

Propuesta

Seminario de Producción de Televisión Cultural y Educativa de Calidad

1. Denominación completa del Seminario
Seminario de Producción de Televisión Cultural y Educativa de Calidad
2. Carga horaria total
36 horas - 12 clases de 3 hs. semanales
3. Profesor a cargo
Mario Rulloni
4. Se propone la visita de 3 profesionales del medio audiovisual
5. Momento de dictado
Primer cuatrimestre

Fundamentación

Para mejorar la televisión comercial no hacen falta pantallas más inteligentes sino una programación más inteligente y humana, que respete y valore al espectador como persona y no como un mero consumidor. Afortunadamente se ha fortaleciendo en los últimos años una televisión que sirve a la comunidad y refleja el color local de cada emisora. En un esquema global hiper conectado, los regionalismos han ganado peso en nuestro país, gracias a una política de medios que prioriza la pluralidad y la inclusión. Es una oportunidad única para que se desarrollen productoras y emisoras regionales y por cada antena surjan más voces e imágenes propias.

Para desarrollar programas culturales y educativos que mejoren las estrategias de comunicación y enseñanza, debemos conocer y dominar la técnica y lenguaje televisivo. De esta manera produciremos contenidos de calidad y alcanzaremos al mayor número de personas para garantizar la igualdad en el acceso al conocimiento.

La TV Cultural y Educativa, además de brindar un servicio a la comunidad, se renueva constantemente de manera creativa, dinámica y atractiva. Hay premiados ejemplos en el aire de lo que hoy se puede producir en cada provincia, con su idiosincrasia, personajes y necesidades propias.

Es necesario entonces conocer las herramientas digitales y los recursos del lenguaje audiovisual para seguir perfeccionando esta Televisión Cultural y Educativa y aprovechar la gran masividad y penetración del medio para llevar a la comunidad contenidos formativos que igualen las posibilidades de desarrollo de todos los argentinos.

6. Objetivos Generales de la asignatura

Proporcionar un conocimiento sistemático de las herramientas fundamentales del lenguaje audiovisual, la realización televisiva y el entorno digital multiplataforma.

Definir la TV Cultural y Educativa como espectadores y como estudiantes de las Ciencias Sociales.

Analizar el valor cultural y el aporte social de los programas de éxito económico y reconocer, al mismo tiempo, los códigos y mecanismos de manipulación audiovisual.

Elaborar de manera grupal guiones tendientes a la producción de programas culturales y educativos de calidad, que promuevan la concientización social y la difusión del conocimiento.

Mensurar un proyecto y elaborar un presupuesto.

Reflexionar sobre el rol del Estado en la promoción de producción audiovisual y la creación de nuevos canales públicos.

Conocer los distintos actores regionales en la búsqueda de una identidad audiovisual.

Aprender a utilizar el medio como creadores activos y no como receptores pasivos.

6a. Objetivos Específicos

Se espera que los alumnos y alumnas puedan reconocer y definir:

- las diferencias entre la televisión comercial y la televisión de servicios
- los lineamientos para elaborar un programa cultural y educativo de calidad.
- las distintas etapas de realización y puesta en el aire.
- los cargos y funciones en un canal de televisión
- la protección del material intelectual propio y ajeno

Se espera que los alumnos y alumnas puedan elaborar:

- un guión de un programa cultural y educativo.
- un desglose de producción
- un presupuesto pormenorizado de los elementos humanos y técnicos

7. Contenidos desglosados por unidades

1- ¿De qué se trata la TV Cultural?

Los recursos y el lenguaje de la TV puestos al servicio de las personas. Las posibilidades educativas de la televisión.

2- El mundo real y el mundo de la pantalla

La manipulación de la información, la imagen y el sonido. Análisis de comerciales, noticieros y documentales.

3- Los que hacen la televisión

Cargos y funciones en un canal de aire.

4- El desarrollo de las ideas

La búsqueda del material cultural. El guión, estructuras, pautas, rutinas y guías para la investigación. ¿Qué define a un formato? Los derechos de autor.

5- Mensurando un proyecto

Desglose del guión, presupuesto y optimización de recursos técnicos y artísticos. El Plan de Producción. Planillas y biblias.

6- Grabación en piso

El control de estudio. Cámaras, sonido y luces de TV. Grabadoras, sistemas de compresión y almacenamiento digital.

Decorados, escenografías y sets virtuales.

7- Grabación en exteriores

El móvil. Las cámaras independientes. Los dispositivos de registro alternativos. El cronista de exteriores. Locaciones, seguros, acreditaciones y permisos.

8- La Post Producción

La edición, gráficos dinámicos y efectos especiales de imagen y sonido. Controles de calidad. Los estándares para salir al aire. Los errores técnicos más comunes.

9- La animación artística

Las distintas técnicas y sistemas de animación. Los contenidos infantiles de calidad.

10- En el Aire

Emisión, distribución y repetición. Bajadas y subidas de satélite.

11- Las preferencias del público.

