

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA					
I.- DATOS GENERALES					
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL					
Nombre de la Asignatura: Producción Cinematográfica					
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales					
Concentración: Producción Audiovisual					
Régimen: <i>Semestral</i>			Número de Unidades Crédito: 6		
Ubicación en el plan de estudios: Semestre A					
Tipo de asignatura:			N° horas semanales:		
Obligatoria	x	Electiva	Teóricas:	2	Prácticas/Seminarios 3
Prelaciones/Requisitos:			Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Realización Cinematográfica; Documental.		
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016					

II.- JUSTIFICACIÓN	
<p>Desde sus inicios, el cine ha sido fuente de entretenimiento. Como forma de expresión humana, es concebido no solo como un medio de comunicación, sino también como arte. El cine ha sido el antecesor de otras plataformas de comunicación como la televisión y el video. No puede negarse el valor artístico y técnico de este medio, así como tampoco su significación social y económica, en tanto producto cultural y comercial. La formación de un comunicador social especializado en la concentración Producción Audiovisual implica el conocimiento profundo del proceso de producción en el cine.</p> <p>La asignatura <i>Producción Cinematográfica</i> tiene como objetivo general realizar la preproducción de un proyecto cinematográfico de cortometraje, desde la elaboración del guion hasta el libro de producción, para de esta manera contribuir con el desarrollo de las competencias generales. En cuanto a las competencias profesionales básicas, se pretende que el estudiante realice obras de naturaleza comunicacional. Esta unidad curricular también procura que el estudiante cree guiones para cortometraje y produzca trabajos audiovisuales, como parte de sus competencias profesionales específicas.</p>	
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS	
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:	
Competencia general: Aprender a trabajar con el otro	
Participa y trabaja en equipo	1. Identifica roles y funciones de todos los miembros del equipo 2. Realiza las tareas establecidas por el equipo

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Cumple diversos roles dentro del equipo 4. Utiliza formas de comunicación que favorecen las relaciones de interdependencia 5. Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común
Toma decisiones efectivas para resolver problemas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Identifica el problema 2. Analiza el problema 3. Plantea alternativas de solución 4. Ejecuta la opción que considera más adecuada para la solución del problema 5. Promueve los cambios necesarios para asegurar la calidad de los resultados en el tiempo
Organiza y planifica el tiempo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Determina el tiempo idóneo para cumplir con objetivos individuales y colectivos 2. Jerarquiza las actividades en el corto, mediano o largo plazo 3. Ejecuta las actividades planificadas de acuerdo con el cronograma establecido 4. Evalúa sistemáticamente el cumplimiento del cronograma 5. Ajusta el cronograma de acuerdo con los resultados de la evaluación
Competencia profesional básica: Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Propone un proyecto para una obra creativa de naturaleza comunicacional	<ul style="list-style-type: none"> 1. Expone una idea creativa 2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, locaciones, equipos y materiales
Planifica la producción	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desarrolla un manual de producción básico 2. Realiza cronogramas y planes de trabajo 3. Elabora un presupuesto básico 4. Determina criterios para la administración de recursos financieros 5. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados 6. Aplica estrategias de búsqueda de financiamiento y patrocinio
Realiza o gestiona la realización de la obra	<ul style="list-style-type: none"> 1. Interviene, en diferentes roles, en la realización de la obra
Competencia profesional específica: Produce trabajos audiovisuales	

Propone un proyecto audiovisual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expone una idea creativa 2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, equipos y materiales, locaciones
Planifica la producción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrolla un manual de producción básico 2. Realiza cronogramas y planes de trabajo 3. Elabora un presupuesto básico 4. Aplica estrategias de búsqueda de financiamiento y patrocinio 5. Gestiona espacios y locaciones 6. Gestiona la contratación de recursos humanos artísticos y técnicos
Realiza o gestiona la producción de producto audiovisual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determina criterios para la administración de recursos financieros 2. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados 3. Interviene en la grabación del producto audiovisual 4. Interviene en la edición del producto audiovisual 5. Maneja las plataformas para cargar y compartir productos audiovisuales

IV.- CONTENIDOS	
Unidad I. La producción cinematográfica	<ol style="list-style-type: none"> 1. El diseño de la producción cinematográfica como proceso <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Importancia de la organización y la planificación de la producción 1.2. Aspectos creativos, prácticos y administrativos que se decantan del guion 2. Etapas de la producción cinematográfica <ol style="list-style-type: none"> 2.1. ¿Qué es la producción cinematográfica? 2.2. Etapas que componen el proceso de producción <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1. Preproducción 2.2.2. Producción 2.2.3. Postproducción 2.3. La preproducción <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1. De la concepción de la idea hasta la preparación del rodaje 2.3.2. El proceso de <i>casting</i> 2.4. La producción <ol style="list-style-type: none"> 2.4.1. El rodaje 2.5. La postproducción <ol style="list-style-type: none"> 2.5.1. Los procesos de edición y montaje 2.5.2. Rendir cuentas

