

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISIÓN DE ROSARIO N° 3021 "LEONARDO FAVIO"

Carrera: Realización Audiovisual

Año: Primero

Unidad curricular: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL I

División: 2

Turno: Noche

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 9 horas cátedra

Docente: Lic. Andrés Nicolás

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Ninguna

Correlativas posteriores: Realización Audiovisual II

Fundamentación

La asignatura *Realización Audiovisual I* se constituye como un espacio sistemático de abordaje del lenguaje audiovisual desde una perspectiva crítica, técnica y expresiva. Propone un recorrido formativo donde el estudiante es protagonista de una experiencia proyectual integradora que combina teoría, práctica y pensamiento.

Entendemos la realización audiovisual como un proceso colectivo que articula decisiones estéticas, saberes técnicos y una mirada sobre el mundo. Desde los primeros ejercicios hasta los trabajos finales, el objetivo es que el estudiante aprenda a narrar con imágenes y sonidos de modo consciente, crítico y sensible.

Durante el primer cuatrimestre se abordan los fundamentos del lenguaje fílmico como herramienta expresiva y narrativa, reconociendo sus elementos constitutivos (plano, encuadre, montaje, sonido) y su articulación estética. Se profundiza en la comprensión de los roles técnico-artísticos dentro de un equipo de rodaje, fomentando el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en contexto. A su vez, se introduce al estudiante en la escritura de guion de ficción a través de la construcción de personajes, estructuras narrativas y escenas con diálogo, con el objetivo de que puedan desarrollar una carpeta de proyecto integral que contemple sinopsis, tratamiento, propuesta estética y plan de rodaje. El proceso culmina con la realización de un cortometraje de ficción rodado en set, donde se aplican los conocimientos adquiridos en un entorno controlado y pedagógico.

En el segundo cuatrimestre se trabaja sobre el campo del documental, profundizando su dimensión ética, poética y narrativa a partir del análisis crítico de obras y la reflexión sobre el lugar del realizador frente a lo real. Se problematiza la escritura del guion documental como proceso abierto,

situacional y en constante reformulación, abordándola desde una doble perspectiva: proyectual, que permite organizar las etapas de trabajo; y crítica, que propone una mirada ética, sensible y política sobre la construcción de sentido. El trayecto concluye con la realización de un cortometraje documental, acompañado por una carpeta y memoria reflexiva.

Objetivos

- Comprender el lenguaje audiovisual como una forma compleja de construcción de sentido, capaz de articular imágenes, sonidos y montaje en función de una mirada singular sobre el mundo.
- Apropiar herramientas técnicas, narrativas y expresivas para el diseño, realización y evaluación de proyectos audiovisuales.
- Desarrollar una metodología proyectual integral que contemple todas las etapas del proceso creativo: investigación, escritura, planificación, rodaje y montaje.
- Valorar la realización audiovisual como una práctica colectiva que exige organización, toma de decisiones, comunicación y cooperación entre los distintos roles del equipo.
- Fomentar una actitud crítica y reflexiva frente a las formas de representación, promoviendo la construcción de una mirada ética, situada y políticamente consciente.
- Ejercitar la escritura audiovisual tanto en ficciones como en documentales, considerando sus especificidades estructurales, poéticas y discursivas.
- Promover la experimentación como estrategia pedagógica para la exploración de lenguajes, estéticas y dispositivos narrativos.

Contenidos

Primer Cuatrimestre – FICCIÓN

Unidad 1: Lenguaje audiovisual

Plano, encuadre, composición, punto de vista.

Movimientos de cámara, eje, continuidad.

Montaje narrativo, uso del sonido.

Puesta en escena y puesta en cuadro.

Unidad 2: Roles del equipo de realización

Organización de equipos: dirección, producción, fotografía, sonido, arte, montaje.

Dinámica de trabajo en set.

Planificación y cronograma de rodaje.

Unidad 3: Escritura de guion de ficción

Idea, tema, personajes. El guion de cortometraje.

Estructura en tres actos. Otras estructuras.

Sinopsis, tratamiento, Guion literario.

