

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:	Segundo
Unidad curricular:	REALIZACION AUDIOVISUAL I
División:	1
Turno:	Mañana
Año lectivo:	2023
Horas semanales:	4 horas cátedra
Docente:	Francisco Pavanetto
Modalidad:	Taller

Correlativas previas: Poéticas Audiovisuales

Correlativas posteriores: Realización Audiovisual II

Objetivos Conceptuales:

Se pretende que los estudiantes reconozcan:

- los componentes formales y simbólicos del lenguaje 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 género de ficción;

Objetivos Procedimentales:

Se pretende que los estudiantes logren:

- Analizar e identificar las diferentes formas estéticas y gramaticales de la narrativa visual y audiovisual.
- 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:

- Identificación de las condiciones históricas, sociales y culturales que determinan una pieza de ficción.
- 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, guion, 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 filmicos y cinematográficos.

UNIDAD 2: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

El guion audiovisual. El Conflicto. Sinopsis. Estructura dramática.

El espacio: escenarios y personajes. Banda sonora.

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

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

Guión técnico. Elementos de apoyo: storyboard, plantas y posiciones de cámara.

Producción.

Postproducción. Desgloses. Introducción al uso de técnicas de edición

UNIDAD 3: LENGUAJE AUDIOVISUAL

El cine narrativo.

Diégesis. Estructura narrativa.

Espacio y tiempo. Escena. Secuencia. Microestructuras. Relato sonoro.

El Montaje. Tipos de montaje. Funciones.

UNIDAD 4:

El 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.

Unidad 5

La 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. Edición final. Soportes.

Trabajos prácticos:

TP#1: Story Board

Contar una historia en 12 planos, con 6 variaciones de encuadre. Se presenta como Story Board, digitalizados.

TP#2:

Rodaje de una escena en el set donde se ejercitan nociones básicas de “ejes de acción”. Grupos de 3. Una escena. 3 personajes.

TP#3: Corto de Ficción

Realización de un cortometraje que conjuga todos los elementos teóricos y prácticos desarrollados durante el año.

Modalidad: Grupal. División de roles. Duración: 10 min. Unidad narrativa: Secuencia, con comienzo nudo y desenlace. Debe contener: 1 exterior de día, 1 ext de noche y 1 interior. Hasta 4 personajes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Para regularizar y promover el Taller de Realización Audiovisual 1 se deberá entregar el 100% de los trabajos prácticos realizados en clase. El estudiante deberá, además, entregar y aprobar los dos trabajos prácticos integrales: mes de junio y mes de octubre, y cumplir con las condiciones de regularidad estipuladas en la reglamentación vigente de la Escuela Provincial de Cine y Televisión.

Bibliografía Básica:

UNIDAD 1: COMPONENTES CINEMATOGRAFICOS

- ROLAND-BARTHES-Retorica de la imagen
- Montaje cinematográfico, arte de movimiento. Rafael Sánchez. Ed. La crujía, Bs. As., 2003.
- El Guión. Doc Comparato. Los libros del Rojas, Bs. As.,1997.
- Estética y psicología del cine. Jean Mitry. Siglo XXI, Madrid, 1986.
- walter-murch-en-el-momento-del-parpadeo. Ocho y Medio, Madrid , 2003
- The end. Jean-Claude Carriere.
- La mirada. Fernando Solanas.
- David Mammet, Sobre la dirección de cine
- La forma en el cine. Sergei Eisenstein.

UNIDAD 2: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

- Bercini Nuñez, Reyes: Guión y cortometraje, buscar alternativas en Guión cinematográfico, Cuadernos de estudios cinematográficos 1. 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.
- 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.

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: [L]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.
- 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.

De consulta y actualización:

- Brown, Blain (2008), Cinematografía, teoría y práctica. Barcelona: Omega.
- Mascelli, Joseph (1990), Las cinco claves del cine. Buenos Aires: Sindicato ^[1]_[SEP] de la Industria Cinematográfica Argentina CICA.

Docente a cargo

Coordinador de área

Regente

Director