

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe Dirección Provincial de Educación Artística
Mendoza 1085 – 1º subsuelo - 2000 Rosario - Argentina - 341 3755169 - <http://www.epctv.edu.ar> – epctvrosario@gmail.com

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Unidad curricular: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 3

División: 3

Turno: Noche

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 9

Docente: Maia Ferro

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Realización Audiovisual 2

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 de mensajes audiovisuales.

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

Contenidos mínimos:

Guión y realización: Técnica y significación. La luz en función dramática. Continuidad. Movimiento. Ritmo. Narrativa: Personajes y situaciones. Adaptación. Estructura de la personalidad. Producción: Aspecto industriales del cine la TV. Legislación. Costos y proyecto cultural. Puesta en escena: Dirección actuarial. Escenografía, vestuario y maquillaje. Promoción cultural: La comunidad y el hecho cultural. Interacción entre el creador y el espectador. Desarrollo de proyectos audiovisuales. Diseño de negocios y mercados audiovisual.

Desarrollo de contenidos:

Unidad 1 – Medios audiovisuales

Cine, televisión - Particularidades de cada medio y adaptaciones

Análisis comparativo como: técnica, lenguaje, arte, medio de comunicación, espectáculo e Industria.

Ajustes al concepto de super-objetivo

La comunidad y el hecho cultural - Interacción entre el creador y el espectador Visita a estudio de streaming Brindis / Salida didáctica

Unidad 2 – Guión

Utilidad y modalidad - Diferencias entre los modelos cinematográficos y series de tv

Pasos en la elaboración de desarrollos de proyectos audiovisuales Logline.

Historia y narración Personajes y conflicto - Trama Premisas dramáticas
Estructura narrativa y progresión dramática
Paradigma ternario, neo-aristotélico y otros paradigmas narrativos Arco y gancho
El diálogo - Funciones y fórmulas

Unidad 3 – Montaje

La realidad espacio-temporal en cine y TV Definición restringida y concepción amplia. Corrientes y métodos. Concepto de plano y dinámica de corte según cada medio Continuidad - Movimiento - Ritmo. Funciones del montaje: sintácticas, semánticas y rítmicas

Unidad 4 – Realización (Puesta en escena y puesta en cámara)

Re transformación del lenguaje escrito (guion) a lenguaje audiovisual (cine y TV). Aporte creativo de las distintas áreas de la realización
Tratamiento de la imagen sonora
Dinámica del rodaje y de grabación en estudio Trabajo con el actor
El actor respecto del plano
Dirección de arte: escenografía, vestuario y maquillaje

Unidad 5 – Producción

Aspectos industriales del cine y la TV. - Diseño de producción Roles y funciones según cada medio y cada producto
El cine y la TV en el contexto de las “industrias creativas” Organigrama de un canal de TV.
Presupuesto, Plan Financiero y Plan Económico. Recuperación industrial
Legislación

TRABAJOS PRÁCTICOS

Aclaración: La dinámica de Taller comporta una constante actividad práctica. No obstante, se desarrollarán a continuación aquellos que revisten carácter promocional para alumno.

TP 1 Pensar entre todo el curso **micros breve para la web/redes**. Dividirse en grupos de 5 personas aprox. (paridad de género) realizar uno por grupo. Estrategia viable en el diseño de producción y realización.

Actividad extra áulica: visita al estudio de streaming Brindis. Com 2 y 3.

TP 2 Adaptación de una obra literaria. Realización de manera individual de un guión literario de alguno de los textos propuestos.

Objetivos: Que el/la estudiante pueda detectar los elementos cinematográficos y los que no lo son en una obra literaria y sea capaz de adaptarlos a la estructura de guion.

TP 3 Realización de un cortometraje adaptando una escena de una película ya realizada, escena propuesta por la docente. Grupal. División de roles.

Objetivos: Que el/la estudiante pueda desarrollar y adaptar a las condiciones actuales la utilización de los recursos del lenguaje contemplando las etapas de producción cinematográfica.

TP 4 Casting y dirección de actores y actrices. Escribir, en grupo, un guion literario flexible que suceda en una locación fácil de realizar en la escuela a grabarse en 4hs. Entre 2 y 4 personajes. Con diálogos, comprometida desde lo actoral. Hacer un casting con una selección reducida de actores y actrices. Grabar la escena permitiéndose cambios que surjan en los ensayos y durante la dirección.

Objetivos: Que el/la estudiante sea capaz de elegir el casting adecuado para el proyecto y que logre dirigirles logrando el personaje que se haya propuesto para el corto.

- Actividad extra áulica: visita al seminario de Actuación frente a cámara de la Carrera de Actor/Actriz, dictada por el docente Juan Nemirovsky. La Vigil.
- Actividad extra áulica: proyección de los cortos realizados hasta el momento en alguna sala de la ciudad. En conjunto con las otras comisiones.

TP 5 El documental. Realización de manera grupal de un corto documental de 10 minutos. División de roles y diferentes etapas de producción.

Objetivos: Que el/la estudiante elija un modo de abordaje a la investigación del documental. Que tenga una observación participante y trabajo de campo. Definir y buscar el punto de vista.

- Actividad extra áulica: proyección de los cortos realizados hasta el momento en alguna sala de la ciudad. En conjunto con las otras comisiones.

TP 6 Desarrollo de proyecto. Realización de una carpeta de algún proyecto audiovisual, tomando como referencia algún concurso existente. Puede ser el TPF. Grupal con no más de 3 estudiantes.

Objetivos: Que puedan realizar una carpeta de desarrollo audiovisual competente a los concursos vigentes.

TP 7 TRABAJO PRÁCTICO FINAL. Corto ficción. Realización de un cortometraje de ficción de 10 minutos. Tomar por separado la figura de guionista y dirección.

Objetivo: Que el/la estudiante pueda desarrollar una ajustada utilización de los recursos del lenguaje respetando el tiempo estipulado de 10 minutos de duración, contemplando así todas las etapas de producción cinematográfica.

- Actividad extra áulica: Proyección en El Cairo del TPF. En conjunto con las otras comisiones.

Criterios de evaluación y promoción:

Para Promover:

Tener regularizados y aprobados (con 8 o más) el 100% de los T.P previamente expuestos.

Para Regularizar:

Cursar y aprobar las etapas parciales: evaluación escrita fin del primer cuatrimestre y finales de los Talleres anteriores.

Bibliografía:

Básica:

El lenguaje del cine, Marcel Martin. Editorial Gedisa

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

Producción de largometraje, Nicolás Batlle. Edición C.I.C. 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 Truffaut 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: Adaptación, Hugo Grosso

Guion, Hugo Grosso

Lenguaje Audiovisual y Montaje, Hugo Grosso

Ampliatoria:

La imagen-movimiento, Gilles Deleuze. Editorial Paidós Comunicación La imagen-tiempo, Gilles Deleuze. Editorial Paidós Comunicación

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. Paidós Nuevo

Director: Federico Matteucci

Regente: Leandro Rodríguez

Docente: Maia Ferro

Coordinador de Área: María Langhi