

PROGRAMA DE REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA					
I.- DATOS GENERALES					
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL					
Nombre de la Asignatura: Realización Cinematográfica					
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales					
Concentración: Producción Audiovisual					
Régimen: <i>Semestral</i>			Número de Unidades Crédito: 8		
Ubicación en el plan de estudios: Semestre B					
Tipo de asignatura:		N° horas semanales:			
Obligatoria	x	Electiva	Teóricas:	3	Prácticas/Seminarios 3
Prelaciones/Requisitos: <i>El producto generado en esta asignatura equivale al trabajo final de la concentración</i>			Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Documental; Dirección de Fotografía; Sonido.		
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016					

II.- JUSTIFICACIÓN	
El presente programa de <i>Realización Cinematográfica</i> se concibe como una continuación del programa <i>Producción Cinematográfica</i> ofrecido en el semestre anterior, y tiene como objetivo la ejecución de los procesos y elementos considerados en el diseño de la producción de un cortometraje. Se intenta que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos en la asignatura anterior.	
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica roles y funciones de todos los miembros del equipo 2. Realiza las tareas establecidas por el equipo 3. Cumple diversos roles dentro del equipo 4. Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común
Organiza y planifica el tiempo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determina el tiempo idóneo para cumplir con objetivos individuales y colectivos 2. Jerarquiza las actividades en el corto,

	<p>mediano o largo plazo</p> <p>3. Ejecuta las actividades planificadas de acuerdo con el cronograma establecido</p> <p>4. Evalúa sistemáticamente el cumplimiento del cronograma</p> <p>5. Ajusta el cronograma de acuerdo con los resultados de la evaluación</p>
Competencia profesional básica: Gestiona proyectos comunicacionales	
Implementa proyectos comunicacionales	<p>1. Determina criterios para la administración de recursos financieros</p> <p>2. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados</p> <p>3. Elabora o supervisa la elaboración de productos comunicacionales</p> <p>4. Aplica criterios para monitorear el cumplimiento de objetivos</p>
Competencia profesional básica: Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Planifica la producción	<p>1. Realiza cronogramas y planes de trabajo</p> <p>2. Elabora un presupuesto básico</p> <p>3. Determina criterios para la administración de recursos financieros</p> <p>4. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados</p> <p>5. Aplica estrategias de búsqueda de financiamiento y patrocinio</p>
Realiza o gestiona la realización de la obra	<p>1. Interviene, en diferentes roles, en la realización de la obra</p> <p>2. Interviene en la edición de la obra</p>
Competencia profesional específica: Produce trabajos audiovisuales	
Planifica la producción	<p>1. Desarrolla un manual de producción básico</p> <p>2. Realiza cronogramas y planes de trabajo</p> <p>3. Elabora un presupuesto básico</p> <p>4. Aplica estrategias de búsqueda de financiamiento y patrocinio</p> <p>5. Gestiona espacios y locaciones</p> <p>6. Gestiona la contratación de recursos humanos artísticos y técnicos</p>
Realiza o gestiona la realización de un producto audiovisual	<p>1. Determina criterios para la administración de recursos financieros</p> <p>2. Conformar equipos de trabajo con los</p>

	<p>recursos humanos apropiados</p> <p>3. Interviene en la grabación del producto audiovisual</p> <p>4. Interviene en la edición del producto audiovisual</p>
--	--

