

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Año: Tercero

Unidad curricular: REALIZACION AUDIOVISUAL III

División: 1 y 2

Turno: Tarde y Noche

Año lectivo: 2023

Docente: Francisco Matiozzi

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Realización Audiovisual II

Correlativas posteriores:

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 audiovisual

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

Contenidos mínimos:

Realización: Técnica y significación. Ritmo. Narrativa: Personajes y situaciones. Puesta en escena. Adaptaciones audiovisuales. Proceso de realización. Producción audiovisual: Aspecto industriales de cine y tv. Legislación. Costos y proyecto cultural. Roles cinematográficos. Promoción cultural: la comunidad y el hecho cultural. Estructura dramática, guion y diseño de producción. Ficción y Documental. Interacción entre el creador y el espectador. Desarrollo de proyectos audiovisuales. Diseño de negocios y mercados audiovisual. Pitch audiovisual.

Desarrollo de contenidos:

Unidad 1 – Medios audiovisuales. La obra audiovisual como arte. Realización audiovisual. Transformación y análisis de una obra pre-existente.

Cine. Series de televisión y largometraje - concepto de super-objetivo.

Análisis comparativo como: técnica, lenguaje e industria. La comunidad y el hecho cultural.

Unidad 2 – Pasos en la elaboración de desarrollos de proyectos audiovisuales para un guion cinematográfico. Logline. Historia y narración

Tagline. Teaser y Trailer para un desarrollo de proyecto.

Largometraje y cortometraje. Arco y gancho.
Personajes y conflicto – Trama.
Premisas dramáticas. Estructura narrativa y progresión dramática
Paradigma ternario, neo-aristotélico.

Unidad 3– Realización y aspectos industriales del cine y la TV

Roles cinematográficos (funciones según cada medio y diseño)
El cine y la TV en el contexto de las “industrias creativas”
Transposición del lenguaje escrito (guion) a lenguaje audiovisual (cine y TV)
Aporte creativo de las distintas áreas de la realización
Dinámica de rodaje y de grabación en set. Trabajo con el actor.
Funciones específica en la industria cinematográfica. Diseño de producción.
Presupuesto, Plan Financiero y Plan Económico.
Plan de Fomento. INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales)
Presupuestos SICA (Sindicato de la industria cinematográfica. Animación, publicidad y medios audiovisuales) SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos)

Unidad 4 – Documental y Montaje

Hallazgo de la idea y la historia en el documental. Investigación. Localización de escenarios.
Personajes – Protagonistas. Guion en montaje. Concepto de plano y dinámica de corte
Continuidad - Movimiento - Ritmo.
Funciones del montaje: sintácticas, semánticas y rítmicas.
La regla de seis.

Unidad 5 – Producción de Contenidos Audiovisuales.

Pitch audiovisual
Desarrollo de proyectos audiovisuales.
Encuentro y potenciación de la producción de contenidos audiovisuales
Diseño de negocios y mercados audiovisual.
Presentación de one page y moodboard
Ronda de negocios en mercados nacionales e internacionales.
Sistemas de producción y comercialización de la industria.
Estreno y distribución.

✓ Trabajos Prácticos

Aclaración: *La dinámica de Taller comporta una constante actividad práctica. No obstante, se desarrollarán a continuación aquellos trabajos prácticos obligatorios que revisten carácter promocional para él o la estudiante.*

TALLER ADAPTACIÓN CINEMATOGRAFICA

TP#1, TP#2, TP#3 TP#4 dados en clase

Contenido: estructura dramática y componentes de la puesta en escena.

Realización de cortometrajes adaptando los distintos elementos de la estructura dramática y componentes de la puesta en escena.

Objetivos: Que el/la estudiante pueda desarrollar y adaptar a las condiciones actuales la utilización de los recursos del lenguaje. Es importante en todos los trabajos poder lograr una estrategia de realización viable en relación al tiempo.

Evaluación procesual expositiva

TALLER DE REALIZACIÓN DOCUMENTAL

Contenidos: desarrollo de los recursos audiovisuales para lograr una obra documental

Objetivos: que el estudiante investigue desarrolle y potencie la utilización la utilización de los recursos del lenguaje para realizar una obra que en su mayoría sea documental.

Promover la capacidad de crear estrategias para la utilización de elementos pertinentes al documental, de acuerdo a las condiciones actuales. Por tal motivo cada grupo debe de disponer estrategias, como archivos preexistentes (entre otras), de acuerdo a las condiciones actuales.

Poder reflexionar y articular una producción viable a partir de los roles establecidos.

Evaluación: expositiva y práctica procesua.

TALLER DE PUESTA EN CÁMARA CON ACTORES

TP#6: T.P Casting para TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Contenidos a desarrollar:

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

El actor respecto del plano y el encuadre.

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

Dirección de arte: escenografía, vestuario y maquillaje.

Se sugiere los mismos roles que el TP Final. Rodado en la escuela de cine.

Objetivos:

Que el estudiante de cuenta de los contenidos desarrollados mediante una pieza audiovisual.

Presentación y evaluación: expositiva y procesual

Presentación de la escena, guion técnico, y diseño de escenografía; selección del actor, construcción del personaje y dirección fotográfica.

TALLER PRÁCTICO FINAL DE FICCIÓN.

TP#Final:

Contenido etapas de la producción audiovisual.

Objetivo:

Que el/la estudiante pueda desarrollar la utilización de los recursos del lenguaje en un proyecto de no más de 11 minutos de duración en el que se contemplen todas las etapas de producción cinematográfica.

Modalidad:

Grupal (hasta seis o siete integrantes), con no más de tres actores, rodado en 5 jornadas con no más de dos localizaciones.

Presentación y evaluación:

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

Evaluación final frente al curso en una proyección

Cada estudiante deberá defender su trabajo desde la realización general y desde su participación en el rol escogido. **Para luego presentar un pitch audiovisual.**

- ✓ **Aclaración importante:** Con el fin de potenciar el trabajo práctico final de ficción y a medida que el avanza el proceso creativo del trabajo, cada grupo realizará en paralelo otros trabajos prácticos. *Dichos trabajos revisten carácter promocional para el/la estudiante.*

Criterios de evaluación y promoción:

Para Promover:

Tener regularizados y aprobados el 100% de los T.P previamente expuestos. Parcial aprobado 75% de asistencia.

Para Regularizar:

Cursar y aprobar las instancias parciales. Realizar mínimo de tres trabajos prácticos en primer cuatrimestre y el trabajo práctico final de ficción en sus diferentes etapas. Parcial aprobado. 75% de asistencia

Bibliografía:

Batle Nicolás. *Producción de largometraje*. Edición C.I.C.

Brodwell y Thompson, *El Arte cinematográfico*, Cap 5,6 y 7 *La puesta en escena*. Ed. Paidós Comunicación 68 Cine. Barcelona, España 2002

Luisa Irene Ickowicz. *En tiempos breves. Apuntes para la escritura de cortos y largometrajes*. Editorial Paidós.

Martin Marcel. *El lenguaje del cine*. Editorial Gedisa

Walter Murch en el momento del-parpadeo.

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

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:

Ampliatoria:

La imagen-movimiento, Gilles Deleuze. Editorial Paidós Comunicación

La imagen-tiempo, Gilles Deleuze. Editorial Paidós Comunicación

La narración en el cine de ficción , David Bordwell

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.

MATIOZZI FRANCISCO
Docente a cargo

FESSEL MÓNICA
Coordinador de área

SERGIO MATURAN
Regente

FEDERICO MATEUCCI
Director