	<ul style="list-style-type: none"> 2.5.3. Promoción y publicidad 2.5.4. Festivales 3. Los actores involucrados en una producción cinematográfica <ul style="list-style-type: none"> 3.1. El equipo de producción: cargos y funciones 3.2. El equipo creativo: cargos y funciones 3.3. El equipo técnico: cargos y funciones 4. Las mesas de trabajo <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Propuesta general de producción 4.2. Los equipos trabajando juntos 4.3. Escogencia de locaciones 4.4. Lecturas de guion
Unidad II. La narrativa cinematográfica	<ul style="list-style-type: none"> 1. La historia y el relato <ul style="list-style-type: none"> 1.1. La historia. El argumento de la película 1.2. El relato. El orden que se le da a la historia 1.3. Las estructuras del relato <ul style="list-style-type: none"> 1.3.1. La estructura temática (las ideas recurrentes) 1.3.2. La estructura narrativa (el mundo de los personajes y las partes del film) 1.3.3. La estructura narratológica (el tiempo, el espacio y el narrador) 1.3.4. La estructura de los códigos cinematográficos (función narrativa del metalenguaje audiovisual) 1.4. Las estructuras narrativas (las partes del film: introducción, desarrollo y conclusión) y dramática (los conflictos: <i>plot points</i>) 2. El guion de cortometraje <ul style="list-style-type: none"> 2.1. El <i>story line</i>, la sinopsis y la escaleta. Su importancia en el proceso de preproducción 2.2. La duración del cortometraje 2.3. La estructura del cortometraje 3. El guion y la concatenación de acciones <ul style="list-style-type: none"> 3.1. El desarrollo de situaciones y personajes a través de la concatenación de acciones 4. El conflicto y los personajes <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Tipos de conflicto: los conflictos internos, los conflictos externos y los conflictos con el entorno 4.2. Descripción de personajes. Características físicas, psicológicas y sociales 4.3. El cuadro actancial: el objeto del deseo, los ayudantes y los oponentes. El personaje como rol 4.4. La transformación o estadios de los personajes. El viaje del héroe 5. Características de los géneros cinematográficos <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Ciencia ficción, acción, <i>western</i>, comedia 5.2. Características de los personajes según cada género 6. Revisión y reescritura del guion <ul style="list-style-type: none"> 6.1. Selección de guiones a ser producidos 6.2. Criterios de selección: originalidad, viabilidad, costos 6.3. Conformación de equipos de trabajo
Unidad III. Estilo visual y sonoro	<ul style="list-style-type: none"> 1. Propuesta visual <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Puesta en escena <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Composición: encuadre, movimientos de cámara,

	<ul style="list-style-type: none"> color 1.1.2. Dirección de arte: escenografía, utilería y <i>atrezzo</i>, vestuario, maquillaje 1.1.3. Locaciones intervenidas. Ambientación 1.2. Dirección actoral <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1. Métodos de actuación. Trabajando con el actor 1.3. Dirección de fotografía <ul style="list-style-type: none"> 1.3.1. Cámara. Iluminación en cine 1.3.2. La construcción del espacio y la atmósfera general a través de la luz 2. Propuesta sonora <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Sonido: sonido directo, sonido recreado. Música 2.2. El montaje de sonido
Unidad IV. La narración cinematográfica	<ul style="list-style-type: none"> 1. El montaje y el manejo del tiempo cinematográfico <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Cronología y no cronología de la historia en el relato 1.2. Compresión y expansión temporal 1.3. Elipsis 2. La instancia narrativa <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Los tipos de narrador 2.2. Los niveles de narración
Unidad V. Desglose de guion	<ul style="list-style-type: none"> 1. El desglose <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Por departamentos. General. Hojas de desglose 2. Requerimientos de producción que se desprenden del desglose <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Selección de personal, búsqueda de locaciones, contratación de equipos, personal técnico, transporte y alimentación, permisología y seguros, movilización y hospedaje 3. Fichas de producción <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Elaboración de fichas de producción
Unidad VI. Presupuesto y plan de producción	<ul style="list-style-type: none"> 1. Presupuesto <ul style="list-style-type: none"> 1.1. La producción ejecutiva 1.2. Montaje y manejo del presupuesto 1.3. Control de costos 1.4. Fuentes de financiamiento. Presupuesto por departamentos. Contingencia 1.5. Requerimientos para aplicar en CNAC 2. Plan de producción <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Gestión de proyectos 2.2. Calendario general de producción 2.3. Hojas de llamado