IV.- CONTENIDOS	
<p>Unidad I. El equipo de producción</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los roles en una cadena de producción (reforzamiento del contenido visto en la asignatura <i>Producción Cinematográfica</i>, en lo relativo a las funciones de los miembros de los equipos de trabajo) <ol style="list-style-type: none"> 1.1. El trabajo del director <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. La concepción general de la historia 1.1.2. La lista de planos 1.1.3. El guion técnico y el <i>storyboard</i> 1.1.4. El <i>casting</i>, ensayos y lecturas de guion 1.2. El trabajo del asistente de dirección <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. El segundo al mando. El puente de comunicación entre los jefes de área y la dirección general 1.2.2. Desglose general 1.2.3. Armado del plan de rodaje 1.2.4. Hojas de llamado 1.2.5. Reportes generales 1.3. El trabajo del productor ejecutivo <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1. Diseño y manejo del presupuesto 1.3.2. La búsqueda de locaciones, gestión de permisología y seguros 1.3.3. Alquiler del equipo técnico, locaciones, vehículos, etc. 1.3.4. Contratación de personal 1.3.5. Solicitud de ayudas financieras 1.4. El trabajo del productor de campo <ol style="list-style-type: none"> 1.4.1. Logística de la producción 1.4.2. Pregiras 1.4.3. Trato directo con las cabezas de grupo 1.4.4. Montaje del set 1.4.5. El apoyo en campo 1.4.6. El productor como estrategia 1.5. El trabajo del <i>script</i> <ol style="list-style-type: none"> 1.5.1. El mantenimiento de la continuidad o <i>raccord</i> 1.5.2. Desgloses de continuidad 1.5.3. Los apuntes del <i>script</i> y su importancia en el proceso de montaje 1.6. El trabajo del director de fotografía <ol style="list-style-type: none"> 1.6.1. La creación de la atmósfera de la historia 1.6.2. La lista de planos en función de la composición y el encuadre 1.6.3. Lista de equipos técnicos 1.6.4. Diseño de iluminación

	<ul style="list-style-type: none"> 1.7. El trabajo del director de arte <ul style="list-style-type: none"> 1.7.1. La creación de la atmósfera de la historia 1.7.2. La paleta de colores 1.7.3. La escenografía y la utilería 1.7.4. Locaciones y estudio. Locaciones intervenidas 1.7.5. El vestuario como elemento de caracterización de los personajes 1.8. El trabajo del sonidista <ul style="list-style-type: none"> 1.8.1. La recogida del sonido 1.8.2. El sonido directo 1.8.3. Sincronización 1.8.4. Efectos sonoros 1.8.5. Sonido ambiente 2. Relación del equipo de producción con el equipo técnico y creativo
Unidad II. El rodaje	<ul style="list-style-type: none"> 1. El plan de producción y su puesta en práctica <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Los elementos implicados en la preparación del plan de rodaje: locaciones, equipos y actores 1.2. La sábana o plan de rodaje. Formatos 1.3. Cumplimiento del plan de rodaje 1.4. Corte de horas, orden de filmación 1.5. Reajuste del plan de rodaje 2. La dinámica en campo <ul style="list-style-type: none"> 2.1. El funcionamiento cohesivo de los equipos de trabajo 2.2. Los reportes por departamentos 2.3. Los imprevistos 2.4. Ajustes del plan de rodaje en función del presupuesto estimado
Unidad III. El proceso de montaje	<ul style="list-style-type: none"> 1. La construcción del relato <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Revisión del material bruto 1.2. Selección de tomas definitivas 1.3. Diseño definitivo del orden de la historia en el relato 1.4. Consolidación de la línea del tiempo y la intención de la instancia narrativa 2. Métodos de organización del proceso de montaje <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Los cortes de edición 2.2. El trabajo con el guion y las notas del script 2.3. La mirada del director
Unidad IV. El sonido en la postproducción	<ul style="list-style-type: none"> 1. La edición de los diálogos <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Revisión de las fuentes de sonido 1.2. Selección del material y ajuste del <i>lipsing</i> 2. La verosimilitud y el sonido <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Creación de la atmósfera del relato a partir del sonido 2.2. Selección de los efectos de sonido y del sonido ambiente y su ubicación en el plano temporal del film 3. La mezcla de sonido <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Música original del cortometraje para reforzar la intención narrativa de la historia 3.2. El valor narrativo del silencio
Unidad V. La etapa final	<ul style="list-style-type: none"> 1. El proceso de laboratorio <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Telecinado y copias 1.2. La colorización del material

