

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de 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: Realización Audiovisual

Año: 2021

Unidad curricular: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 3

División: 1 y 2

Turno: Tarde y Noche

Año lectivo: 2021

Horas semanales: 9

Docente: Francisco Matiozzi

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Realización Audiovisual 2

Objetivos:

Consolidar el conocimiento de los aspectos que posibilitan la producción y la realización cinematográfica y televisiva.

Que el/la estudiante pueda desarrollar una actitud profesional y crítica en la producción de mensajes audiovisuales.

Que el/la estudiante alcance destrezas y aptitudes que le permitan desenvolverse en el medio audiovisual local, regional y nacional.

Contenidos mínimos:

Guión y realización: Técnica y significación. La luz en función dramática. Continuidad. Movimiento. Ritmo. Narrativa: Personajes y situaciones. Adaptación. Estructura de la personalidad. Producción: Aspecto industriales del cine la TV. Legislación. Costos y proyecto cultural. Puesta en escena: Dirección actoral. Escenografía, vestuario y maquillaje. Promoción cultural: La comunidad y el hecho cultural. Interacción entre el creador y el espectador. Desarrollo de proyectos audiovisuales. Diseño de negocios y mercados audiovisual.

Desarrollo de contenidos:

Unidad 1 – Medios audiovisuales

Cine, televisión - Particularidades de cada medio y adaptaciones

Análisis comparativo como: técnica, lenguaje, arte, medio de comunicación, espectáculo e Industria. Ajustes al concepto de super-objetivo

La comunidad y el hecho cultural - Interacción entre el creador y el espectador

Visita a canales de aire (Canal 3 y 5 de Rosario) / Salida didáctica

Unidad 2 – Guion

Utilidad y modalidad - Diferencias entre los modelos cinematográficos y series de tv

Pasos en la elaboración de desarrollos de proyectos audiovisuales

Logline.

Historia y narración
Personajes y conflicto - Trama
Premisas dramáticas
Estructura narrativa y progresión dramática
Paradigma ternario, neo-aristotélico y otros paradigmas narrativos
Arco y gancho
El diálogo - Funciones y fórmulas

Unidad 3 – Montaje

La realidad espacio-temporal en cine y TV
Definición restringida y concepción amplia
Corrientes y métodos
Concepto de plano y dinámica de corte según cada medio
Continuidad - Movimiento - Ritmo.
Funciones del montaje: sintácticas, semánticas y rítmicas

Unidad 4 – Realización (Puesta en escena y puesta en cámara)

Re transformación del lenguaje escrito (guion) a lenguaje audiovisual (cine y TV)
Aporte creativo de las distintas áreas de la realización
Tratamiento de la imagen sonora
Dinámica del rodaje y de grabación en estudio
Trabajo con el actor
El actor respecto del plano
Dirección de arte: escenografía, vestuario y maquillaje

Unidad 5 – Producción

Aspectos industriales del cine y la TV. - Diseño de producción
Roles y funciones según cada medio y cada producto
El cine y la TV en el contexto de las “industrias creativas”
Organigrama de un canal de TV.
Presupuesto, Plan Financiero y Plan Económico.
Recuperación industrial
Legislación

✓ Trabajos Prácticos

Aclaración: La dinámica de Taller comporta una constante actividad práctica. No obstante, se desarrollarán a continuación aquellos que revisten carácter promocional para alumno.

TALLER DE ADAPTACIÓN CINEMATOGRAFICA

TP#1. Adaptación cinematográfica

Contenidos a desarrollar:

Realización como medio audiovisual cinematográfico
Transformaciones de una obra pre-existente al lenguaje propio audiovisual (cine y T.V)
Aporte creativo de las distintas áreas de la realización. Estrategia viable en el diseño de producción y realización. Diseño y plan de rodaje.

Síntesis: Analizar dos escenas cinematográficas pre-existentes y realizar por grupo, dos cortometrajes de hasta cinco minutos de duración, teniendo en cuenta los recursos del lenguaje audiovisual.

Objetivo:

Que el/la estudiante pueda desarrollar y adaptar la utilización de los recursos del lenguaje en dos proyectos de de 3 minutos a 5 minutos de duración en el que se contemplen las etapas de producción cinematográfica.

Modalidad:

Grupal (hasta siete integrantes), con no más de dos actores, rodado en 1 jornada con no mas de dos locaciones.

