

Taller de Extensión

Composición y color | Con Juan Manuel Wathelet

Destinatarixs: Está dirigido al público en general, pero también a estudiantes y/o profesionales relacionados con carreras de diseño, arte y comunicación. Los temas son abordados desde la visualización de ejemplos. No son necesarios conocimientos previos.

Carga horaria: 16 h totales

Modalidad: virtual sincrónica

Aranceles e inscripción: extension.eayp@unsam.edu.ar

1. Fundamentación

El taller consiste en analizar la construcción de la imagen cinematográfica a partir del color y la composición. El cine es la convergencia de distintas disciplinas y, como resultado, comunica de una manera particular. El taller propone recorrer los distintos elementos que forman el cuadro cinematográfico desde una valoración técnica y estética. El cine es el objeto de análisis central. Sin embargo, se vincularán otros sistemas de representación como la pintura, para mostrar su influencia sobre la obra cinematográfica.

2. Objetivos

Que lxs estudiantes:

- Incorporen nuevas herramientas de análisis fotográfico y cinematográfico.
- Identifiquen los elementos de la construcción de la imagen.
- Logren un abordaje nuevo tanto como espectadores como creadores de imagen.

3. Modalidad de trabajo y evaluación

A partir de un tema principal, se irán desarrollando distintos conceptos que se desprenden del mismo. Fotografías, fragmentos de películas y pinturas, servirán para ilustrar cada idea mencionada. El análisis en grupo facilitará la incorporación de nuevos conocimientos. Se les dejará bibliografía y filmografía para consultar. Se visualizarán los ejemplos a través de links de internet, videos incrustados en el campus y se usarán presentaciones en power point.

Un ejercicio con celulares permitirá a lxs participantes, incorporar los conocimientos impartidos.

El taller tiene una duración de dos meses, desarrollado en un encuentro virtual semanal de 2 horas teóricas.

4. Certificación

Se otorgará un certificado emitido por la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM a quienes asistan al 75% de las clases y entreguen los trabajos en los tiempos establecidos.

5. Contenidos y bibliografía

Unidad 1 - Principios del diseño para la comunicación visual

Nociones básicas de las leyes de percepción visual. Descripción de los elementos principales de las artes visuales. Identificación y análisis de los conceptos presentes en distintas obras. Se trabajará sobre los siguientes temas: el centro de interés, el ritmo, el equilibrio, sección áurea, agrupación, el trabajo de la línea y las figuras geométricas.

Unidad 2 - La profundidad en el cuadro

Descripción de los siguientes temas del diseño de un proyecto audiovisual: superposición, el trabajo de la perspectiva, la luz para construir profundidad y el trabajo del cuadro en la locación.

Unidad 3 - Aspectos técnicos del color

Recorrido sobre los aspectos técnicos. Descripción de los siguientes temas: espectro electromagnético, temperatura color, síntesis aditiva, síntesis sustractiva y parámetros del color.

Unidad 4 - Aspectos estéticos del color

El color en el diseño de un proyecto audiovisual. Identificación y análisis de los conceptos presentes en distintos soportes como fotografías, películas y pinturas. El trabajo de la paleta de color.

Bibliografía obligatoria:

- Michael Langford, (1990) *Fotografía paso a paso*. Londres. Hermann Blume Ediciones. Capítulos seleccionados: Encuadre e iluminación. Equipos y técnicas profesionales. Elaboración de la imagen. Fotografía en Color
- Blain Brown, (2008). *Cinematografía Teoría y Práctica*. Barcelona. Ediciones Omega. Capítulo seleccionado: Lenguaje Visual

Bibliografía complementaria y apuntes web:

- Juan Bragado Rodríguez (2010). *La Proporción Áurea* [Archivo PDF].
<http://www.juanbragado.es/Matematicas.htm>
- José Luis Pariente (2017). *Composición fotográfica*. [Archivo PDF].
<https://docer.com.ar/doc/xvsece0>
- Vasilii Kandinsky, (1926). *Punto y línea sobre el plano*. Munich.Édition Denoel.
- Noemí León (2022). *Temperatura de Color: Qué Es y Cómo Sacarle Jugo en tus Foto* <https://www.dzoom.org.es/la-temperatura-del-color/>

Filmografía:

- Adrián Caetano (Director) .(2002) *Un oso rojo* [Película].
- Pablo Trapero. (2012) *Elefante Blanco* [Película].
- David Shore (Productor).(2004) *Dr House* [Serie].
- Won Kar-wai (Director).(1994) *Cenizas del Tiempo* [Película].
- Stanley Kubrick (Director). (1957) *La patrulla infernal* [Película].
- Wes Anderson (Director). (2001) *Los fabulosos Tenenbaums* [Película].
- Béla Tarr y Ágnes Hranitzky (Directores). (2000) *Armonías Werkmeister* [Película]
- Guillermo del Toro (Director). (2001) *Elespinazo del diablo* [Película].

6. Evaluación y criterios de aprobación

Una consigna del taller es que se incorpore el conocimiento desde la experiencia creativa. No habrá una evaluación, pero sí un proceso de creación que debe ser completado. Se debe entregar una obra realizada por lxs participantes, dividida en 2 instancias. La primera es una pre entrega, donde se aplican recursos vistos en clase. La segunda es la entrega final, en la que converge la experiencia del trabajo y las devoluciones del docente. De esta forma, el material nuevo refleja el crecimiento del aprendizaje combinando teoría y práctica.