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
1. Método expositivo/lección magistral	1. Escuchar atentamente
2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio	2. Interacción con el profesor y el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase
3. Muestra de películas argumentales para aclarar detalles de cada género	3. Visualización de películas argumentales siguiendo instrucciones específicas para evaluar las características del género, la propuesta visual y sonora, el uso del montaje y
4. Muestra de películas argumentales para	

<p>ejemplificar elementos de construcción de personajes, dirección de arte, dirección de fotografía y montaje</p> <p>5. Lluvia de ideas en cada clase para evaluar el grado de conocimiento que los estudiantes tienen acerca del cine argumental</p> <p>6. Revisión periódica de los materiales audiovisuales generados por los estudiantes</p> <p>7. Revisión de las estrategias de producción generadas por los estudiantes para el corto final de realización cinematográfica</p> <p>8. Taller pedagógico (el profesor diseñará una situación con cierto grado de dificultad para que sea resuelta por los estudiantes). Las actividades específicas para resolver la situación o problema pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de serie fotográfica argumental • Generación de productos argumentales de entre 5 y 8 minutos, bajo los criterios que se exponen en las estrategias de evaluación • Elaboración de análisis fílmicos de películas escogidas <p>9. Utilización de canales de difusión de materiales como Vimeo y Youtube para compartir información sobre el cine argumental</p> <p>10. Búsqueda de invitados especiales</p> <p>11. Guiatura en el proceso de selección de guiones para producir el cortometraje final de la asignatura <i>Producción Cinematográfica</i></p> <p>12. Guiatura en la propuesta de iluminación y montaje de luces</p> <p>13. Guiatura en el proceso de diseño de escenografía, utilería, vestuario, maquillaje y peluquería</p>	<p>su relación con el punto de vista de la instancia narrativa</p> <p>4. Conformación de grupos para enfrentarse al “problema” de estudio del taller pedagógico</p> <p>5. Elaboración de serie fotográfica argumental</p> <p>6. Grabación de escenas según se propone en el plan de evaluación</p> <p>7. Escritura de guion para cortometraje</p> <p>8. Selección de los guiones a desarrollar en <i>Producción Cinematográfica</i></p> <p>9. Desglose de guiones a desarrollar en <i>Producción Cinematográfica</i></p> <p>10. Diseño de las propuestas visual y sonora de los cortometrajes a realizar en la asignatura <i>Producción Cinematográfica</i></p> <p>11. Generación de presupuesto los cortometrajes a realizar en la asignatura <i>Producción Cinematográfica</i></p> <p>12. <i>Pitch</i> del guion para llevar a cabo la escogencia de los cortometrajes a realizar en la asignatura <i>Producción Cinematográfica</i></p> <p>13. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la asignatura</p> <p>14. Análisis de películas argumentales de acuerdo con los temas, la narrativa, la narratología y los códigos cinematográficos</p> <p>15. Lectura de materiales indicados por el profesor y conforme a la bibliografía recomendada</p>
<p>VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN</p>	
<p>Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura <i>Producción Cinematográfica</i> son:</p> <p>1. Escritura de <i>story line</i>, sinopsis, tratamiento y perfil de personajes del corto a desarrollar en <i>Producción Cinematográfica</i>.</p> <p>2. Escritura del guion de cortometraje a desarrollar en la asignatura <i>Producción Cinematográfica</i>.</p> <p>3. Elaboración de los desgloses (general y de cada departamento) del corto a desarrollar en <i>Producción Cinematográfica</i>.</p>	

