

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Año: 2do

Unidad curricular: REALIZACION AUDIOVISUAL II

División: 2

Turno: Noche

Año lectivo: 2023

Horas semanales: 6 horas cátedra

Docente: María Gracia Langhi

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Realización Audiovisual I

Correlativas posteriores: Realización Audiovisual III

Objetivos:

- **Conocimientos:** Iniciar al alumno o alumna en el conocimiento de los elementos constitutivos del lenguaje audiovisual, televisivo y cinematográfico haciendo eje en la narrativa de ficción. Lograr que el alumno o la alumna conozcan el proceso de realización en todas sus etapas.
 - **Aptitudes:** Desarrollar un producto audiovisual cumpliendo todos los pasos, desde la idea al trabajo terminado. Ser capaz de redactar un guion, organizar la pre-producción, llevar a cabo el rodaje, dirigir a los actores y actrices al equipo y planificar y desarrollar las tareas de post-producción.
 - **Actitudes:** Concebir la narrativa de ficción como un vehículo de los imaginarios culturales. Reconocer las condiciones históricas, sociales y culturales que determinan una pieza de ficción.
-

Contenidos mínimos: Narrativa: Texto. Estructura. Tipos de idea. Géneros. Guion y Realización: Guion y lenguaje. Nomenclatura. Espacio y tiempo. Toma, escena y secuencia. Puesta en escena. Dirección actuarial. Animación y efectos. Montaje: La estructura narrativa audiovisual. Cine y Video. Tipos de montaje. Compaginación y edición. Montaje y significación. Producción: Modelos en cine y TV. La región, el país, y el mundo. Plan y planillas. Costos. Distribución. Grupos de trabajo.

Desarrollo de contenidos:

UNIDAD 1: La narrativa de ficción. Géneros, subgéneros, estilos. El cine de autor o autora y el cine industrial. El argumental. Estructuras narrativas. Espacio y tiempo reales. Espacio y tiempo en las artes audiovisuales. Unidades del discurso: Fotograma o cuadro. Plano, toma, escena, secuencia. El plano-secuencia. Otras unidades: acto, parte, capítulo, episodio. Formatos en ficción narrativa. El cortometraje, el medimetraje, el largometraje.

UNIDAD 2: Lenguaje audiovisual. Encuadre, elementos externos e internos. Composición dramática, estética y temporal. Escala de planos, dimensión del sujeto en el cuadro. Posiciones de cámara. Altura: normal, baja y alta. Inclinación: normal, picado y contrapicado. Cenital y nadiral. La composición en profundidad de campo. El fuera de cuadro. Planos con diferente distancia focal.

UNIDAD 3: Posiciones de cámara fija sobre sujetos quietos. Eje de acción. Zona de cuadro. Dirección de miradas. Angulaciones correspondientes, simétricas y asimétricas. Campo-contracampo. Contiguas. Corte por acercamiento y por alejamiento. Plano de ubicación, plano en tres cuartos, plano con referencia, punto de vista, cámara subjetiva. Miradas y alturas de cámara. Eje de acción cambiante. Cámara en movimiento. Los tres movimientos básicos: panorámica, tilt y travelling.

UNIDAD 4: Montaje. Principios generales. Funciones sintáctica, semántica y rítmica. Ritmo interno y ritmo externo. Cambios de ritmo. Transiciones y enlaces. Signos de puntuación. El corte directo. Encadenados y fundidos. Títulos, subtítulos e intertítulos. Manipulaciones del tiempo: elipsis, flash-back y flash-forward. Congelado, ralento y acelerado. Movimiento y ritmo de la imagen. Continuidad real, continuidad fílmica, continuidad temática.

UNIDAD 5: Etapas de un proyecto audiovisual.

Pre-producción. El equipo de trabajo. Roles y funciones. Desgloses de guión. Guión técnico. Puesta en escena y puesta en cámara. Plantas, planillas, story-board. Casting, ensayos. Tratamiento formal y tratamiento dramático. Proyecto de arte. Proyecto de fotografía. Proyecto de producción. Rodaje. Equipo técnico y artístico. Organización del rodaje. Locación y escenario. Roles en el set. Planta de luces. Planta de escenografía. Preparación de la escena. Preparación del plano. Continuidad. Sonido directo. Rodaje en interiores, en exteriores y en estudio.

