

Curso Académico: (2020 / 2021)

Fecha de revisión: 10-07-2020

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.
- Capacidad para construir breves piezas de formatos habituales mediante el montaje.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Descripción de contenidos:

Esta asignatura inicia a l@s estudiantes en la faceta de escritura de su alfabetización audiovisual, en las técnicas para preparar las producciones, las habilidades básicas para utilizar los medios de captación de imágenes y sonidos y en la posterior construcción del formato adecuado mediante el montaje. Teoría y Técnica de la Realización I no trata de preparar a l@s estudiantes como operadores de determinados equipos o tipos de software, sino para que sean capaces de adaptarse a las distintas evoluciones de la tecnología.

Comprender los procesos y técnicas para construir un relato audiovisual transparente permitirá aplicar modificaciones para resultar más creativ@s en pantalla. Se propondrán proyectos de complejidad creciente tanto en montaje como en preparación, rodaje y montaje.

TEMARIO

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. Introducción a las diferentes actividades de la postproducción.

El desarrollo del temario no tendrá lugar de forma lineal. El programa podrá impartirse organizándolo en unidades didácticas que se adapten a la capacitación progresiva del alumnado para abordar los proyectos y actividades programadas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Se seguirá principalmente metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), principalmente colectivos.

- Clases teóricas soporte del ABP (1,5 ECTS)

- Clases prácticas. Preproducción y producción de casos prácticos ABP (2 ECTS)
 - Trabajo del estudiante: Estudio tutelado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes (0,5 ECTS)
 - Desarrollo autónomo del trabajo práctico y de la preproducción de los casos en grupo (2 ECTS).
- A cada estudiante se le propondrán dos proyectos de montaje que tendrá que afrontar de forma individual y dos en los que tenga que desenvolverse en preproducción, rodaje y postproducción en grupos de 4-5 estudiantes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- + Evaluación continua:
 - Parte Práctica: 70% de la nota global, siempre y cuando se hayan alcanzado los objetivos de todos y cada uno de los proyectos propuestos, con estas proporciones (cada proyecto podría constar de distintas actividades, que se publicarán detalladamente en Aula Global):
 - PRoyecto 1: 10% (individual)
 - PR2: 20% (individual)
 - PR3: 15%
 - PR4: 25%
 - La asistencia y participación activa y fundamentada del estudiante en clases y tutorías se valorará a los efectos de mejora de la nota global.
 - Pruebas de evaluación: 30% sobre la nota global, para los alumnos que escojan la opción de evaluación continua. Consistirán en cuestionarios o actividades similares que se propondrán a lo largo del curso, para medir el grado de conocimiento de la materia y de distintas habilidades para alcanzar las competencias previstas. Las pruebas podrán contener cuestiones teóricas o teórico-prácticas; el contenido en el que se basen corresponderá a las lecturas propuestas y al desarrollado a lo largo de las sesiones presenciales y sea teórico o práctico. También podrán plantear cuestiones sobre las guías que se establezcan para fundamentar los proyectos. Será obligatorio superar estas pruebas para poder optar a la evaluación continua. El método alternativo de evaluación podrá consistir en un examen final, si las circunstancias así lo permitiesen.

Peso porcentual del Examen Final:	0
Peso porcentual del resto de la evaluación:	100

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