

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

I.- DATOS GENERALES

Nombre de la Unidad Curricular: Producción Cinematográfica

Código de la Unidad Curricular: 0052

Unidad de Gestión Académica: Escuela de Comunicación Social

Nivel: Pregrado

Régimen: Semestral

Número de Unidades Crédito: 5

Ubicación en el Plan de estudio o programa: 5° Semestre

Taxonomía: T-A9	Tipo de Evaluación:	Evaluación Continua		x		
		Evaluación Continua con Reparación				
		Evaluación Final y Reparación				
N° horas semanales trabajo independiente (HTI)	5	N° horas semanales de acompañamiento docente (HAD)		Prácticas		
				Laboratorio	5	
				Teóricas		
Categoría de la Unidad Curricular:	Intra-Facultad		Modalidad:	Presencial	x	Virtual
	Inter-Facultad					
	Institucional			Semipresencial		En línea
	Escuela / Programa	x				
Instancia aprobatoria:			Fecha de aprobación :			
Diseñador (es) del programa: Aurimar Alonzo y Julio García						

II.-Resumen/Abstract (en español e inglés)

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 Comunicación Audiovisual implica el conocimiento profundo del proceso de producción en el cine.

La asignatura *Producción Cinematográfica* tiene como objetivo general realizar la producción de un proyecto cinematográfico de cortometraje, desde la planificación que se decanta con la tenencia del guion hasta el manejo de las estrategias de producción.

Esta asignatura contribuye al desarrollo de la competencia general de "Aprender a trabajar con el otro" y la profesional específica: "Produce trabajos audiovisuales".

Since its beginnings, cinema has been a source of entertainment. As a form of human expression, it is conceived not only as a means of communication, but also as art. Cinema has been the predecessor of other communication platforms such as television and video. The artistic and technical value of this medium cannot be denied, nor can its social and economic significance as a cultural and commercial product. The training of a social communicator specialized in Audiovisual Communication implies a deep knowledge of the film production process.

The general objective of the Film Production course is to carry out the production of a short film project, from the planning that starts with the script, to the management of production strategies.

This subject contributes to the development of the general competence of "learning to work with others" and the specific professional competence: Produce audiovisual works.

III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Competencia general 3 (CG3):
Aprender a trabajar con el otro: Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes, en un entorno donde el equilibrio de los roles -colaborador o líder- y la fluidez comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos.
Unidad de competencia 1 (CG1-U1):
Participa y trabaja en equipo: Se integra en equipos asumiendo diversidad de roles y tareas, orientado hacia el logro de una meta común.
Criterios de desempeño de la U1 que se van a desarrollar en la asignatura
Realiza las tareas establecidas por el equipo. Cumple diversos roles dentro del equipo. Utiliza formas de comunicación que favorecen las relaciones de interdependencia. Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común.
Unidad de competencia 2 (CG3-U7):
Formula y gestiona proyectos: Diseña, dirige y evalúa la realización de proyectos en diversos contextos y en colaboración con otros, para garantizar el logro de los propósitos del proyecto.
Criterios de desempeño de la U7 que se van a desarrollar en la asignatura
Diagnostica necesidades que pueden ser abordadas por proyectos. Formula proyectos de acuerdo a las necesidades del contexto. Gestiona las acciones del equipo para ejecutar el proyecto. Evalúa los resultados del proyecto.
Competencia Profesional/Específica 1 (CPE4):
Produce trabajos audiovisuales: Propone, planifica, realiza y promueve productos audiovisuales: radiales, televisivos, cinematográficos y para medios digitales
Unidad de competencia 1 (CPE4-U1):
Conforma equipos de trabajo para una producción audiovisual: Define las actuaciones de los integrantes de un equipo que conducen a la materialización de un proyecto audiovisual.
Criterios de desempeño de la U1 que se van a desarrollar en la asignatura
Identifica el rol de cada uno de los integrantes de un equipo de producción audiovisual Selecciona los integrantes del equipo y distribuye tareas
Unidad de competencia 1 (CPE4-U2): Diseña la producción
Diseña la producción: Determina las actividades conducentes a la materialización de un proyecto audiovisual, los recursos que serán necesarios y el tiempo de realización.
Criterios de desempeño de la U2 que se van a desarrollar en la asignatura
Desarrolla un manual básico de producción Elabora cronogramas y planes de trabajo Elabora el desglose de la producción Diseña la estructura del relato

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS *(Colocar las unidades temáticas y temas de la asignatura. Recuerde que las unidades temáticas compilan los temas de la misma)*

UNIDAD I

Tema 1: El diseño de la producción cinematográfica como proceso. Importancia de la organización y la planificación de la producción. Aspectos creativos, prácticos y administrativos que se decantan del guion.

Tema 2: Etapas de la producción cinematográfica. ¿Qué es la Producción cinematográfica? Etapas que componen el proceso de producción. De la concepción de la idea hasta la preparación del rodaje. El proceso de casting. La Producción. El rodaje. La Postproducción. Los procesos de edición y montaje. Rendir de cuentas. Promoción y Publicidad. Festivales.

Tema 3: Los actores involucrados en una producción cinematográfica. El equipo de producción: Cargos y funciones. El equipo creativo: Cargos y funciones. El equipo técnico: Cargos y funciones.