Post-producción. Visionado del material en bruto o crudo. Plan de edición. Montaje de la banda de imagen. Banda sonora. Voces, música, ruidos y efectos. Borrador. Efectos de post-producción. Edición final. Soportes. La llegada al destinatario: la distribución y el espectador. Circuitos de exhibición. Festivales y concursos.

Trabajos prácticos:

1er CUATRIMESTRE:

TP1 GRUPAL: Cortometraje/escena 1 minuto

Realización de una escena (mínimo 1 minuto). Ficción, narrativo. Grupal, con división de roles y dirección de actores. Dos jornadas de rodaje. Dos jornadas de edición.

Etapa guion. Realización grupal de guion, con la adjudicación de un rol de Guionista en cada grupo (si bien todos participan, designamos a un responsable de la escritura). Esta etapa se realiza desde RA, con la coordinación-ayuda desde el seminario de Guion.

Etapa pre-producción. Adjudicación de roles de Dirección, Dirección de Fotografía, Dirección de arte, Producción. Desglose de producción y plan de cada rol para su área específica. Plan de rodaje.

Etapa producción o rodaje. Actuación de los roles asignados más los de Asistente de dirección, Sonidista, Dir. de Arte, Escenógrafo/a y vestuarista, Continuista. Dirección actoral, la cual se coordina-ayuda desde Seminario de dirección actoral. Rodaje en dos jornadas. Planillas de cada rol.

Etapa post-producción. Visionado de material en bruto. Código de tiempo. Rol de Editor/a. Borrador de edición. Plan de edición. Planillas de edición de imagen y sonido. Dos jornadas de edición.

Evaluación: Cada etapa será evaluada por separado y correlativamente, permitiendo su aprobación pasar a la etapa siguiente. El trabajo terminado se evaluará integralmente y también el desempeño individual en la tarea asignada.

Fecha: 1era mitad del 1° cuatrimestre.

TP 2 GRUPAL: Corto video 5 minuto Grupal

Realización de un cortometraje de no más de 5 minutos. Ficción, narrativo. Grupal, con división de roles (no pueden repetir roles). Tres jornadas de rodaje. Una semana de edición.

Etapa guion. Realización grupal de guion, con la adjudicación de un rol de Guionista en cada grupo (si bien todos participan, designamos a un responsable de la escritura). Esta etapa se realiza

desde RAV con la coordinación-ayuda desde el seminario de Guion.

Etapa pre-producción. Adjudicación de roles de Dirección, Dirección de Fotografía, Dirección de arte, Producción. Desglose de producción y plan de cada rol para su área específica. Plan de rodaje.

Etapa producción o rodaje. Actuación de los roles asignados más los de Asistente de dirección, Sonidista, Dir. de Arte, Escenógrafo/a y vestuarista, Continuista. Dirección actoral, la cual se coordina-ayuda desde Seminario de dirección actoral. Rodaje en dos jornadas. Planillas de cada rol.

Etapa post-producción. Visionado de material en bruto. Código de tiempo. Rol de Editor/a. Borrador de edición. Plan de edición. Planillas de edición de imagen y sonido.

Evaluación: Cada etapa será evaluada por separado y correlativamente, permitiendo su aprobación pasar a la etapa siguiente. El trabajo terminado se evaluará integralmente y también el desempeño individual en la tarea asignada.

Fecha: segunda mitad del 2° cuatrimestre.

2do CUATRIMESTRE:

TP 3 Grupal: Corto ficción cine 10 minutos

Realización de un cortometraje de 10 minutos, integrando la totalidad de los contenidos teórico-prácticos adquiridos. Ficción, tema libre. Modalidad grupal, con división de roles: Producción, Jefatura de Producción, Guion, Dirección, Asistente de dirección, Dirección de arte, Escenografía, Dirección de Fotografía, cámara, edición.

Se establecen etapas correlativas, que se evaluarán en tiempo y forma.

