

RELATO ANALÍTICO AUDIOVISUAL

Lecturas del caso de estudio

PROPUESTA

A lo largo del año construyeron diferentes aproximaciones al caso de estudio mediante dibujos, modelos, registros y distintas formas de representación.

Este ejercicio final propone **volver sobre ese material para producir una nueva lectura del caso.**

Cada dupla construirá una **hipótesis o argumento sobre algún aspecto de la organización formal y espacial de la obra**, utilizando como guía las *Unidades Temáticas* propuestas más adelante en este documento.

El resultado consiste en un video breve en el que los dibujos realizados durante el año serán seleccionados, relacionados, intervenidos y puestos en secuencia. Durante su reproducción, la dupla desarrollará **el relato oral en vivo** que acompaña las imágenes.

Video y relato oral conformarán una única presentación.

OBJETIVO

Construir una **mirada analítica y personal sobre el caso de estudio** a partir de la reelaboración de las representaciones realizadas durante el año.

Las *Unidades Temáticas* funcionarán como **disparadores de observación** para reconocer relaciones, recurrencias, diferencias y operaciones dentro de la obra.

Los dibujos podrán operar mediante:

- comparación;
- superposición;
- recorte;
- aislamiento;
- repetición;
- transformación;
- aproximación y alejamiento;
- cambio de escala;
- señalamiento;
- secuenciación;
- animación;
- montaje.

Estas operaciones permitirán utilizar las representaciones existentes para **hacer visibles relaciones y construir un argumento sobre el caso.**

UNA HIPÓTESIS A PARTIR DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS

Cada dupla deberá seleccionar **al menos tres Unidades Temáticas.**

El guión estará dirigido por la **combinación y relación entre esas unidades.**

Una pregunta inicial para orientar el trabajo será:

¿Qué lectura del caso podemos construir al relacionar estas unidades entre sí?

La hipótesis deberá poder expresarse inicialmente en una frase. Podrá modificarse durante el desarrollo del trabajo a medida que aparezcan nuevas relaciones en las representaciones.

UNIDADES TEMÁTICAS

1. Estructura geométrica

La estructura geométrica refiere al uso de figuras geométricas para organizar y estructurar la arquitectura. Puede reconocerse tanto en planta como en vista y relacionarse con la disposición y jerarquía de elementos dentro del caso, así como con el uso de ejes de alineación y composición.

Disparadores de observación

La estructura geométrica puede observarse como una **regla de organización** que vincula diferentes componentes de la obra.

Preguntas posibles:

- ¿Existen ejes o direcciones predominantes?
- ¿Hay figuras o sistemas geométricos que se repiten?
- ¿Algunas partes se alinean, desplazan, rotan o deforman respecto de otras?
- ¿La geometría establece jerarquías?
- ¿Una misma regla permite explicar diferentes sectores de la obra?
- ¿Existen excepciones o variaciones dentro de esa regla?

2. Materialidad

La arquitectura logra su completamiento a través de su realización material, considerando también las etapas de proyecto como parte del acto arquitectónico.

La **expresión material** refiere al uso del material como lenguaje. Diferentes miradas proyectuales pueden colocar al material de construcción como un elemento fundamental de expresión o asignarle una incidencia menor dentro de la lectura general de la obra.

La interpretación puede también reconocer y reducir la diversidad de materiales para comprender con mayor claridad **con qué y cómo está hecha la arquitectura**.

Disparadores de observación

La materialidad puede permitir reconocer **diferencias, continuidades, jerarquías o sistemas** dentro de la obra.

Preguntas posibles:

- ¿Los distintos materiales permiten reconocer partes diferentes?
- ¿Existen materiales predominantes y secundarios?
- ¿Los cambios materiales coinciden con cambios formales o espaciales?
- ¿La materialidad refuerza alguna organización geométrica?
- ¿Cómo se encuentran distintos materiales?
- ¿Las terminaciones, texturas o espesores modifican la percepción de las partes?
- ¿Qué relaciones aparecen al simplificar la cantidad de materiales representados?