Tema 4: Las mesas de trabajo. Propuesta general de producción. Los equipos trabajando juntos. Escogencia de locaciones.

UNIDAD II

Tema 1: Propuesta Visual. Puesta en escena. Composición: encuadre, movimientos de cámara, color. Dirección de Arte: escenografía, utilería y atrezzo, vestuario, maquillaje. Locaciones intervenidas. Ambientación. Dirección actoral. Métodos de actuación. Trabajando con el actor. Dirección de Fotografía.

Tema 2: Propuesta Sonora. Sonido: Sonido directo, sonido recreado. Música. El montaje de sonido.

UNIDAD III

Tema 1: El montaje y el manejo del tiempo cinematográfico. Cronología y no cronología de la historia en el relato. Compresión y expansión temporal. Elipsis.

Tema 2: La instancia narrativa. Los tipos de narrador. Los niveles de narración.

UNIDAD IV

Tema 1: Requerimientos de producción que se desprenden del desglose. Selección de personal, búsqueda de locaciones, contratación de equipos, personal técnico, transporte y alimentación, permisología y seguros, movilización y hospedaje.

Tema 2: Fichas de producción. Elaboración de fichas de producción.

UNIDAD V

Tema 1: Presupuesto. La producción ejecutiva. Montaje y manejo del presupuesto. Control de costos. Fuentes de financiamiento. Presupuesto por departamentos. Contingencia. Requerimientos para aplicar en CNAC.

Tema 2: Plan de producción. Gestión de proyectos. Calendario general de producción. Hojas de llamado.

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE

Las actividades docentes deberán conducir al desarrollo de las unidades de competencia y, por consiguiente, estarán diseñadas de forma tal que el o la estudiante tengan una participación activa en su propio aprendizaje, redirigiendo la función del docente al acompañamiento y orientación del proceso. En tal sentido, tales actividades comprenderán estrategias variadas. En las unidades de naturaleza más práctica, incluirán el diseño de ejercicios, simulaciones y elaboración de productos comunicacionales reales, y en las de naturaleza más teórica utilizarán técnicas como asignación de lecturas guiadas, análisis de textos, formulación de preguntas y problemas, estudio de casos y clases magistrales con o sin apoyo audiovisual, entre otras.

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

La evaluación por parte del docente podrá ser de índole diagnóstica, formativa, formadora o sumativa y comprenderá estrategias variadas tales como la observación y registro de información en listas de cotejo, escalas de estimación y rúbricas para las actividades de naturaleza práctica, y para los contenidos teóricos, exámenes o pruebas cortas, exposiciones, comprobaciones de lectura y otras estrategias, a criterio del profesor.

Aparte de la evaluación docente, podría haber actividades de autoevaluación y coevaluación por parte de los estudiantes, sobre la base de criterios objetivos y válidos previamente establecidos, que les permitan determinar su avance en la asignatura.

VII.- REFERENCIAS PRINCIPALES

- Adorno, Teodoro y Eisler, H. (1981). *El cine y la música*. España.
- Bernstein, Steven (1993). *Técnicas de Producción Cinematográfica*. Editorial Limusa, México.
- Biondi, Claudio (1996). *Come si produce un film*. (Vol.1). Dino Audino Editore, Roma.
- Cabezón, Luis A. y Gómez-Urdá, Félix G. (1999). *La producción cinematográfica*. Madrid, Ed. Cátedra.
- Catala, J. (2019). *La puesta en imágenes. Conceptos de Dirección cinematográfica*. España. Editorial Asociación Shangrila Textos Aparte
- Cuevas, Antonio. (1999). *Economía cinematográfica: la producción y el comercio de películas*. Madrid, Cía. Audiovisual Imaginógrafo.
- Fernández, F. (2013). *Producción cinematográfica, del proyecto al producto*. España. Ediciones Díaz de Santos, S.A.
- Feldman, Simón (1996). *La realización cinematográfica*. Gedisa, Barcelona (6ª ed.)
- Linares, R. (2019), *Principios básicos de la producción audiovisual cinematográfica*. España. Editorial Omm Press
- Jacoste Quesada, José G. (1996). *El productor cinematográfico*. Madrid, Síntesis.
- Miralles, Alberto. (2000). *La dirección de actores en cine*. Editorial Cátedra.
- Rea, Peter y Irving, David (1998). *Producción y dirección de cortometrajes y videos*. Madrid, Instituto Oficial de radio y Televisión Española.
- Redondo, Ignacio. (2000). *Marketing en el cine*. Madrid, Pirámide.
- Simpson, Robert (1998). *Manual práctico de producción audiovisual*. Barcelona, Gedisa Editorial.
- Solaroli, Libero y Otero, José María. (1972). *Cómo se organiza un film: manual del jefe de producción*. Madrid, Rialp.

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

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

Producción Audiovisual. Blog sobre producción audiovisual. Produccionelbrocense.blogspot.com

Definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

Gómez-Pérez, F. J., Castro-Higueras, A., & Pérez-Rufí, J. P. (2022). Producción cinematográfica de Netflix en España: políticas de comunicación y relaciones con la estructura de la producción de cine español. ZER:

Revista De Estudios De Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria, 27(53), 145–164.

<https://doi.org/10.1387/zer.23784>