	1.3. La masterización o <i>render</i> del video 2. Publicidad y promoción 2.1. Diseño del <i>teaser</i> y/o tráiler del cortometraje 2.2. Diseño de la promoción y publicidad 2.3. La prensa. El <i>Press Kit</i> 2.4. Discusión sobre la distribución y el concurso en festivales, de cara a las ayudas financieras gestionadas en el proceso de preproducción 3. Las ganancias 3.1. Las entradas generadas por el film
--	---

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	
DOCENTES	ESTUDIANTES
1. Método expositivo/lección magistral 2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio 3. Muestra de películas argumentales para evaluar manejo del montaje y la instancia narrativa 4. Revisión periódica de los materiales audiovisuales generados por los estudiantes 5. Revisión del plan de rodaje y el guion técnico del corto final 6. Revisión del material bruto generado por los para el corto final 7. Revisión de los cortes de edición del corto final 8. Revisión de paquete gráfico y la banda sonora del corto final 9. 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: <ul style="list-style-type: none"> • Generación de productos argumentales de entre 8 y 10 minutos, bajo los criterios que se exponen en las estrategias de evaluación 10. Utilización de canales de difusión de materiales como Vimeo y Youtube para compartir información sobre el cine argumental 11. Búsqueda de invitados especiales 11. Guiatura en el proceso de realización del cortometraje final 12. Guiatura en el proceso de montaje de	1. Escuchar atentamente 2. Interacción con el profesor y el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase 3. Visualización de películas argumentales siguiendo instrucciones específicas para evaluar el uso de la instancia narrativa, el manejo de los elementos audiovisuales y el proceso de montaje 4. Conformación de grupos para enfrentarse al "problema" de estudio del taller pedagógico 5. Grabación de escenas según se propone en el plan de evaluación 6. <i> Casting</i> para el cortometraje final 7. Búsqueda de locaciones para la realización del cortometraje final 8. Montaje de la escenografía, utilería, vestuario, etc. 9. Rectificación de las partidas del presupuesto 10. Elaboración del plan de rodaje del cortometraje final 11. Elaboración de los planos de planta y el guion técnico 12. Realización del cortometraje 13. Encargo de la música del cortometraje final 14. Realización del paquete gráfico y la banda sonora del cortometraje final 15. Postproducción del cortometraje final 16. Realización del <i>teaser</i> del cortometraje final 17. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la

escenografía, utilería, vestuario, maquillaje y peluquería	asignatura 18. Grabación de ejercicio de <i>stop motion</i> 19. Organización del evento de proyección de los cortometrajes finales 20. Análisis de películas argumentales 21. Lectura de materiales indicados por el profesor y conforme a la bibliografía recomendada
--	--

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura *Realización Cinematográfica* son:

