

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Alem 3084 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

<http://www.epctv.edu.ar> – epctvrosario@gmail.com

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Tercero

Unidad curricular: REALIZACIÓN II

División: 1

Turno: Mañana

Año lectivo: 2019

Horas semanales: 4 horas cátedra

Docente: Lic. Mónica Fessel

Modalidad: Taller

Correlativas previas: 1er año completo, Realización I y Fotografía e Iluminación

Correlativas posteriores: Realización III y Práctica Docente IV

Objetivos Conceptuales:

Se pretende que los alumnos reconozcan:

- los componentes formales y simbólicos de los textos audiovisuales de ficción;
- las distintas etapas de la realización audiovisual;
- las diferencias y semejanzas de los lenguajes audiovisuales cinematográficos y televisivos de ficción
- las posibilidades narrativas de los textos audiovisuales;
- la intención y planteos discursivos de los textos audiovisuales trabajados;
- la relevancia del factor político-económico en la construcción discursiva del medio;
- lo televisivo como construcción discursiva;

Objetivos Procedimentales:

Se pretende que los estudiantes logren:

- establecer relaciones entre los temas dados;
- analizar los diferentes aspectos de la realización audiovisual en tanto instancias solidarias entre sí en la conformación de un lenguaje específico;
- reponer información pertinente implícita en los textos audiovisuales con el fin de lograr una mayor profundidad de análisis;
- un posicionamiento crítico frente al hecho audiovisual en tanto realizador y/o espectador

Objetivos Actitudinales:

Se pretende que los estudiantes demuestren:

- compromiso con el espacio curricular;
 - respeto por el docente, los compañeros y por sí mismos;
 - cumplimiento en tiempo y forma con los trabajos prácticos propuestos por la cátedra;
 - autonomía en los trabajos individuales;
 - cooperación y competencia en la distribución de roles en los trabajos grupales.
-

Ejes de contenidos (descriptores)

Técnicas y narrativas para la realización de ficción. Idea y formulación de proyectos para cine y TV. Nociones básicas de guion y estructura. Storyboard. Casting y dirección de actores. Puesta en escena y puesta en cuadro. Puesta en escena en el relato audiovisual. Rodaje de ficción. Dirección del equipo de realización de ficción. Continuidad. Fotografía e iluminación aplicada. Nociones básicas de montaje y postproducción. Proyecto audiovisual integral televisivo. Encuadre y puesta televisiva. Multicámara y edición en vivo. Producción de piso televisivo. Realización de televisión de ficción. Dirección de actores, guión, realización de arte.

Desarrollo de contenidos:

UNIDAD 1: LENGUAJE AUDIOVISUAL

El cine narrativo. Relaciones entre relato, historia y narración.

Diégesis. Estructura narrativa. Secuencia narrativa. Escena.

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Alem 3084 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

<http://www.epctv.edu.ar> – epctvrosario@gmail.com

El tiempo. Relato sonoro. El montaje. Tipos de montaje. Funciones.
Tema y Tesis del relato.

UNIDAD 2: EL DISCURSO TELEVISIVO

El discurso televisivo. Macrodiscurso.

Narración televisiva: particularidades. Tipologías de discurso: referencial, ficcional, de hibridación.

Tipos de programas. El relato ficcional de televisión.

UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN AL GUIÓN

Guión literario cinematográfico y televisivo. Distintos formatos.

Idea argumental. Sinopsis. Conflicto. El espacio: escenarios y personajes.

Construcción del verosímil.

UNIDAD 4: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Las tres etapas de la realización. El trabajo en grupo: roles y tareas.

Preproducción. Desgloses de producción. Plan de trabajo. Presupuestos. Plan de rodaje.

Guión técnico. Elementos de apoyo: storyboard, plantas y posiciones de cámara. Planta de luces. Planta de escenografía. Casting.

Producción. Equipo técnico y artístico. Puesta en escena y puesta en cuadro.