TALLER DE PUESTA EN CÁMARA CON ACTORES CON REGISTRO DOCUMENTAL**TP#3: T.P Dirección Actoral****Contenidos a desarrollar:**

Dirección actoral, entrenamiento y trabajo con el actor, casting.

El actor respecto del plano y el encuadre.

Dinámica de rodaje y de grabación en estudio. Puesta en escena.

Dirección de arte: escenografía, vestuario y maquillaje.

Espacio Documental: El arte de la entrevista. La pasión, la subjetividad, la buena distancia.

Modos de abordaje a la investigación documental. Observación participante. Trabajo de campo.

Objetivos:

Establecer una dinámica de trabajo entre director, actores y grupo de trabajo que permita:

Observar las necesidades del actor para ajustarse al lenguaje audiovisual.

Brindar al director y equipo el conocimiento de las técnicas actorales.

Aproximarse en forma concreta al posterior trabajo final de HD.

Establecer los parámetros de la actuación en Cine y TV, comprender las dificultades y soluciones que a priori presenta el lenguaje del cuerpo.

Espacio Documental: Definir y buscar el punto de vista.

Modalidad:

Construcción de una escena escrita implementando todos los recursos del lenguaje audiovisual a partir de 5 situaciones comunes propuestas por el docente; el

trabajo es grupal hasta 5 integrantes asumiendo roles de director, camarógrafos, sonidista, DF, productor, con no más de 2 actores. Rodado en la EPCTV

Realización Documental: grupal hasta 5 integrantes (roles). Rodado en la EPCTV registrando el práctico de dirección actoral con entrevista a los actores

Presentación y evaluación:

Etapa 1: Presentación de la escena, guion técnico, planteo de luces y diseño de escenografía; selección del actor, construcción del personaje, mecánica de la acción etc.

Etapa 2: Rodaje una jornada de cuatro horas cátedras, un grupo por cada jueveslunes y viernes.

Etapa 3: Evaluación y Muestra en clase para poder pasar a la segunda vuelta del mismo práctico, pero ahora con tiempos mas ajustados.

TP#4: T.P Realización “Segunda Vuelta”:

Se repite la dnámica del T.P 1 pero esta vez se acota mas el tiempo, deben hacerlo en 2 hs catedras pudiendo rotar en los roles de manera que mas alumnos tengan la practica necesaria para este contenido. No se realiza el registro documental.

TALLER DE GUION**TP#3: Guión , análisis y estructuras**

Contenidos a desarrollar:

Pasos en la elaboración del guion.

Utilidad, modalidad y formato según el medio.

Convergencia y guion de transmedia. Oriundo y original - Adaptación

Universo narrativo del autor. Tipos y géneros.

Estructuras narrativas.

Paradigma ternario, neo-aristotélico y otros paradigmas narrativos.

Personajes y conflicto – Trama/Plot y progresión dramática

Arco y gancho El diálogo - Funciones y fórmulas

Modalidad:

A modo de guía, la cátedra propondrá el visionado de un film y la lectura de su correspondiente guion, procediéndose a la deconstrucción de los mecanismos narrativos que lo conforman y completando las instancias escritas que lo complementan (logline, story-line, sinopsis, argumento, escaleta de pulsos) Paralelamente y de modo similar, el alumno contará con otras cinco opciones de films y sus correspondientes guiones, de los cuales escogerá uno para trabajar individualmente. No obstante, todos los alumnos tendrán la obligación haber visionado la totalidad de películas para poder interactuar en el trabajo de sus compañeros.

Presentación y evaluación:

El alumno presentará un trabajo escrito a partir del film seleccionado donde cumplimentará las etapas logline, sinopsis, argumento y propuesta estética y narrativa; más un análisis de la estructura dramática y los mecanismos del relato. El docente evaluará la presentación y podrá proponer al alumno una defensa oral de la misma.

TALLER DE PRODUCCIÓN**TP#5: Presentación y evaluación del Superobjetivo****Contenidos a desarrollar:**

Actividad profesional del productor en el medio audiovisual cinematográfico y en el televisivo. Legislación vigente y su aplicación.

Ley de Cine y Ley de Medios.

Instituciones afines: INCAA, DNDA, SICA, AAA, SADAIC, SUTEP, SADEM, ARGENTORES, DAC, PCI, APIMA, etc.

Etapas de la dirección de producción: Posicionamiento del producto (Concepto de Pitching), Búsqueda de recursos, Realización (Pre/Rodaje/Pos), Cierre económico/financiero (rendición), Seguimiento (recupero).