4. Elaboración de propuesta visual y sonora del corto a desarrollar en *Producción Cinematográfica*.
5. Elaboración de presupuesto del cortometraje a desarrollar en la asignatura *Producción Cinematográfica*.
6. Elaboración de serie fotográfica argumental.
7. Generación de productos argumentales de entre 5 y 8 minutos, bajo los siguientes criterios:
 - Escogencia y grabación en estudio de una escena de cualquier película argumental (este ejercicio permitirá manejar el diseño y montaje de escenografía y utilería en estudio; el diseño de vestuario de los personajes; y el manejo de la luz como fuente creadora del ambiente. Así, los estudiantes podrán enfrentarse a las dificultades a las cuales se enfrentaron los realizadores originales del filme).
 - Escogencia y grabación en exteriores de una escena de cualquier película argumental (este ejercicio permitirá intervenir el espacio para acoplarlo a las necesidades de la película original y manejar la dirección de fotografía en exteriores. Así, los estudiantes podrán enfrentarse a las dificultades a las cuales se enfrentaron los realizadores originales del filme).
 - Grabación en estudio de una secuencia argumental original (los estudiantes deberán escribir el guion de una secuencia que se desarrolle en dos locaciones distintas, producirla y grabarla en el estudio de cine).
 - Grabación en exteriores de un plano secuencia de una escena y/o secuencia original.
8. Elaboración de análisis filmicos de películas escogidas.
9. *Pitch* para escoger el/los guion/es de los cortometrajes que se elaborarán en *Producción Cinematográfica*.
10. Auto y coevaluación.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Adorno, T. y Eisler, H. (1981). *El cine y la música*. España.
- Aumont, J. y otros (1983). *Estética del cine*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, J. (1985). *La estética cinematográfica*. Barcelona: Paidós.
- Baiz Quevedo, F. (1998). *Nuevos instrumentos para la escritura del guion*. Caracas: Fundación Cinemateca Nacional.
- Barthes, R. (1982). *Análisis estructural del relato*. Barcelona: Paidós.
- Bernstein, S. (1993). *Técnicas de producción cinematográfica*. México: Limusa.
- Biondi, C. (1996). *Come si produce un film*. (Vol.1). Roma: Dino Audino Editore.
- Bordwell, D. (1979). *Arte cinematográfico*. México: McGraw Hill.
- Bordwell, D. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós.
- Bordwell, D.; J. Staiger, K. Thompson (1997). *El cine clásico de Hollywood, estilo cinematográfico y modo de producción*. Barcelona: Paidós.

- Cabezón, L. A. y Gómez-Urdá, F. G. (1999). *La producción cinematográfica*. Madrid: Cátedra.
- Camino, J. (1997). *El oficio del director de cine*. Madrid: Cátedra.
- Casetti, F. y Di Chio, F. (1990). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós.
- Cooper, P. y Dancyger, K. (1998). *El guion de cortometraje*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- Cuevas, A. (1999). *Economía cinematográfica: la producción y el comercio de películas*. Madrid: Cía. Audiovisual Imaginógrafo.
- Dmytryk, E. (1995). *El cine: concepto y práctica*. México: Limusa.
- Feldman, S. (1996). *La realización cinematográfica*. Barcelona: Gedisa.
- Gaudreault, A. y Jost, F. (1995). *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós.
- Hernández, T. (ed.) (s.f.). *Pensar en cine*. Caracas: Conac.
- Jacoste Quesada, J. G. (1996). *El productor cinematográfico*. Madrid: Síntesis.
- Lyver, D. (2000). *Principios básicos del sonido para video*. Barcelona: Gedisa.
- Martin, M. (1958). *La estética de la expresión cinematográfica*. Madrid: Rialp.
- Martínez Abadía, J. y Serra Flores, J. (2000). *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía*. Barcelona: Paidós.
- Metz, C. (1966). La grande syntagmatique du film narratif. *Communications*, 8. Recherches sémiologiques: l'analyse structurale du récit.
- Miralles, A. (2000). *La dirección de actores en cine*. Madrid: Cátedra.
- Rea, P. e Irving, D. (1998). *Producción y dirección de cortometrajes y videos*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión Española.
- Redondo, I. (2000). *Marketing en el cine*. Madrid: Pirámide.
- Sánchez-Biosca, V. (1996). *El montaje cinematográfico*. Barcelona: Paidós.
- Simpson, R. (1998). *Manual práctico de producción audiovisual*. Barcelona: Gedisa.
- Solaroli, L. y Otero, J. M. (1972). *Cómo se organiza un film: manual del jefe de producción*. Madrid: Rialp.
- Tritapepe, R. (1989). *Linguaggio e técnica cinematográfica*. Milán: San Paolo.
- Vidal, A. (1992). *La iluminación en video y en cine*.
- Vila, S. (1997). *La escenografía*. Madrid: Cátedra.
- Zunzunegui, S. (1989). *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra.

Bibliografía adicional:

- Bont, D. (1994). *Escenotécnicas en teatro, cine y TV*. Barcelona: L.E.D.A.
- Cheshire, D. (1979). *Manual de cinematografía*. Madrid: H. Blume Ediciones.
- Feldman, S. (1997). *La composición de la imagen en movimiento*. Barcelona: Gedisa.
- Martínez, J. (1992). *Introducción a la tecnología audiovisual*. Barcelona: Paidós.
- Poloniato, A. (1992). *Cine y comunicación*. México: Trillas.

PÁGINAS WEB

CPC Magazine. Cuadernos de producción cinematográfica:
cuadernosdeproduccion.blogspot.com

Producción Audiovisual. Blog sobre producción audiovisual: produccionelbrocense.blogspot.com

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

