

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Año: Primero

Unidad curricular: REALIZACION AUDIOVISUAL I

División: 1

Turno: Tarde

Año lectivo: 2024

Horas semanales: 9 horas cátedra

Docente: Lic. Mónica Fessel

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Ninguna

Correlativas posteriores: Realización Audiovisual II

Objetivos:

- Conocer 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.
-

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 y el plano. Punto de vista. Tipos de planos. Posiciones y movimientos de cámara. La toma. El cuadro y el campo cinematográfico. Profundidad de campo. Los signos. Códigos fílmicos y cinematográficos. La imagen como espacio multiplicable y heterogéneo en el video.

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 a las técnicas de edición.

UNIDAD 3: LENGUAJE AUDIOVISUAL

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

Diégesis. Estructura narrativa. Secuencia narrativa. Escena.

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

UNIDAD 4: REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD

Géneros cinematográficos. Perspectivas sobre ficción y documental. Realismo y verosimilitud.

Modalidades documentales: Observación. Expositiva. Interactiva. Reflexiva.

Investigación documental. Objetivo. Tema de investigación. Distintos tipos de guión documental.

Modalidades de entrevistas. Registros audiovisuales. Organización y selección del material audiovisual.

Valoración de resultados y autoevaluación.

Trabajos prácticos y actividades:

- **TP 1 Actividad en clase (Individual): Perfil y/o motivación como cineasta.**
- **TP 2 Actividad en clase (grupal): Reflexión sobre narración, recursos expresivos y estilos cinematográficos.**
- **TP 3 (grupal): Estudio comparado de términos sobre componentes técnico-expresivos de la imagen a partir de la bibliografía obligatoria.**
- **TP 4 (grupal): Filmar para ver, ocultar, sorprender (encuadre, campo / fuera de campo, valores de plano, foco diferenciado).**
- **TP 5 (grupal): Filmar para ver, ocultar, sorprender (movimientos de cámara y profílmicos, ejes de acción).**
- **TP 6 (grupal): Análisis de los Códigos fílmicos y cinematográficos.**
- **TP 7 (grupal): Filmar para ver, ocultar, sorprender (plano /contraplano, ejes de acción, raccord de miradas).**
- **TP 8 Actividad en clase (Individual): Ejercicio lúdico como aproximación a la escritura del guión.**
- **TP 9 (Individual): Escritura de guión.**
- **TP 10 Integrador (grupal): Corto de Ficción.**
- **TP 11 (en parejas): Narración y Montaje.**
- **TP 12 (grupal): Análisis de la construcción documental.**
- **TP 13 Actividad en clase (grupal): Puesta en escena de entrevista.**
- **TP 14 Integrador (grupal): Corto Documental.**

TP Integrado con Tecnología Audiovisual 1 y Fotografía: se propone realizar los dos trabajos prácticos integradores en conjunto con Tecnología Audiovisual 1 y Fotografía.

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 doce trabajos prácticos y dos trabajos prácticos integradores con carácter de parcial.

Para regularizar Realización Audiovisual I 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. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos integradores o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.

Para promover Realización Audiovisual I 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. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos integradores con una nota mínima de 8 puntos.

Para aprobar Realización Audiovisual I, les estudiantes que no hayan promovido, podrán presentarse a rendir un examen oral y práctico hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en diciembre y marzo).

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

- 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.
- Espinosa, Lito y Montini, Roberto: *Había una vez... Cómo escribir un guión*. Buenos Aires: Nobuko, 2007. Selección del Capítulo 1: El objeto guión, su aprendizaje; Capítulo 2: La idea argumental; Capítulo 3: El conflicto; Capítulo 6: Decisiones previas a la ejecución de un guión y Capítulo 15: El Guión y su organización formal.
- Field, Syd: *El manual del guionista. Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guion paso a paso*. España: Plot Ediciones, 2005. Capítulo 13 del apéndice: La forma del guión.

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.
- Gaudreault y Jost, *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1995. Selección del Capítulo 1: Cine y Relato. pp:39-49
- 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
- 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. pp: 105-120.
- Chion, Michel: *la audiovisión*. Barcelona: Paidós, 1993. Selección.

UNIDAD 4: REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD

- Doelker, Cristian: *La realidad manipulada. Radio, televisión, cine, Prensa*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1982. Selección.
- Guzmán, Patricio: *El guión en el cine documental*. Madrid: Revista Viridiana, 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.: *El cine y sus oficios*. Buenos Aires: Cátedra, 2003
- Francés, M.: *La producción de documentales en la era digital*. Madrid: Ed. Cátedra, 2003.
- 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.
- Strauss, Frédéric y Huet, Anne: *Hacer una película*. Barcelona: Paidós, 2007. Primera parte.
- Carrière, Jean-Claude y Bonitzer, Pascal: *The End. Práctica del guión cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1991.

De consulta y actualización:

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

FESSEL MÓNICA
Docente a cargo

LANGHI MARÍA
Coordinadora de área

LEANDRO RODRÍGUEZ
Regente

MATTEUCCI FEDERICO
Director