Concepto de secuencia en producción para desglose del guión.

Presupuesto por rubros.

Plan económico y financiero. Cash flow.

Distribución, marketing y exhibición.

Modalidad:

A partir del guión escogido para el Taller de Guion, el alumno deberá definir un diseño hipotético de producción del mismo aplicando los contenidos teóricos expuestos. Paralelamente, y en grupos de hasta tres integrantes, cumplimentará las etapas de Plan económico, Plan financiero y Presupuesto desglosado por rubros.

En forma escrita, con devolución y defensa presentación de una carpeta donde el alumno deberá trabajar sobre una sinopsis, describiendo cual será el formato, soporte, publico, propuesta estética y narrativa, detallando el modo de producción, búsqueda de financiación, presupuesto, modo de difusión y distribución

TALLER PRÁCTICO HD FINAL

TP#5: HD FINAL

Contenidos a desarrollar:

Re transformaciones del lenguaje escrito (guion) a lenguaje audiovisual (cine y T.V)
Aporte creativo de las distintas áreas de la realización. Bandas de sonido. La luz en función dramática. Roles y funciones. Montaje Continuidad – Movimiento – Ritmo

Funciones sintáctica, semántica y rítmica

Objetivo:

Que el alumno pueda desarrollar una ajustada utilización de los recursos del lenguaje en un proyecto de no más de 12 minutos de duración en el que se contemplen todas las etapas de producción cinematográfica.

Modalidad:

Grupal (hasta cinco integrantes), con no más de tres actores, rodado en 5 jornadas con no mas de dos locaciones. Aproximadamente a partir del 22/8 al 28/10 se realiza el Trayecto de Práctica fuera de la EPCTV con 2 visitas de supervisión a cada rodaje para observar y evaluar los procesos trabajados durante el año, sin dictado de clases en la institución.

Presentación y evaluación:

Seguimiento y evaluación de cada una de las etapas de realización.

Evaluación final frente al curso en una proyección a realizarse durante la primera semana de noviembre del año en curso. El alumno deberá defender el trabajo desde la realización general y desde su participación en el rol escogido. Posteriormente se hará una exhibición para el público en general en el cine Artoon con fecha a confirmar.

Criterios de evaluación y promoción:

Para Promover:

Tener regularizados y aprobados el 100% de los T.P previamente expuestos.

Para Regularizar:

Cursar y aprobar las etapas parciales: evaluación escrita fin del primer cuatrimestre y finales de los Talleres anteriores.

Bibliografía:

Básica:

El lenguaje del cine, Marcel Martin. Editorial Gedisa

La dirección de producción para cine y televisión, Federico Fernández Díez y José Martínez Abadía. Editorial Paidós

Producción de largometraje, Nicolás Batlle. Edición C.I.C.

Estética del cine, Dominique Chateau, La Marca Editora

Sobre la técnica de la actuación, Michael Chejov, Editorial Alba

Otros mundos: un ensayo sobre el nuevo cine argentino - Aguilar, Gonzalo (Santiago Arcos editor 2010)

El cine según Hitchcock - François Truffant con la colaboración de Helen Scott

Soñar con los ojos abiertos – Fernando Birri

Sin renunciamentos: el cine según Leonardo Favio – Hugo Biondi

Práctica del Guión Cinematográfico- Carriere y Bonitzer

Apuntes compilados por la cátedra:

Adaptación, Hugo Grosso

Guion, Hugo Grosso

Lenguaje Audiovisual y Montaje, Hugo Grosso

Montaje, Hugo Grosso

Ampliatoria:

La imagen-movimiento, Gilles Deleuze. Editorial Paidós Comunicación

La imagen-tiempo, Gilles Deleuze. Editorial Paidós Comunicación

Los géneros cinematográficos, Rick Altman. Editorial Paidós Comunicación

El discurso televisivo, Jesús González Requena. Editorial Cátedra

El actor de cine, Jacqueline Nacache. Editorial Paidós Comunicación

De consulta y actualización:

Textos y Manifiestos del Cine, Alsina Thevenet. Editorial Cátedra

Lecciones de cine, Laurent Tirard. Paidós Nuevo

Más lecciones de cine, Laurent Tirard. Paidos Nuevo

Docente a cargo

Francisco Matiozzi

Lic. en Com. Audiovisual.

Fran.matiozzi@avi-films.com – franciscomatiozzi@hotmail.com

Coordinador de área

Leandro Rodríguez

Regente

Federico Matteucci

Director

Sergio García