

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA



INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

.....

Taller de Producción y Realización nAudiovisual II

.....

DOCENTE RESPONSABLE

Lic. Roberto Caturegli

CUERPO DOCENTE

Jefa de Trabajos Prácticos Mariana Britos Musa

Auxiliar Graduada Lic. Ana Laura Zurek

Ciclo Lectivo: 2023

INDICE

I- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

II- OBJETIVOS DEL CURSO

III- CONTENIDOS

IV- METODOS DE EVALUACION

V- TRABAJOS PRÁCTICOS

VI- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

VII-BIBLIOGRAFIA

I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN:

- CIENCIAS HUMANAS
- Diseño y Producción Audiovisual IV**

CARRERA

- Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

INSTITUTO

- CIENCIAS HUMANAS

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS

- 2° Año

CRÉDITO HORARIO SEMANAL

- Cuatro horas

CRÉDITO HORARIO TOTAL

- 128 horas

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR

- Para cursar se requiere tener regularizadas: Taller de Producción y Realización Audiovisual I
- Para rendir y aprobar se requiere tener aprobadas: Taller de Producción y Realización Audiovisual I

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES

Jueves de 13 a 18hs. Con una pausa de una hora.

II – OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS

- Desarrollar en los estudiantes las competencias y conocimientos necesarios para el desempeño profesional en la realización de relatos audiovisuales de ficción.
- Que los alumnos adquieran los conocimientos para la reflexión teórica respecto a las prácticas de la realización audiovisual de ficción, atendiendo a las múltiples variables involucradas en la misma.
- Introducir a los estudiantes el conocimiento acerca de la práctica de la dirección audiovisual de ficción.
- Que los alumnos alcancen un desarrollo artístico técnico orientado en alguna de las especialidades involucradas en la realización audiovisual de ficción.
- Que los estudiantes adquieran una experiencia amplia a partir de la práctica intensiva de la realización de piezas y ejercicios audiovisuales de ficción.
- Que los estudiantes amplíen sus competencias para las relaciones del trabajo en equipo con división clara de roles y tareas en la realización profesional de producciones audiovisuales de ficción.

III – CONTENIDOS

UNIDAD 1:

El relato de cinematográfico de ficción, orígenes y características. Narración y discurso. Del cine mudo al cine sonoro. La realidad ficcional: los tres niveles de referencia. La ilusión de realidad. La verosimilitud y su construcción.

Elementos de la narración cinematográfica. El narrador en el cine. Enunciación y narración. Tipologías de narrador: la omnisciencia neutra, editorial, injerente, selectiva y multiselectiva. La función narrativa de la palabra. Focalización y punto de vista. El lector modelo. La ocularización y la auricularización. La narración en el cortometraje y sus diferencias con el largometraje.

UNIDAD 2:

El trabajo de la cabeza de área y los criterios técnicos y artísticos. Roles del equipo realizativo. Normativas laborales en la producción audiovisual: tareas, competencias, jerarquías, derechos y obligaciones.

Definiciones, delimitaciones, características y clasificaciones de productor/a audiovisual. Herramientas y documentos en la producción de ficción: Desgloses, Plan de Rodaje, Plan de logística, Llamado diario. Organigrama del equipo técnico. Aplicación en la práctica.

UNIDAD 3:

El espacio fílmico. El espacio representado, el espacio sugerido, las relaciones espaciales. El mapa cognitivo del espectador. Anticipación y memoria. El espacio sonoro. El espacio representado: La puesta en escena, sus elementos.

El tiempo fílmico: estructura de un cortometraje, escena y secuencia.

La Puesta en Escena y sus elementos: Decorados y escenarios, El uso del color, Vestuario y maquillaje, Iluminación. Profundidad, Expresión y movimiento de los personajes.

UNIDAD 4:

El trabajo de dirigir: Relación entre las cabezas de área: con dirección de arte, dirección de fotografía y dirección de sonido. Otros roles clave. Planificación y realización de la puesta de cámara. El rol de asistente de dirección.

Planteos a una cámara y multicámara. La dirección de ficción en switcher: Caso práctico.

UNIDAD 5:

Los géneros cinematográficos: Características, previsibilidad, estructura, función. Aproximaciones semánticas-sintácticas a los géneros. Clasificaciones.

El estilo: El concepto de estilo. La propuesta estética y la motivación.

El guion técnico del director. El storyboard.

Herramientas y planillas a utilizar en el rodaje. La postproducción. Introducción al uso de música en el cine.

UNIDAD 6:

Elaboración del presupuesto bajo la línea. cronograma de producción. Organización económica y financiera, caja chica, rendiciones.

