

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 6º - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

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

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Año: Primero

Unidad curricular: REALIZACION AUDIOVISUAL I

División: 2 y 3

Turno: Tarde y Noche

Año lectivo: 2021

Horas semanales: 9 horas cátedra c/u

Docente: Leandro Rodriguez

Modalidad: Taller

Correlativas previas: ninguna

Correlativas posteriores: Realización Audiovisual II

Objetivos Conceptuales:

Se pretende que los alumnos reconozcan:

- los componentes formales y simbólicos de los textos audiovisuales;
- las distintas etapas de la realización audiovisual.
- la intención y planteos discursivos de los textos audiovisuales trabajados;
- las posibilidades narrativas de los textos audiovisuales;
- la taxonomía general de géneros ficcionales y documentales.

Objetivos Procedimentales:

Se pretende que los alumnos 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 alumnos demuestren:

- compromiso con la asignatura;
 - 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.
-

Contenidos mínimos: El proceso de realización: objetivo, tema, idea, argumento, guión, producción, registro, compaginación. Teoría de la comunicación: medios de comunicación, el signo audiovisual, el proceso de la comunicación. Taller creativo: montaje, espacio y tiempo, composición.

Desarrollo de contenidos:

UNIDAD 1: COMPONENTES CINEMATOGRAFICOS

Componentes técnico-expresivos de la imagen. El encuadre: punto de vista, tipos de planos, posiciones y movimientos de cámara. Profundidad de campo. La toma, el cuadro y el campo cinematográfico. Los signos. Códigos fílmicos y cinematográficos.

UNIDAD 2: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Idea argumental. Sinopsis. Introducción al guión literario.

El espacio: escenarios y personajes. Banda de imagen. Banda sonora.

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.

Producción.

Posproducción. Desgloses. Introducción al uso de técnicas de edición

Tema y Tesis del relato.

UNIDAD 3: LENGUAJE AUDIOVISUAL

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

Diégesis. Estructura narrativa.

Espacio y tiempo. Escena. Secuencia. Relato sonoro.

El Montaje. Tipos de montaje. Funciones.

UNIDAD 4: REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD

Géneros. Ficción y documental. Realismo y verosimilitud.

Modalidades documentales: Observación. Expositiva. Interactiva. Reflexiva.

Investigación y guión documental. Objetivo. Tema de investigación. Modalidades de entrevistas.

Técnicas de guión documental. Organización y selección del material audiovisual. Tesis del relato.

Valoración de resultados y autoevaluación.

Trabajos prácticos:

TP#1: Corto de Ficción

Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán un relato ficcional en video. El trabajo será grupal (7/8 estudiantes); cada integrante escribirá un guión literario de manera individual que realizará el grupo (los estudiantes desempeñarán roles rotativos). Así, de cada grupo resultarán tantos cortos como integrantes participen del mismo. La temática será libre y la duración final será de 3 minutos.

El práctico se organizará en tres etapas:

- en la primera etapa, se sortearán los integrantes de cada grupo realizador;
- en la segunda etapa, cada estudiante redactará un guión literario ajustándose a tres funciones narrativas que le serán asignadas por la docente;
- la tercera instancia, corresponderá a la asignación de roles y la producción integral del corto.

Fecha de realización: primer 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.

***TP#2: 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 un ejercicio documental. Para ello deberán proponer un tema de su interés y realizar un corto documental (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 Junio/Agosto.

Objetivos:

Que los estudiantes:

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

***TP#3: Modalidades Documentales**

Realizar cortos documentales según modalidades. Duración de 3min. Ejercitar el montaje documental. Este trabajo es de realización grupal. Fecha de realización Agosto.

1- Doc de Observación.

2- Doc Expositivo.

3- Doc Interactivo.

4- Doc Reflexivo.

Objetivos:

Que los estudiantes:

- logren identificar las distintas modalidades documentales.
- realicen prácticas en la elaboración de imágenes documentales específicas;
- realicen experiencias en montaje según dicha modalidades.

* (Fusionar estas dos experiencias)

Trabajo Práctico Integrador: Documental audiovisual.

Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán un relato documental en video. El trabajo será grupal (6/7 estudiantes); los estudiantes elegirán el grupo realizador y el rol que desempeñarán en la producción. Así, de cada grupo resultará un documental. La temática será libre y la duración final será de 7 a 10 minutos según las necesidades narrativas. La cátedra propone que los grupos realizadores elaboren la banda sonora en conjunto con la materia Instrumentación Creativa.

