

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATERIA:	Realización y producción Cinematográfica				
CENTRO ACADÉMICO:	De Ciencias Sociales y Humanidades				
DEPARTAMENTO ACADÉMICO:	De Comunicación				
PROGRAMA EDUCATIVO:	Artes Cinematográficas y Audiovisuales				
AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS:	2012	SEMESTRE:	6to y 8vo	CLAVE DE LA MATERIA:	20299
ÁREA ACADÉMICA:	Producción Cinematográfica		PERIODO EN QUE SE IMPARTE:	ENERO-JUNIO	
HORAS SEMANA T/P:	4 hrs T/P		CRÉDITOS:	5	
MODALIDAD EDUCATIVA EN LA QUE SE IMPARTE:	Presencial		NATURALEZA DE LA MATERIA:	OPTATIVA	
ELABORADO POR:	Lic. María Gracia Saavedra				
REVISADO Y APROBADO POR LA ACADEMIA DE:				FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ENERO 2020

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta materia práctica tiene como finalidad el acercamiento del alumno a la creación cinematográfica. Se desarrollará en dos etapas: la primera será el desarrollo de proyectos en fase de Pre-producción. En la segunda, se ejecutará la Producción de los proyectos seleccionados

OBJETIVO (S) GENERAL (ES)

Al finalizar el curso el alumno podrá realizar una producción audiovisual con recursos dramáticos, argumentativos o viceversa, luego de conocer y aplicar el proceso que conlleva la realización de una película, un documental y un telefilme.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD TEMÁTICA I: GESTIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES (18 horas aprox.)		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
El participante obtendrá la habilidad de gestionar un producto audiovisual en su entorno local-global para iniciar el desarrollo de un cortometraje viable en su contenido dramático, producción y comercialización.	1.1. Pre-desarrollo de un proyecto audiovisual 1.1.1 Idea 1.1.2 Determinación del proyecto (género, estilo, formato, duración, tono, audiencias, espacios de salida) 1.2. El tratamiento del guión dramático y/o argumental 1.2.1 Re-estructuración 1.2.2 Análisis del relato 1.3. Adecuación al lenguaje y a la narrativa cinematográfica 1.3.1 El Espacio y el Tiempo Fílmico 1.3.2 El Movimiento y el Ritmo Fílmico 1.3.4 Elementos y estatutos (escala, ángulos, iluminación, color, sonido, composición).	5, 9.

	<p>1.4. Procesos de financiamiento y marketing</p> <p>1.4.1 Proyección financiera. (Subsidios. Ganancias de mercado audiovisual y Mercados auxiliares. El público objetivo)</p> <p>1.4.2 El plan de Marketing.</p> <p>1.5. Pitch y Carpeta de Proyecto.</p>	
--	---	--

UNIDAD TEMÁTICA II: LA PRE-PRODUCCIÓN (20 horas aprox.)

OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Al tener el guión literario finalizado, el alumno aprenderá a llevar a cabo todos los procesos que conlleva la pre-producción de un cortometraje.	<p>2.1 La Pre-Producción.</p> <p>2.1.1 El guión técnico y la escaleta</p> <p>2.1.2 Crew: Roles y Selección del Personal</p> <p>2.1.3 Contratos y Cartas compromiso</p> <p>2.1.4 Desgloses del Guión (Break-Down):</p> <p>2.1.4.1 SCOUTING (lista de locaciones)</p> <p>2.1.4.2 CASTING (lista de reparto o elenco)</p> <p>2.1.4.3 VESTUARIO Y PROP (lista de vestuario, de utilería y caracterización)</p> <p>2.2 Plan de Rodaje (Software Movie Magic)</p> <p>2.3 Presupuesto y Cotizaciones</p> <p>2.4 Los Formatos (hoja de gastos, reporte de cámara, formatos adicionales, continuidad, hojas de llamado).</p> <p>2.4.1 Director, Guión y Script</p> <p>2.5 Puesta en situación, ensayos escénicos y actorales</p> <p>2.6 Pruebas de Maquillaje y vestuario</p> <p>2.7 Bitácora y Carpeta de Producción</p>	1,3,5,10.

UNIDAD TEMÁTICA III: LA PRODUCCIÓN (RODAJE) (28 horas aprox.)

OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Los alumnos experimentarán la dinámica óptima de un crew (equipo de producción) y de un elenco durante el rodaje de su película y serán asesorados y supervisados durante la producción.	<p>3.1 Coherencia de la Puesta en Escena</p> <p>3.2 Iluminación y Decoración</p> <p>3.3 Técnicas para lograr la continuidad</p> <p>3.3.1 Identificación de claqueta.</p> <p>3.3.2 Foto Fija.</p> <p>3.3.3 Revisión de Ejes de acción, dirección de la mirada y ejes de trayectoria</p> <p>3.4 Registro de una secuencia</p> <p>3.4.1 Técnicas de rodaje y filmación</p> <p>3.4.2 Dirección de Actores</p> <p>3.4.3 Pruebas de cámara y sonido</p>	2,4,6,7.

	3.5 Ensayos en set 3.5.1 El trabajo en set 3.6 El Rodaje 3.6.1 Reportes de cámara y sonido 3.6.2 Reportes de continuidad y script 3.6.3 Reporte para la post-producción	
--	--	--

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Por medio de ejercicios prácticos y exposiciones temáticas el profesor implementará una metodología derivada del constructivismo en el que el alumno a través de la experimentación de actividades relacionadas con la producción cinematográfica logre asimilar y desarrollar las habilidades necesarias para su campo acción en la realización audiovisual. De esta manera, se le mostrará y supervisará al alumno en un proceso conceptual de su película, así como en su rodaje para que logre ejecutarlo de manera eficiente. Una vez concluida su pre-producción y su integración como crew, el alumno comenzará el rodaje de su proyecto en equipos de producción.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Visionado de películas y material de apoyo.
- Prácticas de desarrollo técnico para la gestión, la pre-producción y el rodaje supervisadas por el profesor.
- Ejercicios práctico (individuales y grupales)
- Elaboración de Bitácora individual durante sus prácticas y sesiones teóricas para que reflexionen su desempeño y comprensión.
- Conformación de Carpeta de Producción por equipos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

PRIMER PARCIAL	30%
TRABAJO PRÁCTICO	50%
BITÁCORA	50%
SEGUNDO PARCIAL	30%
TRABAJO DE MESA	30%
TRABAJO PRÁCTICO	30%
BITÁCORA	40%
PROYECTO FINAL	40%
REALIZACIÓN (RODAJE)	60%
ENTREGA FINAL	40%

FUENTES DE CONSULTA

BÁSICAS:

- 1.- BOER, D. (2008) *El libro práctico de hacer cine*. México: Paidós.
- 2.- CABEZÓN, Luis A. (2001) *La producción cinematográfica*. España: Cátedra.

- 3.- DE SANTO, Edgar: La materialidad y las herramientas en el Lenguaje Visual.
- 4.- DE SANTO Edgar: *Conceptos de luz – iluminación – valor –* (2008).
- 5.- DEL TESO, P. (2011) *Desarrollo de proyectos audiovisuales*. Argentina: Nobuko.
- 6.- FELDMAN, S. (2008) *La realización cinematográfica*. México: Gedisa.
- 7.- GAUDREAU, A. (2007). *El relato cinematográfico*. México: Paidós Comunicación.
- 8.- NADOOLMAN, Deborah. *Arte del Cine: Diseño de Vestuario*, Blume, 2014.
- 9.- TRIQUELL, X. (2011) *Contar con Imágenes*. Buenos Aires: Brujas.
- 10.- ZAVALA, Héctor: *El Diseño en el cine. Proyectos de dirección artística*. CUEC. 2008

FILMOGRAFÍA

- Stanley Kubrick:** Clockwork Orange (1971)
Alejandro González Iñárritu: Amores perros (2000)
Nuri Bilge Ceylan: Three Monkeys, Once upon a time in Anatolia (2011)
Xavier Dolan: Mommy (2014)
Asghar Farhadi: A Separation (2011)
Andrea Arnold: Fish Tank (2009)
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne: Lenfant (2005)
Jim Jarmusch: Only lovers left alive (2013)
Fernando Eimbcke: Temporada de patos (2004)
Thomas Vinterberg: The celebration (1998)
Lars Von Trier: Anticristo (2009), Los Idiotas (1995)