1. Diseño de los planos de planta de las locaciones donde se grabarán los cortometrajes finales.
2. Diseño y elaboración del *story board* y el guion técnico.
3. Escogencia de los recursos técnicos necesarios para aplicar las propuestas visual y sonora para el corto final.
4. Diseño del plan de rodaje para las grabaciones del corto final.
5. Análisis fílmicos de películas escogidas para identificar ciertos elementos.
6. Generación de productos argumentales de entre 8 ya 10 minutos, bajo los siguientes criterios:
 - Escogencia y grabación en estudio de una escena de adaptación de cualquier libro argumental (este ejercicio permitirá manejar los criterios de adaptación de materiales literarios y llevarlos al cine, de acuerdo con el perfil de los personajes, la concepción del espacio y el manejo de la atmósfera propuesta en el texto origen).
 - Escogencia y grabación en exteriores de una escena de cualquiera de los guiones escritos para *Producción Cinematográfica* (este ejercicio permitirá desarrollar, a nivel micro, todo el proceso de producción de un cortometraje).
 - Grabación de una secuencia argumental original (una escena grabada en plano secuencia y la otra por corte de planos: la escena en plano secuencia será cualquier ayuda narrativa —*flashback*, *flashforward*, narración onírica, tiempo abolido, etc.)—. De esta forma, los estudiantes podrán dedicarse a estructurar la línea del tiempo de su relato.
 - 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 y/o en exteriores).
 - Grabación en exteriores de un plano secuencia de una escena y/o secuencia original.
7. Grabación de un ejercicio de *stop motion* (los estudiantes deberán crear una historia de aproximadamente 2 minutos, diseñar y elaborar la escenografía y utilería, tomar las fotografías y editar el material. Dicho producto debe incluir créditos que pueden ser elaborados en digital. Este ejercicio servirá para que los estudiantes desarrollen propuestas de arte y fotografía.
8. Elaboración del paquete gráfico y la banda sonora del cortometraje final.
9. Producción del evento de proyección de cortometrajes finales.
10. Elaboración del *teaser* del cortometraje final.
11. Cortometraje final.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Amiel, V. (2005). *Estética del montaje*. España: Abada.
- Amyes, T. (2005). *Postproducción de audio para TV y cine*. Escuela de cine y video de Andoain.
- Augros, J. (2000). *El dinero de Hollywood: financiación, producción, distribución y nuevos mercados*. España: Paidós Ibérica.
- Bernstein, S. (1993). *Técnicas de producción cinematográfica*. México: Limusa.
- Bordwell, D. (1979). *Arte cinematográfico*. México: McGraw Hill.
- Calvo, C. (2009). *Distribución y lanzamiento de una película*. España: Alcalá Grupo Editorial.
- Camino, J. (1997). *El oficio del director de cine*. Madrid: Cátedra.
- Del Rey Del Val, P. (2002). *Montaje: una profesión de cine*. España: Ariel.
- Díaz, A. (2008). *El cine independiente. Cómo producir*. España: Iberautor Promociones Culturales.
- Dmytryk, E. (1995). *El cine: concepto y práctica*. México: Limusa.
- Feldman, S. (1996). *La realización cinematográfica*. Barcelona: Gedisa.
- Feldman, S. (1997). *La composición de la imagen en movimiento*. Barcelona: Gedisa.
- Gómez Urda, F. (2004). *La producción cinematográfica*. España: Cátedra.
- Gutiérrez, B. (2004). *Oficios de cine*. España: Ocho y Medio.
- Iapichino, R. (2011). *La composición audiovisual: dimensiones narrativas del sonido y la música en la imagen*. Editorial Nobuko.
- Jullier, L. (2007). *El sonido en el cine*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Linares, R. (2009). *La promoción cinematográfica: estrategias de comunicación y distribución de películas*. España: Fragua.
- Poveda, M. A. (2013). *Producción audiovisual*. Madrid: Edición personal.
- Rea, P. (1998). *Producción y dirección de cortometrajes y videos*. España: IORTV.
- Simpson, R. (1999). *Manual práctico para producción audiovisual*. España: Gedisa.
- Strauss, F. (2007). *Hacer una película*. España: Paidós Ibérica.

Bibliografía adicional:

- Biondi, C. (1996). *Cómo se produce un film*. Roma: Dino Audino Editore.
- Bont, D. (1994). *Escenotécnicas en teatro, cine y TV*. Barcelona: L.E.D.A.
- Martínez, J. (1992). *Introducción a la tecnología audiovisual*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Poloniato, A. (1992). *Cine y comunicación*. México: Editorial Trillas.
- Sánchez-Brosca, V. (s.f.). *El montaje cinematográfico*. Barcelona: Paidós.

PÁGINAS WEB

Blog Séptimo Arte: duveimarcine.blogspot.com/p/realización-cinematografica.html

Blog Edición y Postproducción Audiovisual: pedrourbina.blogspot.com/2013/07/que-es-cine-digital.html

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