3. Autonomía de la envolvente / contorno – dintorno – silueta

La autonomía de la envolvente refiere a la capacidad de la envolvente de la pieza arquitectónica para funcionar de manera independiente del sistema estructural o geométrico interno, permitiendo mayor libertad formal exterior.

Esta autonomía puede verse afectada por el tratamiento similar de la envolvente y otros elementos del caso, o intensificarse cuando exterior e interior responden a organizaciones diferentes.

Disparadores de observación

Esta unidad permite estudiar **el grado de relación entre la configuración exterior de la obra y los sistemas que organizan su interior**.

Preguntas posibles:

- ¿El contorno exterior responde a la organización interior?

- ¿Estructura, espacio y envolvente siguen una misma regla?
- ¿La silueta permite anticipar lo que sucede dentro de la obra?
- ¿Existen sectores con distintos grados de autonomía?
- ¿Qué relaciones aparecen al superponer interior y exterior?
- ¿La envolvente continúa, oculta, modifica o contradice otras organizaciones de la obra?

4. Forma y figura

Para esta unidad, **forma** refiere a una mirada general sobre el desarrollo formal del objeto arquitectónico.

Figura refiere a aquello a lo que una parte o la totalidad de la forma analizada puede remitir. Estas referencias pueden relacionarse con elementos de la tradición arquitectónica o con otros elementos capaces de participar en la construcción y reconocimiento de la forma.

Disparadores de observación

La figura permite reconocer **configuraciones que adquieren identidad dentro de una organización formal más amplia**.

Puede tratarse de figuras geométricas, tipos arquitectónicos, elementos constructivos, siluetas o configuraciones provenientes de otros universos de referencia.

Preguntas posibles:

- ¿Qué figuras pueden reconocerse dentro de la obra?
- ¿Existe una figura dominante o conviven varias?
- ¿Una parte adquiere suficiente autonomía como para ser reconocida como figura?
- ¿Las figuras se mantienen, deforman, fragmentan o combinan?
- ¿Una misma figura aparece en diferentes escalas?
- ¿Qué relación existe entre las figuras reconocibles y la forma general?
- ¿Reconocer determinada figura permite comprender una operación formal de la obra?

5. Parte y todo

Trabajar sobre los problemas de delimitación implica reflexionar sobre la naturaleza combinatoria de la arquitectura y valorar el trabajo de constitución de sus partes.

Esas partes pueden analizarse como figuras geométricas, como piezas constructivas convencionales —muros, columnas, ladrillos, ventanas—, como tramos de construcción reconocibles o como imágenes que pueden distinguirse como partes aun cuando no constituyan piezas materialmente aislables.

Disparadores de observación

Esta unidad propone estudiar ****cómo se reconoce una parte y cómo las diferentes partes construyen una totalidad****.

Preguntas posibles:

- ¿En qué partes puede descomponerse la obra?
- ¿Qué criterio permite reconocerlas?
- ¿Todas las partes poseen la misma jerarquía?
- ¿Existen piezas que se repiten o transforman?
- ¿Algunas partes pertenecen simultáneamente a más de un sistema?
- ¿Qué relaciones permiten que las partes sean comprendidas como un conjunto?
- ¿Qué sucede con la lectura de la obra si cambiamos el criterio utilizado para dividirla?

6. Continuidad – Discontinuidad

Respecto de la vinculación entre las partes, interesa considerar los ****grados de continuidad**** definidos por las características de las uniones y las propiedades de las partes.

Esto implica observar cómo se localizan diferentes estados de ligazón y cómo se gradúan entre sí.

Las cualidades de estas relaciones se encuentran también determinadas por los procedimientos que las materializan. Límites fundidos, articulados, encastrados o separados pueden relacionarse con acciones como moldear, ensamblar, trabar o cortar, de acuerdo con las propiedades de los materiales involucrados.

Disparadores de observación

Esta unidad permite estudiar **cómo se producen las transiciones y vinculaciones entre componentes de la obra**.

Preguntas posibles:

- ¿Dónde aparecen situaciones de continuidad?
- ¿Dónde aparecen interrupciones?
- ¿Existen transiciones graduales entre ambas condiciones?
- ¿Las partes se superponen, encastran, articulan, separan o funden?
- ¿La geometría y la materialidad producen el mismo tipo de continuidad?
- ¿Una continuidad visual coincide con una continuidad constructiva?
- ¿Las discontinuidades permiten reconocer sistemas o partes diferentes?