Introducción al derecho de autor, titulares de derechos en cine y televisión, el derecho de intérprete, gestión colectiva; registro, pago y cobro de derechos.

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará la participación de los estudiantes en los encuentros presenciales, la realización y aprobación de las guías y cuestionarios de lectura y demás actividades asincrónicas del aula virtual, los ejercicios realizados en clase, los exámenes parciales y los ejercicios y trabajos prácticos domiciliarios, considerando el resultado global de los mismos, así como la participación individual en los equipos de trabajo. Sólo se podrá recuperar uno de los dos exámenes parciales. Los trabajos prácticos serán de carácter obligatorio.

CONDICIONES DE CURSADO

Alumnos Regulares: Para ser considerado en esta condición el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Asistencia al 80% de las clases.
- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos.

- Cumplimentar con la totalidad de los exámenes parciales con calificación promedio mayor a 4 puntos.

Alumnos Promocionales: Para ser considerado en esta condición el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Asistir al 80% de las clases.
- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con calificación de 7 puntos o superior.
- Aprobar los parciales con calificación de 7 puntos o superior.

Alumnos Libres:

- Por tratarse de un taller no es posible rendir en esta condición

V – TRABAJOS PRÁCTICOS

Se prevé la realización de 8 trabajos prácticos cuyos detalles y fechas se definirán durante el taller:

- **Trabajo Práctico N° 1** Realización y presentación de un cortometraje ficcional argumental de temática y estilo libre y una duración de hasta 5 minutos utilizando los recursos y narrativos que conozcan y los recursos técnicos de que dispongan. El trabajo podrá realizarse en grupo, pero cada estudiante deberá ser autor y entregar un trabajo.
- **Trabajo Práctico N° 2** Realización de un cortometraje ficcional argumental breve narrado en una sola secuencia y presentado en tres versiones de puesta de cámara: a) Plano secuencia de cámara fija, b) plano secuencia utilizando los movimientos de cámara académicos y c) múltiples planos estructurados por corte (mínimo 7 tomas). El trabajo deberá contar con una banda sonora y cada versión deberá estar diferenciada en cuanto a las variables de focalización, auricularización y punto de vista. Podrán incorporarse otras consignas en virtud de la articulación horizontal con otros espacios curriculares de segundo año. El trabajo es grupal.
- **Trabajo Práctico N° 3** Realización de un cortometraje en tiempo real, montado alrededor de la puesta en escena de una obra de teatro o cuadro teatral corto, de un solo acto. Deberán realizarlo en estudio y utilizar los diferentes elementos de la puesta en escena, tales como escenografía, vestuario, iluminación y actuación de los personajes. A su vez utilizarán técnica de realización televisiva con múltiples cámaras y montaje en vivo en switcher, de acuerdo a un planteo de puesta de cámara pre-elaborado. y El trabajo se articulará con el espacio curricular Técnicas de Actuación y Dirección Actoral. La realización se hará en equipos en los que cada integrante realizará un rol determinado.

- **Trabajo Práctico N° 4** El trabajo consistirá en dos etapas en la primera cada grupo de 3 integrantes elegirá un autor director reconocido para analizar el uso de elementos estilísticos y de puesta de cámara recurrentes en la misma. Deberán hacer una presentación oral argumentando sus conclusiones con fragmentos a modo de ejemplos. La segunda etapa consistirá en aplicar lo rescatado en el análisis, en tanto técnica narrativa, para la realización en cortometraje argumental de ficción sobre un tema dado en un tiempo limitado. El trabajo se realizará en equipos reducidos.
- **Trabajo Práctico N° 5 (Trabajo Final)** Realización de un cortometraje de 10 minutos o mayor, recurriendo a estructura profesional de trabajo, con cada integrante ocupando un rol de director de área. El trabajo se articulará horizontalmente con el resto de los espacios curriculares de segundo año.

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Este taller se propone en dentro del plan de estudio como un espacio para la formación y aprendizaje en la producción y realización audiovisual de ficción a la vez que integrador de los contenidos del segundo año. Este espacio se articula verticalmente como una continuación y profundización del Taller de Producción y Realización Audiovisual I del primer año así como los demás espacios en que se integra: Guion I orientado a la enseñanza de la narración en la práctica de la escritura de guiones simples, los espacios de auxilio técnico específicos Sonido I, Fotografía I y Técnicas de postproducción. En tanto que horizontalmente articulación se da con Guión II, Fotografía II, Sonido II, Diseño de Arte, Técnicas de Dirección Actoral, Animación I y Montaje, todos espacios cuatrimestrales, lo que implica que esta horizontalidad se debe organizar secuencialmente.