Dirección del equipo de realización de ficción. Dirección de actores. Continuidad. Dirección de Fotografía.

Realización de arte. Dirección de Sonido.

Posproducción. Desgloses. Nociones básicas de edición.

Valoración de resultados y autoevaluación.

Trabajos prácticos:

TP#1 Narración y Montaje:

Este trabajo se estructurará en dos partes. En la primera se propone a los estudiantes trabajar el concepto de Narración a partir de la realización de una secuencia narrativa. Para ello deberán proponer un tema de su interés y realizar una secuencia narrativa (máximo 3 minutos). La realización deberá contemplar diferentes escalas de planos: Plano general, Plano entero, Primeros Planos, Planos detalles y/o Plano secuencia.

En la segunda parte se propone trabajar el concepto de montaje. Para esto los estudiantes deberán presentar dos nuevas propuestas de montaje sobre el material crudo producido durante la primera parte. Este trabajo es de realización individual. Fecha de realización Mayo.

Objetivos:

Que los estudiantes:

- logren una aproximación a los componentes expresivos de la imagen;
- realicen prácticas en la elaboración de secuencias ficcionales;
- realicen experiencias en montaje.

- TP#2 Observación y análisis de un programa de ficción televisiva:

Realizar un análisis de un programa de televisión cuyo tipo de discurso sea ficcional. Para ello se tomarán como ejes de análisis las características particulares de las instancias de enunciación, enunciado y enunciatario. Se entregará el capítulo grabado del programa elegido y una monografía donde puedan reponerse los conceptos desarrollados en la bibliografía. Este trabajo es de realización grupal (5/6 alumnos), siendo obligatoria su exposición oral ante la docente y el resto de los grupos. Fecha de realización Junio.

Objetivos: Aproximación a las formas discursivas de la televisión y su narratividad específica en relación a los programas ficcionales. Lograr una mirada crítica en relación a las propuestas televisivas.

- TP#3 Escritura de un guión literario:

Se plantearán distintas ejercitaciones de escritura en el espacio áulico que serán consideradas como trabajos prácticos. Estas consistirán en la construcción de un guion literario para cortometrajes de ficción de 5 a 10 minutos. Estos trabajos se irán desarrollando con pre-entregas parciales que deberán estar aprobadas para continuar. Este trabajo es de realización individual. Fecha de realización Agosto/Septiembre.

- TP#4 Corto de Ficción:

Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán un relato ficcional en video a partir de la elección de un guión escrito en el TP#3. El trabajo será grupal (5/7 estudiantes); La temática será libre y la duración final será 5 a 10 minutos.

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Alem 3084 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

http://www.epctv.edu.ar – epctvrosario@gmail.com

El práctico se organizará en etapas progresivas y evaluativas.

Fecha de realización: segundo cuatrimestre del ciclo lectivo.

Objetivos:

Que los estudiantes

- realicen íntegramente un corto de ficción identificando las distintas etapas del trabajo y su organización (recursos humanos y técnicos necesarios);
 - produzcan en grupos y cooperando cortos de ficción a partir de los roles y tareas asumidos;
 - afiancen el trabajo en equipo;
 - desarrollen una mirada crítica sobre la producción tanto propia como ajena.
-

Criterios de evaluación y promoción:

Se proponen dos instancias de evaluación. Una permanente, continua y procesual en el trabajo en clases y otra instancia puntual, parcial y teórico-práctica consistente en distintos trabajos prácticos y un trabajo práctico integrador con carácter de parcial.

Para regularizar Realización II el estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. aprobar los parciales o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos,
4. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.

Para promover Realización II el estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. aprobar los parciales con una nota mínima de 8 puntos cada uno,
4. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 puntos.

Para aprobar Realización II, el estudiante que no haya promocionado, podrá presentarse a rendir un examen oral hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en diciembre y marzo).