EL MATERIAL

El punto de partida será el conjunto de representaciones producido durante el año.

Para cada Unidad Temática seleccionada deberán identificarse **al menos cinco imágenes o representaciones pertinentes**.

Podrán utilizarse:

- plantas;
- cortes;
- vistas;
- axonometrías;
- perspectivas;
- maquetas;
- modelos fotogramétricos;
- fotografías;
- diagramas;
- otros registros producidos durante el curso.

El material existente será trabajado mediante **postproducción**: recortar, completar, colorear, encuadrar, dividir, superponer, aislar, comparar o animar, de acuerdo con las relaciones que cada dupla busque hacer visibles.

Una misma representación podrá aparecer en diferentes momentos si las operaciones realizadas sobre ella permiten construir nuevas lecturas.

INTERVENCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES

Intervenir un dibujo constituye una **operación analítica**.

Puede consistir, por ejemplo, en:

- aislar una parte;
- destacar un límite;
- prolongar ejes;
- eliminar información secundaria;
- superponer representaciones;
- comparar situaciones;
- señalar recurrencias;

- descomponer figuras;
- reconstruir progresivamente un conjunto;
- modificar el encuadre;
- aproximarse a un fragmento;
- cambiar de escala;
- establecer una secuencia entre diferentes estados.

Cada intervención puede orientarse a partir de la pregunta:

¿Qué relación permite hacer visible esta operación?

TEXTOS DE APOYO

El desarrollo del ejercicio estará acompañado principalmente por:

Rosalind Krauss — *El inconsciente óptico*

Cuaderno de Estudios, Capítulo 09.

Nicolas Bourriaud — *La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*

Cuaderno de Estudios, Capítulo 09.

El trabajo deberá incorporar **al menos una cita breve proveniente de los textos de apoyo.**

La cita podrá:

- formar parte del relato oral;
- aparecer escrita en una de las pantallas del video;
- articularse entre ambos recursos.

La cita elegida deberá relacionarse con la lectura que la dupla construye sobre el caso.

FORMATO DEL VIDEO

Relación de aspecto: 16:9 horizontal.

Resolución: 1920 × 1080 px — Full HD.

Formato de archivo: MP4.

Codificación de video: H.264.

Cuadros por segundo: 25 o 30 fps.

Duración propuesta: entre 2 y 3 minutos.

Relato: oral y en vivo, realizado por la dupla durante la reproducción. El video puede contener audio (música y/o sonidos), pero se debe tener especial cuidado con el volumen de reproducción, para que no se superponga con las voces.

La duración de **2 a 3 minutos** permite desarrollar el relato con una cadencia clara y sostener tiempos de observación adecuados para las imágenes.

DESARROLLO POR CLASE

30/09 — CONSTRUIR LA MIRADA

Primera aproximación al relato

Cada dupla trabajará sobre cuatro decisiones iniciales:

Selección de Unidades Temáticas

Elegir al menos tres unidades que resulten productivas para analizar el caso.

Hipótesis inicial

Redactar una frase que plantee qué se quiere mostrar o descubrir acerca del caso.

Selección del material

Revisar la producción del año e identificar las representaciones capaces de sostener esa lectura.

Storyboard inicial

Construir a mano una primera secuencia del video.

El storyboard deberá registrar:

- qué aparece en cada momento;
- qué relación se establece entre una imagen y la siguiente;
- qué intervención se realiza;
- qué idea desarrolla ese momento;
- qué parte del relato oral acompañará esas imágenes.

Para finalizar esta etapa

Cada dupla deberá contar con:

- una hipótesis provisoria;
- tres o más Unidades Temáticas seleccionadas;
- una primera selección de material;
- un storyboard general;
- una primera organización del relato oral.

07/10 — DESARROLLO ENTRE CLASES (FIC-UBA)

Revisar el storyboard y comenzar a producir las primeras intervenciones.