De tal modo, el rescate de los conocimientos incorporados a lo largo de la cursada para una “orquestración” se plantea como la primera meta en lo metodológico.

En términos prácticos nos proponemos una modalidad mixta, expositiva y en paralelo d taller, rescatando a lo largo del año las experiencias prácticas de los estudiantes en cada uno de los ejercicios y trabajos propuestos para retroalimentarlos en tanto conocimiento acumulado.

Desde el punto de vista del contenido, este está organizado a partir de tres grandes ejes:

- 1- Aquellos contenidos vinculados específicamente al rol de dirección en la realización de audiovisuales de ficciones narrativas, atendiendo a sus diferentes especialidades.
- 2- Los contenidos relacionados con la organización del equipo de trabajo con distribución de funciones y tareas en una estructura de inspiración industrial y la incorporación de herramientas de producción, logísticas, organizativas y financieras ajustadas a la misma.
- 3- La profesionalización en la aplicación de conocimientos, herramientas y competencias en la realización de producciones audiovisuales de ficción.

Del mismo modo, en el marco del taller hemos diseñado un plan muy intensivo de realizaciones y ejercitaciones prácticas a ser realizadas en equipos de trabajo, que apunta a una cotidianización de la práctica realizativa que procura acercar a los estudiantes al mundo de la actividad profesional.

VII – BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- Altman, R:** “Los géneros cinematográficos”. Paidós, Barcelona, 2000.
- Aumont, J.:** “Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores”. Paidós, Barcelona, 2004.
- Bordwell, D. y Thompson, K.:** “El arte cinematográfico”. Paidós, Barcelona, 1998.
- Discépolo, M.:** “La dirección de actores de cine”.
<https://aguasfuerte.files.wordpress.com/2010/08/10-discepola.pdf>, 2010
- Doelker, C:** “La realidad manipulada”. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- Ford Coppola, F.:** “El cine en vivo y sus técnicas”. Reservoir Books, Barcelona, 2018
- García Jiménez, J.:** “Narrativa audiovisual” (3ª edición). Cátedra, Madrid, 2003.
- Gaudreault, A. y Jost, F.:** “El relato cinematográfico. Cine y narratología”. Paidós, Barcelona, 1995.
- Ickowicz, L. I.:** “En tiempos Breves”. Paidós, Buenos Aires, 2008.
- Jacoste Quesada, J. G.:** “El Productor Cinematográfico”, Síntesis, Madrid, - 1996
- Kamin, B.:** “Introducción a la Producción Cinematográfica”, C.I.C – Bs As, 1999
- Lotman, Y:** “Estética y semiótica del cine”. Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- Lumet, S.:** “Así se hacen las películas”. Rialp, Madrid, 2000.
- Mamet, D.:** “Dirigir Cine”. El Milagro, México, 1997.
- Metz, C:** “El decir y lo dicho en el cine ¿Hacia la decadencia de un cierto verosímil?” en Comunicaciones, N°11. Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1970.
- Mónaco, A. M. :** “El Abc de la producción audiovisual”, Ciccus, Bs As Argentina - 2011
- Radigales, J.:** “La música en el cine”. UOC, Barcelona, 2015.
- Doelker, C:** “La realidad manipulada”. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- Lotman, Y:** “Estética y semiótica del cine”. Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

- Altman, R.:** “Los géneros cinematográficos”. Paidós, Barcelona, 2000.
- Metz, C.:** “El decir y lo dicho en el cine ¿Hacia la decadencia de un cierto verosímil?” en Comunicaciones, N°11. Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1970.
- Ickowicz, L. I.:** “En tiempos Breves”. Paidós, Buenos Aires, 2008.
- García Jiménez, J.:** “Narrativa audiovisual” (3ª edición). Cátedra, Madrid, 2003.
- Gaudreault, A. y Jost, F.:** “El relato cinematográfico. Cine y narratología”. Paidós, Barcelona, 1995.
- Bordwell, D. y Thompson, K.:** “El arte cinematográfico”. Paidós, Barcelona, 1998.
- Lumet, S.:** “Así se hacen las películas”. Rialp, Madrid, 2000.
- Aumont, J.:** “Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores”. Paidós, Barcelona, 2004.
- Mamet, D.:** “Dirigir Cine”. El Milagro, México, 1997.
- Discépolo, M.:** “La dirección de actores de cine”.
<https://aguasfuerte.files.wordpress.com/2010/08/10-discepola.pdf>, 2010.
- Radigales, J.:** “La música en el cine”. UOC, Barcelona, 2015.