

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Año: 2º

Unidad curricular: REALIZACION AUDIOVISUAL II

División: 1

Turno: Tarde

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 6 horas cátedra

Docente: Maia Ferro

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Realización Audiovisual I.

Correlativas posteriores: Realización Audiovisual III, Seminario de Especialización.

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. Inclinação: normal, picado y contrapicado. Cenital y nadiral. La composición en profundidad de campo. El fuera de cuadro. Planos con diferente distancia focal.

UNIDAD 3: Reglas del lenguaje audiovisual. 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. Posiciones de cámara fija sobre sujetos en movimiento. Eje de recorrido. Entradas y salidas de cuadro. Cross screen, head-on shot y tail-away shot. Ley de los semicírculos. Saltos de eje. Falseo en la puesta en escena. Jump-cut y sus antídotos: insert, cut-away y planos de protección. Cámara en movimiento. Los tres movimientos básicos: panorámica, tilt y travelling. Cámara en trípode y cámara en mano. Carro, grúa, dolly, estabilizadores. Movimientos de cámara sobre sujetos quietos y sobre sujetos en movimiento. Cruce del eje de acción por movimiento de cámara.

UNIDAD 4: Montaje. Principios generales. Historia del montaje en el cine mudo y sonoro. Montaje constructivo. Efecto Kuleschov. El tertium quid (o tercera cosa). Montaje intelectual. 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. Movimiento interno y movimiento externo. Pulsación constante y movimiento progresivo. Tiempo real y tiempo dramático. El espacio y el tiempo de la representación.

UNIDAD 5: Pre-producción. El equipo de trabajo. Roles y funciones. Desgloses de guión. Decoupage. 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.

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.

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. Efectos de post-producción. Edición final. Soportes. La llegada al destinatario: la distribución y el espectador. Circuitos de exhibición. Festivales y concursos.

Trabajos prácticos:

1º CUATRIMESTRE

· N°1

Desde una misma idea grupal, en base a las preguntas dadas en la clase anterior, dividirse en grupos y realizar un corto. Deberán incorporar el campo/fuera de campo, encuadre, los diferentes valores de plano, el foco diferenciado, el corte, la transición y el fundido. Ficción, entre 5 y 7 planos. Sin diálogo. UNIDAD 2

· N°2

Desde una misma idea grupal dividirse en grupos y realizarla con diferentes distancias focales, respetando mismo guión técnico. Ficción, no más de 1 min. UNIDAD 2

· N°3

Trabajo individual. A partir de un corto, desglosarlo tipo escaleta en N° de planos, escenas y secuencias. A partir de ahí, proponer cambios de alguno de los 3 elementos: planos, escenas y secuencias. Trabajo escrito entregado en PDF.

· N°5

Plano, contraplano y direccionalidad.

Corto video 1 minuto

Grupal

Realización de un cortometraje de un minuto. Ficción, narrativo. Grupal, cinco integrantes, con división de roles. Una jornada de rodaje. Dos jornadas de edición.

Etapas 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.

Etapas 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.

Casting a realizarse en la escuela con la coordinación-ayuda desde el seminario Dirección de actores.

Etapas producción o rodaje. Actuación de los roles asignados. Rodaje en una jornada con fechas escalonadas para tener acceso al equipamiento. Planillas de cada rol.

Etapas 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: principio del 1° cuatrimestre.

· N°5

Corto video 5 minuto

Grupal

Realización de un cortometraje de 5 minuto. Ficción, narrativo. Grupal, paridad de género, con división de roles, no pueden repetir roles. Tres jornadas de rodaje. Una semana de edición.

Etapas 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.

Etapas 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.

Casting a realizarse en la escuela con la coordinación-ayuda desde el seminario Dirección de actores.

Etapas producción o rodaje. Actuación de los roles asignados. Rodaje en una jornada con fechas escalonadas para tener acceso al equipamiento. Planillas de cada rol.

Etapas 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: principio del 1° cuatrimestre.

· PARCIAL ORAL

2º CUATRIMESTRE

· N°6

TPF Corto ficción cine 10 minutos

Grupal

Realización de un cortometraje de 10 minutos, integrando la totalidad de los contenidos teórico-prácticos adquiridos. Ficción, tema libre. Modalidad grupal (con el grupo y roles que se sientan más cómodos), con 8 a 10 integrantes, 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.

Etapla 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.

Etapla 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.

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

Etapla 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.

ENTREGA:

Carpeta del proyecto. Afiche. Trailer. Corto final con subtítulos.

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
- % 80 de Trabajos Prácticos entregados
- Trabajo final terminado con nota mínima de 6 (seis)
- Defensa del TP ante tribunal
- Los dos exámenes parciales aprobados
- 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:

UNIDAD 1

- El Guion. Doc Comparato. Los libros del Rojas, Bs. As., 1997.
- Técnicas del guion para cine y televisión. Eugene Vale. Gedisa, Barcelona, 1991.
- Taller de guion. Elbio Córdoba. UNR Editora, Rosario, 2005.

UNIDAD 2 y 3

- Gramática del Lenguaje Audiovisual. Daniel Arijón
- Manual de montaje cinematográfico. Thompson Roy.
- Montaje cinematográfico, arte de movimiento. Rafael Sánchez. Ed. La crujía, Bs. As., 2003

UNIDAD 4

- Técnica del montaje cinematográfico. Karen Reisz.

Ampliatoria:

- Estética y psicología del cine. Jean Mitry. Siglo XXI, Madrid, 1986.
- Producción y dirección de cortometrajes y videos. Peter Rea. IORTV, Madrid, 1998.
- 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.
- El cine según Hitchcock. Francois Truffaut.
- Un camino hacia el cine. Gerardo Vallejos.
- La mirada. Fernando Solanas.
- Herzog por Herzog Entrevistas y edición de Paul Cronin.

Ferro Maia
Docente a cargo

María Langhi
Coordinador de área

Leandro Rodriguez
Regente

Federico Matteucci
Director