Programación. La lucha por el rating y los sistemas de medición de audiencias.

12- Clase de Evaluación.

Bibliografía General

Aguilar, María Cecilia; El Jaber, Grisel; Muschietti, Ulises; Rulloni, Mario; Gómez, María Rosa; Vilá, Daniel; Gómez, Jorge; Atlante, Paula. (2012). Periodismo y convergencia tecnológica. Buenos Aires: Eudeba.

Blum, Richard A. y Lingheim, Richard D. (1987). Programación de las cadenas de televisión en horario de máxima audiencia. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión Ente Público RTVE.

Bourdieu, Pierre (1996). Sobre la televisión. Barcelona: Editorial Anagrama Colección Argumentos.

Comparato, Doc. (1997). El guión. Arte y técnica de la escritura para cine y televisión. Buenos Aires: Eudeba.

Corman, Roger. (1992). Cómo hice cien films en Hollywood y nunca perdí ni un céntimo. Barcelona: Laertes.

Di Maggio, Madeline. (1992). Escribir para televisión. Cómo elaborar guiones y promocionarlos en las cadenas públicas y privadas. Barcelona: Paidós.

Egri, Lajos. (2009). El arte de la escritura dramática. Fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones humanas. México DF: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Herzog, Werner. (2004). Conquista de lo inútil (Diario de filmación de Fitzcarraldo). Buenos Aires: Editorial Entropia.

King, Stephen. (2001). Mientras escribo. Barcelona: Plaza & Janés Editores SA.

Larson Guerra, Samuel. (2010). Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico. México DF: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Millerson, Gerald. (1990). Técnicas de realización y producción en televisión. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión

Popper, Karl y Condry, John. (1998). La televisión es mala maestra. México: Fondo de Cultura Económica.

Sáenz Valiente, Rodolfo. (2008). Arte y técnica de la animación. Clásica, corpórea, computada, para juegos o interactiva. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Segeer, Linda. (2004). Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Madrid: Ediciones Rialp.

Silvio, Héctor. (1971). Historia de la televisión argentina. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Sirvén, Pablo (1988). Quién te ha visto y quién TV. Historia informal de la televisión argentina. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Vale, Eugene. (1991). Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Gedisa

Virilio, Paul (1993). El arte del motor. Aceleración y realidad virtual. Buenos Aires: Manantial.

Di Guglielmo, Hugo. (2002). Vivir del aire. La programación televisiva vista por dentro. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

Ulanovsky, Carlos; Itkin, Silvia; Sirvén, Pablo. (1999). Estamos en el aire. Una historia de la televisión en la Argentina. Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta.

8. Metodología de enseñanza.

El mundo de la televisión es muy vasto y abarca sectores gerenciales, financieros, administrativos, legales, sindicales, técnicos y artísticos. El contenido y la transmisión diaria de un canal de TV es el resultado de una correcta gestión y de un coordinado trabajo en equipo, un equipo que generalmente permanece invisible para la mayoría de los espectadores. En Argentina trabajan más de 60.000 mil personas relacionadas directamente con la TV, sin contar un sinnúmero de actividades culturales, sociales y comerciales que se vinculan y benefician alrededor de este medio.

Dentro de este amplio territorio, nos enfocaremos en la Producción Cultural y Educativa de contenidos para aire y ofreceremos los conocimientos necesarios del proceso de realización televisiva para llevar adelante un proyecto en un canal o en una productora independiente. Paso a paso, se introducirá al alumno en las habilidades requeridas en cada etapa: partiendo de la idea, pasando por la realización y llegando a la post producción y entrega.

8a. Clases teórico - prácticas.

Se dictarán clases con una introducción teórica, apoyadas por ejemplos en video, gráficos y diagramas explicativos. Se hará especial hincapié en presentar los aspectos prácticos de lo expuesto, tanto en el estudio de televisión como en la metodología aplicada a la producción integral de un programa cultural de calidad.

Se reflejará con la mayor fidelidad la actividad gerencial, artística y técnica de la TV, dejando lugar para el debate sobre los contenidos y el perfeccionamiento de las metodologías de producción, realización y principalmente la elaboración de nuevas propuestas.

Ya que el trabajo televisivo se basa en el arte de la cooperación, es importante la conformación de grupos de trabajo de aproximadamente 5 personas para elaborar una propuesta cultural y educativa que culmine en la realización de un guión de media hora de aire.

Se abrirá un canal permanente de comunicación con todos y cada uno de los alumnos a través del mail, para responder a consultas sobre la temática del seminario o monitorear el avance de los trabajos prácticos.

9. Régimen de evaluación y promoción.

- a. Requisitos de regularidad
75% de asistencia a las clases.
- b. Promoción directa mediante aprobación de trabajo final.
- c. Modalidad de evaluación de los estudiantes: trabajo práctico grupal dividido en etapas de proyecto, estructura, guión, desglose y presupuesto.

Mario Rulloni
JTP – Taller III - TV