Etapa guion: Redacción de guion de ficción, tema libre. Superobjetivo, idea temática, idea argumental, story-line, argumento, estructura, tratamiento, guion final. Esta etapa se coordina a través del Seminario de Guion.

Etapa pre-producción. Desgloses de guion. Recursos disponibles. Scouting y casting. Plan de producción. Diseño de arte, escenografía y vestuario. Diseño de iluminación. Diseño de sonido. Plantas y planillas. Decoupage, guion técnico. Ensayos con actores y actrices, que serán coordinados desde el Seminario de Dirección Actoral.

Etapa rodaje: Cinco a siete jornadas. Plan general de rodaje y plan de cada jornada. Planteamiento de escenografía, de luces y de cámara. Marcación actoral. Preparación de la toma. Continuidad. Rodaje propiamente dicho. Dirección general. Producción general.

Etapa post-producción. Bajada de material crudo con código de tiempo. Visionado y selección. Borrador. Planilla de edición. Edición de imagen y sonido en tres jornadas. Entrega del material en pendrive y subiendo un link a Youtube.

Evaluación: Cada etapa será evaluada por separado y correlativamente, permitiendo su aprobación pasar a la etapa siguiente. El trabajo terminado se evaluará integralmente y también el desempeño individual en la tarea asignada.

Fecha: Final del 2° cuatrimestre.

Criterios de evaluación y promoción:

Para promover

- 75% de asistencia y hasta %50 con ausencias justificadas
- %100 de Trabajos Prácticos entregados
- Trabajo final terminado entregado en todas las etapas antes del último día de clases con nota mínima de 8 (ocho).

Para Regularizar

- 75% de asistencia y hasta %50 con ausencias justificadas
- 8%0 de Trabajos Prácticos entregados
- Trabajo final terminado con nota mínima de 6 (seis)
- Defensa del TP ante tribunal
- Los seminarios de Guion y de Dirección Actoral aprobados con nota 6 como mínimo.

Los seminarios que integran la materia, de Guion y de Dirección Actoral, tendrán su propia evaluación y régimen de asistencia. Evaluación independiente en cada una de esas unidades en forma individual con cada docente. Evaluación colegiada de cada alumno por parte de los tres docentes (de RAV, Guion y Dir. Actoral) a fines del primer y del segundo cuatrimestre.

Bibliografía:

Básica:

- Doc Comparato (2000), Como escribir el guión para cine y televisión. Buenos Aires. Planeta
- Sanches-Escalonilla, Antonio. (2001). Estrategia de guión cinematografico. Barcelona: Ariel.
- Oviedo, Michelina, (2016). El método guionarte: guión y creatividad I. CABA: Guionarte.
- Altman, Robert., (2000). *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós.
- Ickowicz, Luisa Irene, (2008). En tiempos breves: apuntes para la escritura de cortos y largometrajes. Buenos Aires: paidos.
- Rafael Sánchez. Montaje cinematográfico, arte de movimiento. Ed. La cruzjía, Bs. As., 2003
- Walter Murch, En el momento del parpadeo, Ed Ocho y medio, Madrid, 2003.
- Ana María Mónaco. El ABC de la producción audiovisual. Ed Ciccus, Buenos Aires, 2013

Ampliatoria:

Técnicas del guión para cine y televisión. Eugene Vale. Gedisa, Barcelona, 1991.

Taller de guión. Elbio Córdoba. UNR Editora, Rosario, 2005.

La realización cinematográfica. Simón Feldman.

Cine, técnica y lenguaje. Simón Feldman.

El sentido del cine. Sergei Eisenstein.

La forma en el cine. Sergei Eisenstein.

The end. Jean-Claude Carriere.

Técnica del montaje cinematográfico. Karen Reisz.

El cine según Hitchcock. Francois Truffaut.

Un camino hacia el cine. Gerardo Vallejos.

La mirada. Fernando Solanas.

LANGHI, MARIA G. / MONICA FESSEL / SERGIO MATUREAN/ MATTEUCCI, FEDERICO

APELLIDO Y NOMBRE	APELLIDO Y NOMBRE	APELLIDO Y NOMBRE	APELLIDO Y NOMBRE
Docente a cargo	Coordinador de área	Regente	Director