El trabajo se concentrará en comprobar cómo las operaciones gráficas permiten hacer visibles las relaciones propuestas y en comenzar a **ajustar el tiempo de permanencia de las imágenes al relato oral**.

14/10 — DEL STORYBOARD AL MONTAJE

Cada dupla presentará:

- el storyboard desarrollado;
- la hipótesis de trabajo;
- las Unidades Temáticas seleccionadas;
- una primera prueba audiovisual de aproximadamente **30 a 45 segundos**;
- el fragmento del relato oral correspondiente, realizado en vivo durante la reproducción.

La prueba podrá corresponder a cualquier momento del video.

Esta instancia permitirá revisar:

- la claridad de la hipótesis;
- la relación entre las Unidades Temáticas;
- la selección de dibujos;
- las operaciones de intervención;
- la secuencia narrativa;
- la relación entre imagen, tiempo y relato oral.

Para finalizar esta etapa

El trabajo deberá contar con una lógica gráfica, narrativa y temporal que pueda extenderse al video completo.

21/10 — DESARROLLO ENTRE CLASES (SEMINARIO)

Desarrollar una primera versión completa del video.

Video y relato oral deberán trabajarse paralelamente, ensayando los tiempos de aparición, transformación y permanencia de las imágenes.

En esta etapa deberá definirse también la incorporación de la cita seleccionada de los textos de apoyo.

28/10 — PRESENTACIÓN DEL VIDEO CORTE COMPLETO (PRE ENTREGA)

Cada dupla deberá presentar una **versión completa del video y del relato oral**.

El relato se realizará en vivo durante la reproducción, con las mismas condiciones previstas para la entrega final.

Para revisar el trabajo pueden utilizarse las siguientes preguntas:

- ¿Se comprende la hipótesis que organiza el relato?
- ¿Las Unidades Temáticas construyen relaciones entre sí?
- ¿Las intervenciones permiten hacer visibles esas relaciones?
- ¿La secuencia de imágenes desarrolla el argumento?
- ¿El tiempo de cada imagen acompaña adecuadamente al relato oral?
- ¿La cita incorporada participa de la construcción de la lectura?
- ¿La presentación mantiene una cadencia clara durante los 2 a 3 minutos?

A partir de esta instancia se realizarán los ajustes finales de montaje, relato y tiempos de presentación.

04/11 — ENTREGA Y PRESENTACIÓN FINAL

La entrega consistirá en una **presentación audiovisual de entre 2 y 3 minutos**, realizada en duplas.

Durante toda la reproducción del video, ambos integrantes desarrollarán **en vivo el relato oral elaborado y ensayado durante el proceso**.

La presentación deberá:

- utilizar al menos tres Unidades Temáticas;
- construir una hipótesis o lectura sobre el caso;
- establecer relaciones entre las unidades seleccionadas;
- trabajar con material producido durante el año;
- incorporar al menos cinco imágenes o representaciones pertinentes por Unidad Temática;
- intervenir ese material mediante operaciones de postproducción;
- utilizar el montaje y la secuencia para desarrollar el argumento;
- incorporar al menos una cita de los textos de apoyo;
- articular el tiempo de las imágenes con el desarrollo del relato oral.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Construcción de una mirada propia

Formulación y desarrollo de una lectura específica del caso mediante una hipótesis.

Relación entre las Unidades Temáticas

Uso de las unidades como disparadores de observación y construcción de relaciones entre ellas.

Operación sobre las representaciones

Transformación del material existente para hacer visibles relaciones y aspectos relevantes del caso.

Construcción del relato

Organización de la secuencia, duración y montaje de las imágenes en función del argumento.

Articulación entre imagen y palabra

Relación entre el relato oral en vivo, las imágenes y sus transformaciones.

Relación con los textos de apoyo

Selección e incorporación de una cita pertinente dentro de la lectura desarrollada.

Capacidad de síntesis

Selección y organización de la información dentro del tiempo disponible.

Cadencia de la presentación

Administración de los tiempos del video y del relato oral para favorecer la observación y comprensión de las ideas.

La resolución técnica del video estará al servicio de la claridad y pertinencia de las operaciones gráficas y narrativas.