Formato técnico profesional.

Unidad 4: Dossier o carpeta de proyecto

Componentes: título, logline, sinopsis, guion, propuesta estética, referencias, motivación.

Presentación oral (pitch).

Evaluación previa al rodaje.

Unidad 5: Realización del cortometraje de ficción

Guion técnico, storyboard, planta.

Dirección de actores, ensayos.

Rodaje en set escolar.

Montaje final.

Trabajo Práctico Final de Ficción

Cortometraje de 3 a 5 minutos. Entrega de carpeta completa.

Segundo Cuatrimestre – DOCUMENTAL

Unidad 6: El documental.

Tensiones entre realidad y puesta en escena.

Mirada, ética, posición del realizador.

Archivo, testimonio, política del encuadre.

Modos de representación.

Unidad 7: Dispositivos y estrategias del documental

Observación, participación, performatividad.

Entrevista, archivo, voz en off, ensayo.

Cine diarístico y subjetividad.

Unidad 8: Escritura del guion documental: entre mapa y mirada

El guion como herramienta proyectual (Sérgio Puccini): idea base, investigación, guion de preproducción, guion de rodaje, guion de montaje. Planificación narrativa y fichas por personaje o locación.

El guion como problema ético y sensible (Nicolás Prividera): escritura abierta, escucha, espera. Bitácora y reescritura. El montaje como pensamiento.

Unidad 9: Carpeta y realización del documental

Sinopsis, tratamiento, enfoque, estilo.

Trabajo de campo, observación, entrevistas.

Rodaje y sonido directo.

Montaje final y reflexión del proceso.

Trabajo Práctico Final Documental

Cortometraje documental de hasta 15 minutos.

Carpeta completa. Memoria crítica.

Metodología

La cursada se desarrollará de manera teórico-práctica. Las clases combinarán:

- Exposición de contenidos conceptuales y análisis de fragmentos audiovisuales.
- Ejercicios prácticos en clase y fuera del horario.
- Prácticas técnicas en set (uso de cámara, iluminación, grabación de sonido).
- Revisión colectiva de los avances de los proyectos.
- Tutorías personalizadas durante la preproducción y el montaje.

Se promueve un enfoque pedagógico basado en la experimentación, el ensayo y error, el trabajo grupal y el pensamiento crítico.

Evaluación y promoción.

- Evaluación continua, procesual e integral.
- Participación activa, entrega de ejercicios y trabajos.
- Aprobación de ambos cortometrajes (ficción y documental).
- Lectura de bibliografía y aplicación de conceptos.
- Compromiso con el trabajo grupal y la experimentación.

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, los 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

- Aumont, Jacques; Bergala, Alain; Marie, Michel; Vernet, Marc. *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración y lenguaje*. Paidós, Barcelona, 1983.
- Casetti, Francesco; Di Chio, Federico. *Cómo analizar un film*. Paidós, Barcelona, 1990.
- Field, Syd. *El manual del guionista. Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso*. Plot, 1994.
- Gaudreault, André; Jost, François. *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Paidós, Barcelona, 1990.
- Ickowicz, Irene. *En tiempos breves*. Paidós, Buenos Aires, 2008.
- Martin, Marcel. *El lenguaje del cine*. Gedisa, Barcelona, 1992.
- McKee, Robert. *El guión: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Alba, 2004.
- Nichols, Bill. *La representación de la realidad*. Paidós, Barcelona, 1997.
- Paranaguá, Paulo Antonio (ed.). *Cine documental en América Latina*. Ediciones Cátedra, 2003.
- Prividera, Nicolás. *Cine documental. La pasión de lo real*. La Marca Editora, 2022.
- Puccini, Sérgio. *Guion de documentales. De la preproducción a la posproducción*. La Marca Editora, 2022.
- Rabiger, Michael. *Dirección de documentales*. 3ª edición. Instituto Oficial de Radio y Televisión, RTVE, Madrid, 2001.
- Sánchez, Rafael. *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*. Materia Segunda, La Crujía, Buenos Aires, 2003.