

Introducción

Bienvenidos al Taller Audiovisual de Narrativas Digitales, este semestre vamos a trabajar de manera virtual lo que nos implica una serie de retos, pero también oportunidades. Los objetivos pedagógicos del curso están explicados en este documento, pero quiero contarles a manera de introducción lo que quisiera lograr en este experimento de virtualidad al que nos vemos obligados.

Lo primero es una invitación a tener en cuenta lo que la universidad ha llamado **“política de momentos difíciles”** que en resumen significa que como profesor estoy siempre en disposición de conversar con ustedes si hay algo que los sobrepasa, ya sea por temas de esta clase, de otra materia que estén cursando e incluso de temas personales si es el caso. Los canales de comunicación conmigo siempre estarán abiertos ya sea por correo, videollamada o mensaje directo en el canal de Teams. No es simplemente una formalidad, ni una obligación, sino una sincera invitación a que cuenten conmigo para conversar en cualquier momento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la segunda invitación es a exigirnos todos por la excelencia a pesar de las circunstancias. Por mi parte intentaré que la clase sea lo más estimulante posible, pero sin disminuir la calidad de la clase ni comprometer los objetivos pedagógicos. Para eso espero un gran compromiso de parte de todos ustedes al trabajo autónomo, a aportar sus comentarios en las discusiones de clase y a ser recursivos a la hora de resolver los trabajos. La clase virtual es un experimento que quiero que asumamos como equipo, ustedes pueden hacer sugerencias durante el ciclo si ven que hay que hacer ajustes al programa y yo estoy dispuesto a escucharlos y pensar en conjunto la mejor manera desarrollar la clase. La virtualidad en mi opinión nos obliga a pensar el audiovisual en nuevas formas creativas: nos vamos a conocer por videollamadas, van a publicar sus trabajos audiovisuales en plataformas digitales, trabajaremos en equipo en lo virtual, es decir, vamos a habitar completamente el espacio que como Narradores Digitales en potencia deben entender y transformar en su vida profesional. Hagámoslo juntos y aprovechemos esta oportunidad para pensar el lenguaje audiovisual de manera crítica y novedosa y no simplemente como un compromiso dada la situación actual.

Lo que no vamos a poder hacer en la virtualidad

Una de las características de la clase presencial es que hacemos un taller de cámaras en un horario aparte de la clase. Este taller es **obligatorio** para poder reservar las cámaras del departamento. Lastimosamente no podemos garantizar que todos puedan acceder a las cámaras en estos momentos por lo que decidimos aplazar este taller para más adelante. Cuando volvamos al campus lo vamos a programar, esto probablemente sea después de terminado el ciclo.

Para la clase les voy a pedir que utilicen lo que tengan a la mano, probablemente van a trabajar con las cámaras de su celular, pero si alguien no tiene ninguna cámara en casa, por favor me avisa **con tiempo** para buscar una solución.

Programa

Nombre del curso: CPER 1301 - Taller Audiovisual

Periodo: 2020-2

☰ **Profesor:** Juan Camilo González – j.gonzalezj@uniandes.edu.co

☰ **Monitor:** Daniel Hoyos Quiñones – d.hoyosq@uniandes.edu.co - Whatsapp 3142626627

Horario: martes y jueves de 12:30 a 2:15pm

Horario de atención: cita previa por correo electrónico.

Salón: Cada uno va a recibir una invitación al salón virtual en **Teams** pero a continuación dejo el link:

<https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3e3ae50207124f53b7dc0a6fb59b7099%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f4b56de-0859-40dd-a0b4-4c29ddb55ab1&tenantId=fabd047c-ff48-492a-8bbb-8f98b9fb9cca>

Descripción

El taller busca ser un espacio de introducción al lenguaje audiovisual como herramienta narrativa. Por medio de ejercicios prácticos y reflexiones temáticas, ustedes van a explorar los modos en que el soporte audiovisual les permite narrar, comunicar, afectar, provocar, seducir o manipular a su audiencia. El taller hace énfasis en la experimentación con el medio, identificar las génesis del lenguaje audiovisual y la manera en que estas se instauran hoy en la cultura. Se busca que ustedes adquieran herramientas formales y técnicas para el desarrollo de piezas audiovisuales, acompañado de pensamiento crítico que les ayude a definir las estrategias con las que quieren hacer uso del audiovisual para sus propios proyectos a futuro.

Objetivos de aprendizaje

- Desarrollar aptitudes básicas para la creación audiovisual.
- Experimentar con múltiples formas narrativas del medio audiovisual.
- Identificar los códigos del lenguaje audiovisual y sus posibles usos o rompimientos.
- Desarrollar un pensamiento crítico frente al audiovisual como creadores y espectadores.
- Acercarse a principios de montaje y poderlos aplicar conscientemente en sus propios proyectos audiovisuales.

