Gordon: Técnicas del video. Madrid. IORTV. 1985
YORKE, Ivor: Principios básicos del reportaje televisivo. Madrid. IORTV. 1991

Medios de producción:

-El Taller de Audiovisuales pone a disposición de los alumnos los siguientes material tecnológico:

- 1 Videocámara SONY modelo HDRHC1
- 1 Videocámara Sony DCR HC 45
- 1 Tripode CULLMANN modelo 3430
- 1 Micrófono Work
- 1 Trípode Cullmann 3430
- 1 Cascos Senheiser
- 1 Ordenador de edición preparado para editar en Alta Definición equipado con los programas Avid Liquid y Adobe Premiere 1.5

Evaluación:

-La evaluación del alumno se llevará a cabo de forma continuada en función de su participación en clase y de su contribución a los proyectos documentales que le sean asignados.