Este trabajo será organizado en tres etapas progresivas:

- en la primera etapa, cada grupo realizador presentará un anteproyecto detallando: la idea, el tema principal, una hipótesis de trabajo, objetivos, una breve investigación, roles de producción y plan de trabajo;

- en la segunda etapa, cada grupo realizador presentará: el material de registro en crudo, la propuesta narrativa para el audiovisual, las desgrabaciones y los desgloses;

- en la tercera etapa, se presentará el anteproyecto re-elaborado tomando en cuenta las correcciones previas (deberán incluir las presentaciones anteriores), la línea de tiempo, las planillas de edición, una breve sinopsis de trabajo (5 renglones aproximadamente), la tesis del relato y el documental editado.

Además cada estudiante deberá adjuntar a la entrega final grupal un informe que deberá contener: una autoevaluación del proceso de trabajo general, una autoevaluación del desempeño de su rol y una valoración de resultados obtenidos en el documental.

Fecha de realización: septiembre/octubre.

Objetivos:

Que los estudiantes

- realicen íntegramente un documental identificando las distintas etapas del trabajo y su organización (recursos humanos y técnicos necesarios).
- produzcan en grupos y cooperando documentales 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 teorico-práctica consistente en dos trabajos prácticos, un examen parcial escrito y un trabajo práctico integrador.

Para regularizar Realización Audiovisual I el estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. aprobar el parcial o su recuperatorio 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,
5. entregar y aprobar el trabajo práctico integrador con una nota mínima de 6 puntos.

El estudiante que no haya aprobado durante la cursada, podrá presentarse hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en diciembre y marzo).

Para promover Realización Audiovisual I el estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. aprobar el parcial o su recuperatorio con una nota mínima de 8 puntos,
4. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 8 puntos,
5. entregar y aprobar el trabajo práctico integrador con una nota mínima de 8 puntos.

Bibliografía:

Básica:

UNIDAD 1: COMPONENTES CINEMATOGRAFICOS

- Casetti, F. Y Di Chio, F.; *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós, 1996. Selección del capítulo 3: El análisis de los componentes cinematográficos.
- Gardies, René: *Comprender el cine y las imágenes*. Buenos Aires: La Marca, 2014. Capítulo 1: El encuadre y el plano.
- Martin, Marcel: *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa, 1995. Capítulo 9: La profundidad de campo.
- Russo, Eduardo: *Diccionario de cine*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Selección de términos.

UNIDAD 2: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

- 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.
- 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 5: Narratología y cine, el relato en la pantalla.
- Russo, Eduardo: *Diccionario de cine*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Selección de términos.
- Strauss, Frédéric y Huet, Anne: *Hacer una película*. Barcelona: Paidós, 2007. Primera parte.
- Doc Comparato: *El guión*. Extensión Universitaria Univ. De Bs. As, 1997

UNIDAD 3: LENGUAJE AUDIOVISUAL

- Aumont, Jacques y otros: *Estética del cine*. Barcelona: Paidós, 1995. Selección del capítulo 2: El montaje y Selección del capítulo 3: Cine y narración.
- 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.
- Gardies, René: *Comprender el cine y las imágenes*. Buenos Aires: La Marca, 2014. Capítulo 5: Narratología y cine, el relato en la pantalla.

UNIDAD 4: REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD

- Doelker, Cristian: *La realidad Manipulada. Radio, televisión, cine, Prensa*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1982.
- Gaudreault y Jost, *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1995. Selección del Capítulo 1: Cine y Relato
- Guzmán, Patricio: *El guión en el cine documental*. Revista “Viridiana”. Madrid, 1998.
- Nichols, Bill, *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós, 1998. Segunda Parte. Capítulo 2: “Modalidades documentales de representación”.
- Rabiger, Michael: *Dirección de documentales*. Madrid: RTVE, 2005. Selección.

Ampliatoria:

- Altman, R.: *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós, 2000.
- Burch, Noël: *Praxis del cine, argumentos de no ficción*. España: Fundamentos, 2004.
- Chion, M. (2003). *El cine y sus oficios*. Buenos Aires, Cátedra.
- Francés, M. (2003) *La producción de documentales en la era digital*. Madrid: Ed. Cátedra,
- Gaudreault y Jost, *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1995.
- Nichols, Bill, *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós, 1998.

De consulta y actualización:

- Brown, Blain (2008), *Cinematografía, teoría y práctica*. Barcelona: Omega.
- Mascelli, Joseph (1990), *Las cinco claves del cine*. Buenos Aires: Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina SICA.

Leandro Rodriguez

Leandro Rodriguez

Federico Mateuchi

Sergio García

Docente a cargo

Coordinador de área

Regente

Director