Contenidos centrales del curso

- Talleres prácticos de edición y animación.
- Ver diversos referentes y tener la capacidad de analizarlos.
- Ejercicios prácticos de realización audiovisual en ficción, no ficción y animación.
- Un primer proyecto propio donde aplican los conocimientos básicos de la clase y que anticipan lo que harán en futuros talleres.

Metodología

El taller es de 8 semanas, con 4 horas presenciales a la semana y aproximadamente 8 horas de trabajo autónomo para desarrollar los ejercicios y estudiar referentes.

Es un taller muy práctico donde combinamos trabajo en clase y trabajo autónomo

Las modalidades del trabajo en clase son:

1. Talleres prácticos.
2. Discusiones en clase a partir de referentes.
3. Presentación y crítica colectiva de las entregas.

Los modos de trabajo autónomo y en clase son:

1. Seguir los video tutoriales que complementan los talleres de clase.
2. Creación de las entregas prácticas.
3. Ver referentes en preparación a la clase.

Durante la clase se espera la participación activa de todos los estudiantes, esto hace parte de la nota y es fundamental para el desarrollo de la clase, les pido el favor de prender su cámara cuando estemos hablando de sus trabajos para tener conversaciones un poco más personales y productivas.

Durante el semestre vamos a ofrecer unos talleres adicionales de edición en Premiere dictados por el proveedor de Adobe. Estos los pueden tomar de manera opcional – **Aunque lo recomiendo** -. Las fechas están por confirmar.

Evaluaciones

15% Presentación de cada uno en video. (Martes 18 de Agosto)

15% Micro narración: filmminuto, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram. (Martes 1 de Septiembre)

15% Video-ensayo: archivo y retórica. (Jueves 10 de Septiembre)

15% Animación: trabajo colectivo, video musical. (Jueves 17 de Septiembre)

15% Presentación de propuesta para el trabajo final y avances (Martes 22 de Septiembre)

20% Entrega final – formato y tema libre, video monocal. (Jueves 1 de Octubre)

5% Participación y asistencia.

Criterios de evaluación de la entrega final

- La capacidad de narrar visualmente.
- ¿Hace un uso coherente del sonido, no sólo como acompañamiento o decoración, sino de manera integral a la narración visual?
- ¿La edición da cuenta de los conceptos básicos de montaje vistos en clase?
- ¿Toma consciencia de los códigos y género que utiliza para aplicarlos o subvertirlos?
- Factura de grabación, uso de material de archivo cuando es el caso, registro y mezcla de sonido en coherencia con la narración.
- Creatividad en la propuesta audiovisual.

A tener en cuenta

Asistencia: La asistencia a las sesiones es obligatoria. Llevaremos registro de esto, y, siguiendo con las reglamentaciones de la Universidad, quienes fallen al 20% o más del curso lo perderán.

La nota final no se aproximará al decimal (.5) sino que quedará tal cual la arroje la sumatoria de todas las notas del semestre. Los reclamos de nota de un trabajo se deben presentar y sustentar por correo electrónico en los siguientes 5 días de entregada la nota. Las calificaciones se entregan en un periodo de máximo 10 días hábiles después de recibida la entrega.

Cronograma Resumido

Semana 1 - Introducción, tipos de narrativas audiovisuales

Martes 11 de Agosto

Introducción al curso y lectura del programa.

Jueves 13 de Agosto

Ficción y no-ficción, la génesis del lenguaje cinematográfico y sus estrategias narrativas.

Semana 2 - El montaje, principios de la narrativa audiovisual

Martes 18 de Agosto

■ Entrega 1 – Autorretrato en video

Jueves 20 de Agosto

El montaje cinematográfico: planos, ritmo y estructura audiovisual.

Semana 3 - La imagen audio-visual

Martes 25 de Agosto

Taller de edición

Jueves 27 de Agosto

La imagen de lo que no vemos: el sonido, la música y el fuera de cuadro.

Semana 4 - Afección, atrapar al espectador

Martes 1 de Septiembre

■ Entrega 2 – Micro narración

Jueves 3 de Septiembre

La imagen paralizante, estrategias afectivas en la narración audiovisual.

Semana 5 - Archivo y retórica audiovisual

Martes 8 de Septiembre

El archivo, la apropiación, producir sentido y argumentar con el lenguaje audiovisual.

Jueves 10 de Septiembre

■ Entrega 3 – Video-ensayo

Semana 6 - Invención de tiempos y espacios, la animación

Martes 15 de Septiembre

Taller de animación

Jueves 17 de Septiembre

■ Entrega 4 - Animación

Taller de ideación para proyectos audiovisuales: escritura, planeación, cronograma y presupuesto.

Semana 7 – Desarrollo del proyecto final

Martes 22 de Septiembre

■ Entrega 5 - Presentación de propuestas para el final

Jueves 24 de Septiembre

Presentación de avances del proyecto final.

Semana 8 - Entrega Final

Martes 29 de Septiembre

Trabajo autónomo, se programaran asesorías en diferentes horarios para ver los avances de cada uno y resolver dudas puntuales de los proyectos.

Jueves 1 de Octubre

★ Entrega final con jurado invitado.