Bibliografía

Básica:

- Aumont, Jacques y otros: *Estética del cine*. Barcelona: Paidós, 1995. Selección del capítulo 2: El montaje.
- Bercini Nuñez, Reyes: *Guión y cortometraje, buscar alternativas en Guión cinematográfico, Cuadernos de estudios cinematográficos I*. México. Universidad Autónoma de México, 2007.
- Carrière, Jean-Claude: *El trabajo del guionista y su relación con el director en Así de Simple 2; encuentros sobre cine*. Cuba: Escuela Internacional de cine y TV San Antonio de los Baños, 1995. Selección.
- Doelker, Cristian: *La realidad Manipulada. Radio, televisión, cine, Prensa*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1982.
- Espinosa, Lito y otros: *Cómo escribir un guión*. Ed. CP67. Bs. As., 1998. Selección.
- Farocki, Harun: *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja Negra, 2013. Selección del capítulo: Acerca de la producción de imágenes y la producción de sentido.
- Fernández Díez, Federico y Martínez Abadía, José: *La dirección de producción para cine y televisión*. Barcelona: Paidós, 1996.
- Gardies, René: *Comprender el cine y las imágenes*. Buenos Aires: La Marca, 2014. Capítulo 1: El encuadre y el plano; Capítulo 2: Poética del montaje; Capítulo 3: Las relaciones entre imágenes y sonidos y Capítulo 5: Narratología y cine, el relato en la pantalla.
- Gaudreault y Jost, *El relato cinematográfico*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1995. Selección de capítulos.
- González Requena, J.; *El discurso televisivo: espectáculo de la postmodernidad*. Barcelona: Cátedra, 1999. Capítulo: “El discurso televisivo”.
- Gordillo, I.; *Narrativa y televisión*. Sevilla: MAD, 1999. Selección.
- Orza, Gustavo. *Programación televisiva. Un modelo de análisis instrumental*. Buenos Aires: La Crujía, 2002. Capítulo V: Tipologías televisivas.
- Russo, Eduardo: *Diccionario de cine*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Selección.
- Strauss, Frédéric y Huet, Anne: *Hacer una película*. Barcelona: Paidós, 2007. Primera parte. el relato en la pantalla.

Ampliatoria:

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Alem 3084 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

<http://www.epctv.edu.ar> – epctvrosario@gmail.com

- Altman, R.: *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós, 2000.
- Barbier, F. Y Bertho Lavenir, C.; *Historia de los medios. De Diderot a Internet*. Buenos Aires: Colihue, 1999. Capítulos: “La edad clásica de la televisión” y “La TV, ¿un medio fascinante?”
- Carrière, Jean-Claude y Bonitzer, Pascal: *Práctica del guión cinematográfico*. Paidós. Barcelona, 1995.
- Carrière, Jean-Claude: *La película que no se ve*. Paidós. Barcelona, 1997.
- Chion, Michel: *Como se escribe un guión*. Ed. Cátedra, Bs. As. 2009.
- Comparato, Doc.; *De la creación al guión*. Ed. La Crujía, Bs. As. 2005.
- Di Guglielmo, H.; *Vivir del aire. La programación televisiva vista desde dentro*. Buenos Aires: Norma, 2002. Capítulos: ¿Qué es programar? Los tramos horarios. Programación horizontal y vertical. Rating.
- Field, Syd: *El manual del guionista*. Ed. Plot. 1995.
- Fuenzalida, V.; *Televisión abierta y audiencia en América Latina*. Buenos Aires: Norma, 2002. Capítulo 2: El hogar como situación de recepción televisiva.
- Sánchez, Rafael: *Montaje cinematográfico, Arte de movimiento*. Buenos Aires: La Crujía, 2003.

De consulta y actualización:

- Aumont, Jacques: *La Imagen*. Barcelona: Paidós, 1992.
 - *Estética y psicología del cine*. Jean Mitry. Siglo XXI, Madrid, 1986.
-

Mónica Fessel
Docente a cargo

Leandro Rodríguez
Coordinador de área

Carlos Rossano
Regente

Sergio García
Director