Teoría y técnica de la realización I

Curso Académico: (2019 / 2020) **Fecha de revisión: 02-05-2019**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: BENITEZ IGLESIAS, ANTONIO JESUS

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 2 Cuatrimestre : 1

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Asignatura teórico-técnica con uso intensivo de los laboratorios de producción audiovisual: cámaras, equipos de sonido, equipos de iluminación, edición de video y postproducción. Se recomienda tener conocimientos básicos de operación de equipos.

OBJETIVOS

- Conocimiento del entorno de trabajo del equipo de realización: medios tecnológicos, rutinas técnicas y equipo humano. Figura del realizador en contextos profesionales: competencias y responsabilidades.
- Conocimiento del recorrido creativo de la idea, desde el guion hasta el producto en pantalla.
- Conocimiento básico de los elementos de la puesta en escena.
- Capacidad de análisis y previsión de medios a partir de una secuencia.
- Capacidad para planificar secuencias narrativas y documentales en función de los medios disponibles.
- Conocimiento y experimentación de técnicas básicas de realización.
- Capacidad técnica para realizar proyectos audiovisuales de corta duración.
- Capacidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Tema 1. La Realización como construcción de la obra/producto audiovisual.
Tema 2. El equipo de trabajo.
Tema 3. El montaje como ensamblaje. La reconstrucción del espacio-tiempo
Tema 4. Los elementos de la puesta en pantalla. Los materiales de la construcción.
Tema 5. La preproducción. Los documentos de la realización.
Tema 6. El valor expresivo del sonido
Tema 7. El valor expresivo de la luz. Técnicas de iluminación básicas.
Tema 8. Técnicas básicas de rodaje monocámara.
Tema 9. Postproducción y etalonaje.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

- Clases teóricas (1 ECTS)
- Clases prácticas. Preproducción y casos prácticos (1 ECTS)
- Trabajo del estudiante:
Estudio tutorizado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes (1,5 ECTS)
Prácticas individuales o en grupo (2,5 ECTS)

Cada alumno participará formando parte de grupos reducidos en dos prácticas que suponen preproducción, rodaje y montaje y, de forma individual, entregará dos más de montaje.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

1ª Convocatoria:

- Evaluación continua: 70% de la nota global, siempre y cuando se hayan finalizado correctamente todas y cada una de las cuatro prácticas.

- Examen final*: 30% de la nota global**.

*Para poder aplicar los porcentajes anteriores se exige que el alumno supere el examen final. Si no es así, la calificación del examen será la que figure como calificación de la convocatoria.

**Para los alumnos que renuncien o pierdan el derecho a la evaluación continua el valor porcentual del examen final será del 60%

La participación activa y fundamentada del estudiante en clases prácticas y tutorías se valorará a los efectos de mejora de la nota global.

2ª Convocatoria:

- Al alumno se le dará la opción de elegir entre que se le apliquen los porcentajes de la primera convocatoria o bien realizar un examen final con un valor porcentual del 100%.

Peso porcentual del Examen Final:	30
Peso porcentual del resto de la evaluación:	70

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aumont, J. et al.: "Estética del cine", Paidós,, 1985
- Barroso García, J.: "Realización de documentales y reportajes: técnicas y estrategias del rodaje en campo", Síntesis,, 2008
- Bordwell, D. y Thompson, K.: "El arte cinematográfico", McGraw-Hill,, 2002
- Castillo, J. M.: "Televisión, realización y lenguaje audiovisual"., IORTV,, 2013
- Lyver, D.: "Principios básicos del sonido para vídeo"., Gedisa,, 2009
- Mackendrick, A.: "On Film Making. Manual de escritura y realización cinematográfica", Jaguar,, 2013
- Millerson, G.: "Realización y producción en televisión"., IORTV,, 2009
- Rabiger, M.: "Tratado de dirección de documentales"., Omega,, 2007
- Reisz, K. y Millar, G.: "Técnica del montaje cinematográfico"., Plot,, 2003

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Arnheim, R.: "El cine como arte"., Paidós,, 1986
- Barroso, J.: "Realización audiovisual"., Síntesis,, 2008
- Bazin, A.: "¿Qué es el cine?"., Rialp,, 1990
- Burch, N.: "Praxis del Cine"., Fundamentos,, 2008
- Chion, M.: "El sonido: música, cine, literatura", Paidós,, 1999
- Eisenstein, S. M.: "Teoría y técnica cinematográficas"., Rialp,, 2002
- Jurgenson A. y Brunet, S. : La práctica del montaje, Gedisa, 2009
- Rabiger, M.: "Dirección cinematográfica: técnica y estética"., Omega,, 2009
- Swainson, G.: "La iluminación en vídeo: principios básicos"., Gedisa,, 2009
- Truffaut, F.: "El cine según Hitchcock"., Alianza,, 2003
- Ward, P.: "Composición de la imagen en cine y televisión"., IORTV,, 1998

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Benítez. A. et al.: . Guion técnico y planificación de la realización. : http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/16373/guion_tecnico_2013.pdf