

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Tercero

Unidad curricular: Realización II

División: 1

Turno: Mañana

Año lectivo: 2024

Horas semanales: 4 horas cátedra

Docente: Lic. Mónica Fessel

Modalidad: Taller

Correlativas previas: 1er año completo, Realización I y Fotografía e Iluminación.

Correlativas posteriores: Realización III y Práctica Docente IV.

Objetivos:

- Conocer y ejercitar los componentes formales y simbólicos de los textos audiovisuales;
  - Conocer y ejercitar las distintas etapas de la realización audiovisual.
  - Conocer las posibilidades narrativas de los textos audiovisuales;
  - Conocer distintas posturas con relación a la distinción o no de géneros ficcionales y documentales;
  - Experimentar distintas posibilidades de realización audiovisual y su trabajo en grupo a partir de roles y tareas.
-

Ejes de contenidos: (descriptores)

Técnicas y narrativas para la realización de ficción. Idea y formulación de proyectos para cine y TV. Nociones básicas de guion y estructura. Storyboard. Casting y dirección de actores. Puesta en escena y puesta en cuadro. Puesta en escena en el relato audiovisual. Rodaje de ficción. Dirección del equipo de realización de ficción. Continuidad. Fotografía e iluminación aplicada. Nociones básicas de montaje y postproducción. Proyecto audiovisual integral televisivo. Encuadre y puesta televisiva. Multicámara y edición en vivo. Producción de piso televisivo. Realización de televisión de ficción. Dirección de actores, guión, realización de arte.

Desarrollo de contenidos:

Unidad 1: Lenguaje Audiovisual

Técnicas y narrativas para la realización de ficción. Puesta en escena y puesta en cuadro. El encuadre y el plano. Punto de vista. Movimientos de cámara y movimientos profílmicos. El cuadro y el campo cinematográfico. Continuidad. Ejes de acción y raccord.

Unidad 2: Realización Audiovisual

Puesta en escena en el relato audiovisual. 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. Planta de luces.
Producción. Posproducción.

Unidad 3: Narrativas Audiovisuales

Géneros y subgéneros. Ficción, documental, experimental.

El cine narrativo. Diégesis. Estructura narrativa. Relaciones entre relato, historia y narración.

Orden, duración y modo del relato.

El montaje. Tipos de montaje. Funciones. Tema y Tesis del relato.

Modalidades documentales. Investigación documental. Registros audiovisuales. Organización y selección del material audiovisual. Valoración de resultados y autoevaluación.

Trabajos prácticos:

- **TP 1 (grupal): Estudio comparado de términos sobre componentes técnico-expresivos de la imagen a partir de la bibliografía obligatoria.**
- **TP 2 (grupal): Filmar para ver, ocultar, sorprender** (encuadre, campo / fuera de campo, valores de plano, foco diferenciado).
- **TP 3 (grupal): Filmar para ver, ocultar, sorprender** (movimientos de cámara y profílmicos, ejes de acción).
- **TP 4 (grupal): Filmar para ver, ocultar, sorprender** (plano /contraplano, ejes de acción, raccord de miradas).
- **TP 5 (individual): Historia y Relato.**
- **TP 6 Integrador (grupal): Corto Documental** integrado con Antropología Sociocultural

---

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 teórico-práctica consistente en cinco trabajos prácticos y un trabajo práctico integrador con carácter de parcial.

Para regularizar Realización II cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.
4. aprobar el trabajo práctico integrador o su recuperatorio con una nota mínima de 6 puntos.

Para promover Realización II cada estudiante deberá:

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

Para aprobar Realización II, los estudiantes que no hayan promovido, podrán presentarse a rendir un examen oral hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en noviembre/diciembre y febrero/marzo).

Bibliografía:

Básica:

- Aumont, Jacques y otros: *Estética del cine*. Barcelona: Paidós, 1995. Selección del capítulo 2: El montaje y Capítulo 3: Cine y narración.
- Bercini Nuñez, Reyes: *Guión y cortometraje, buscar alternativas en Guión cinematográfico, Cuadernos de estudios cinematográficos 1*. México: Universidad Autónoma de México, 2007.
- Doelker, Cristian: *La realidad manipulada. Radio, televisión, cine, Prensa*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1982. Selección.
- 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. pp: 79-98
- Field, Syd: *El manual del guionista. Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guion paso a paso*. España: Plot Ediciones, 2005. Selección de capítulos.
- Gardies, René: *Comprender el cine y las imágenes*. Buenos Aires: La Marca, 2014. Capítulo 1: El encuadre y el plano.
- Gaudreault y Jost, *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1995. Selección del Capítulo 1: Cine y Relato; Capítulo 2: Enunciación y Narración; Capítulo 5: Temporalidad Narrativa y Cine y Capítulo 6: El punto de Vista.
- Martin, Marcel: *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa, 1995. Capítulo 9: La profundidad de campo.
- Nichols, Bill, *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós, 1998. Segunda Parte. Capítulo 2: Modalidades documentales de representación.
- Russo, Eduardo: *Diccionario de cine*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Selección de términos.

Ampliatoria:

- Altman, R.: *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós, 2000.
- Burch, Noël: *Praxis del cine, argumentos de no ficción*. España: Fundamentos, 2004.
- Carrière, Jean-Claude y Bonitzer, Pascal: *The End. Práctica del guión cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1991.
- 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.
- Chion, Michel: *La audiovisión*. Barcelona: Paidós, 1993. Selección.
- Chion, Michel : *El cine y sus oficios*. Buenos Aires: Cátedra, 2003
- Espinosa, Lito y Montini, Roberto: *Había una vez... Cómo escribir un guión*. Buenos Aires: Nobuko, 2007.
- Francés, M.: *La producción de documentales en la era digital*. Madrid: Ed. Cátedra, 2003.
- Gardies, René: *Comprender el cine y las imágenes*. Buenos Aires: La Marca, 2014. Capítulo 2: Poética del montaje, Capítulo 3: Las relaciones entre imágenes y sonidos y Capítulo 5: Narratología y cine, el relato en la pantalla.
- Guzmán, Patricio: *El guión en el cine documental*. Madrid: Revista Viridiana, 1998.
- Strauss, Frédéric y Huet, Anne: *Hacer una película*. Barcelona: Paidós, 2007. Primera parte.

FESSEL, MÓNICA
Docente a cargo

LANGHI, MARÍA
Coordinadora de área

VIEGUER, MARCELO
Regente

MATTEUCCI, FEDERICO
Director