

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Año: Segundo

Unidad curricular: REALIZACION AUDIOVISUAL II

División:

Turno: Noche.

Año lectivo: 2024

Horas semanales: 6 horas cátedra

Docente: Francisco Pavanetto

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Realización Audiovisual I

Correlativas posteriores: Realización Audiovisual III, Seminario de Especialización.

Objetivos

Conocimientos: Iniciar al alumno en el conocimiento de los elementos constitutivos del lenguaje audiovisual, televisivo y cinematográfico haciendo eje en la narrativa de ficción. Lograr que el alumno conozca 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 guión, organizar la pre-producción, llevar a cabo el rodaje, dirigir a los actores y 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. Montaje: La estructura narrativa audiovisual. Tipos de montaje. 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

Lenguaje audiovisual. El relato de ficción. Géneros, subgéneros, estilos

Encuadre, elementos externos e internos. Composición dramática, estética y temporal. Escala de planos, dimensión del sujeto en el cuadro. Posiciones de cámara, Inclinação y movimientos. La composición en profundidad de campo.

El fuera de cuadro. Cámara en movimiento. Los tres movimientos básicos: panorámica, tilt y travelling. Cámara en trípode y cámara en mano. Carro, grúa, dolly, estabilizadores. El plano secuencia.

Unidad 2

Tipos de Raccord. Ejes 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. 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 antidotos: insert, cut-away y planos de protección.

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.

Espacio y tiempo reales. Espacio y tiempo en las artes audiovisuales. Estructura narrativa: la escena.

Unidad 3

Estructura narrativa: la secuencia. Otras unidades: acto, capítulo, episodio.

Formatos en ficción narrativa. El cortometraje, el medimetraje, el largometraje. Ficción televisiva: unitario, telenovela, telefilm, series, miniseries, etc.

La potencia del lenguaje y su rendimiento audiovisual. La construcción de significado. Desglose semiótico.

Unidad 4

Montaje. Principios generales. Historia del montaje en el cine mudo y sonoro. Montaje constructivo. Efecto Kuleschov. El tertium quid. 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.

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.

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.

Unidad 6

Dirección actuarial (Seminario de Dirección Actoral)

Unidad 7

Guión (Seminario de guión)

Trabajos prácticos

Trabajo práctico N°1: Las formas del relato.

3 grupos realizarán el mismo guión de una forma narrativa distinta.

Un grupo lo realizará en plano secuencia, y con sonidos acústicos (on the air) como única fuente informativa sonora. Otro grupo lo realizará en Planos Conjuntos, acompañados de una voz en off disociada. La información que brinda el off no debe encontrar correlato con la acción. Y el tercero lo realizará sólo en Planos detalles, y podrá utilizar sonido directo incluido los diálogos.

Duración entre 4 y 5 min. 3 actores. 2 interiores y 1 exterior.

Etapas de guión: Cada grupo presentará un guión y se escogerá el más funcional para poner en práctica las diferentes formas de relato. Luego cada grupo deberá adaptarlo a sus condiciones.

Pre-producción. Adjudicación de roles principales atendiendo las necesidades específicas de cada realización..

Producción o rodaje. Dos días de rodaje. Con equipamiento de la escuela. Kit básico.

Etapas post-producción. Visionado de material en bruto. Rol de Editor. Borrador de edición. Plan de edición. Planillas de edición de imagen y sonido.

Trabajo práctico N°2: Escena y Raccord

Realización de un cortometraje de Ficción. 5 a 7 minutos. Una escena, tres personajes: Un personaje se traslada, nunca se detiene; otro personaje se mantiene fijo y el tercero es volante. 2 cambios de ejes de acción: Por movimiento de cámara, por traslado del actor o por montaje.

Grupal: 6 a 8 integrantes.

Etapas guión. Adjudicación de un rol de Guionista en cada grupo

Pre-producción. Adjudicación de roles de Dirección, Di. de Fotografía, Di. de arte, Producción, Dir. Sonido, Asistentes. Desglose y plan de cada rol para su área específica.

Producción o rodaje. Un día de rodaje. Con equipamiento de la escuela. Kit básico.

Etapas post-producción: Visionado de material en bruto.

Trabajo práctico N°3 FINAL: Secuencia y Relato de una emoción (rendimiento AV)

Realización de un cortometraje de Ficción. 10 minutos. Una secuencia, principio, medio y final donde se relate una situación emocional potente a través de todos los componentes del lenguaje audiovisual.

Grupal: 6 a 8 integrantes

Etapas guión. Adjudicación de un rol de Guionista en cada grupo

Pre-producción. Adjudicación de roles de Dirección, Di. de Fotografía, Di. de arte, Producción, Dir. Sonido, Asistentes. Desglose y plan de cada rol para su área específica..

Producción o rodaje. tres días de rodaje. Con equipamiento de la escuela. Kit básico.

Etapas post-producción: Visionado del cortometraje finalizado.

Este TP se realiza desde RAV con la coordinación-ayuda desde el seminario de Guión.

Criterios de evaluación y promoción

La regularidad en la materia se obtiene con el 75% de los trabajos prácticos aprobados, los seminarios de Guión y de Dirección Actoral aprobados con nota 6 como mínimo.

Los seminarios que integran la materia, de Guión 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, Guión y Dir. Actoral) a fines del primer y del segundo cuatrimestre.

Exámenes parciales

Examen parcial N°1

Evaluación oral de los contenidos de unidades 1

Mes de Mayo

Examen parcial N°2

Evaluación oral de contenidos de unidades 2

Mes de Agosto

Examen parcial N°3 FINAL

Evaluación oral de los contenidos de unidades 3, 4 y 5

Mes de Noviembre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

Promoción directa:

Con asistencia mínima de 75% y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados. TP final terminado entregado en todas las etapas antes del último día de clases con nota mínima 8 (ocho)

Para regularizar:

75% de asistencia y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de TP entregados. TP final con nota mínima de 6 (seis). Defensa ante tribunal. Los dos parciales aprobados y los seminarios de Guión y Dirección Actoral aprobados con nota 6 como mínimo. Los seminarios que integran la materia de Guion y 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 segundo cuatrimestre.

Bibliografía

Básica

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.

Producción y dirección de cortometrajes y videos. Peter Rea. IORTV, Madrid, 1998.

Dirigir cine, David Mamet, cap. “Sobre la dirección de cine”. El Milagro, Madrid, 2007

La Audiovisión. Michel Chion. Paidós 1990.

Ampliatoria.

Técnicas del guión para cine y televisión. Eugene Vale. Gedisa, Barcelona, 1991.

Taller de guión. Elbio Córdoba. UNR Editora, Rosario, 2005.

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.

Técnica del montaje cinematográfico. Karen Reisz.

El cine según Hitchcock. Francois Truffaut.

Un camino hacia el cine. Gerardo Vallejos.

La mirada. Fernando Solanas.

APELLIDO Y NOMBRE

Docente a cargo

APELLIDO Y NOMBRE

Coordinador de área

APELLIDO Y NOMBRE

Regente

APELLIDO Y NOMBRE

Director