

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 01-05-2023

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: MEJON MIRANDA, ANA MARIA

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, edición de video y postproducción. Se recomienda tener conocimientos básicos de operación de equipos, y repasar la asignatura de Tecnología y Técnicas del Audiovisual (Grado en Comunicación Audiovisual, curso 1º)

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 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), individuales o en grupos de trabajo.

Clases:

- Clases en aula como soporte y preparación del ABP (12-14 semanas, 90 minutos por sesión)
- Clases prácticas. Preproducción y producción de casos prácticos ABP (12-14 semanas, 90 minutos por sesión)
- Taller de laboratorio. (5 semanas, 90 minutos por sesión)

Actividades formativas:

- Proyectos individuales y grupales de montaje
- Proyectos grupales de producción y rodaje
- Lecturas
- Debates participativos en el aula

SISTEMA DE EVALUACIÓN

+ Evaluación continua:

(1) Parte Práctica: 70% de la nota global. Incluye participación y asistencia, prácticas técnicas basadas en proyectos individuales y grupales (3ECTS) y taller de laboratorio (1 ECTS, 5 semanas). El número de prácticas, así como su enunciado y valor dependerá del calendario de clases y se detallará en Aula Global para cada grupo.

(2) Pruebas de evaluación: 30% sobre la nota global, para estudiantes que sigan la opción de evaluación continua. Consistirán en exámenes para medir el grado de conocimiento de la materia y de distintas habilidades para alcanzar las competencias previstas. Se propondrán, o bien de forma voluntaria en distintas etapas a lo largo del curso, o en la convocatoria de examen ordinaria (examen final, ver más abajo).

Estas 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. El método alternativo de evaluación de este 30% consistirá en un examen final con un valor similar en caso de superar la parte práctica (1) o un 60% si no se supera.

- Será obligatorio superar ambas partes (1) y (2) con un 50% de su valor para poder hacer media entre ellas y superar la evaluación continua.
- La asistencia a las clases prácticas y al taller de laboratorio son obligatorias. Cada estudiante podrá contar con dos faltas a las clases prácticas. En caso de no asistir al taller de laboratorio, se perderá la parte de nota correspondiente. Las sesiones de laboratorio no son recuperables.
- La asistencia y participación activa y fundamentada del estudiante en clases y tutorías se valorará a los efectos de mejora de la nota global.

+ En caso de no completar exitosamente la evaluación continua:

Examen en la convocatoria ordinaria que, según normativa, tendrá un valor máximo del 60% de la calificación total de la asignatura, o examen en convocatoria extraordinaria con un valor del 100%. En ambos casos el examen tendrá un componente teórico-práctico que abarque todos los aspectos impartidos durante el curso.

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

- Aranzubia, A. "El mapa de la India. Conversaciones con Manolo Matji", Cuadernos Tecmerin nº 4. Grupo de Investigación TECMERIN UC3M, 2014
- Arnheim, R.: "El cine como arte"., Paidós,, 1986
- Barroso, J.: "Realización audiovisual"., Síntesis,, 2008
- Bazin, A.: "¿Qué es el cine?"., Rialp,, 1990
- Beceiro, S. y Herrero, B.: "En la frontera. Entrevista a Chus Gutiérrez"., Grupo de Investigación TECMERIN, 2015
- Beceiro, S. y Herrero, B.: "En la frontera. Entrevista a Chus Gutiérrez"., Cuadernos Tecmerin nº 15. Grupo de Investigación TECMERIN UC3M, 2019
- 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
- García, S. "El cuerpo y la voz de Margarita Alexandre", Cuadernos Tecmerin nº 9. Grupo de Investigación TECMERIN UC3M, 2016
- Jurgenson A. y Brunet, S. : La práctica del montaje, Gedisa, 2009
- Melero, A. y Lomas, S. "Vivir y rodar. Conversaciones con Alfonso Albacete", Cuadernos Tecmerin nº12. Grupo de Investigación TECMERIN UC3M, 2018
- Prieto, X. y Doménech, G. "Respirar con la imagen. Conversaciones sobre montaje con Teresa Font", Cuadernos Tecmerin nº 14. Grupo de Investigación TECMERIN UC3M, 2019
- Rabiger, M.: "Dirección cinematográfica: técnica y estética"., Omega,, 2009
- Rodríguez, V. e Iglesias, P. "Joaquín Oristrell. Necesidad de contar", Cuadernos Tecmerin nº 10. Grupo de Investigación TECMERIN UC3M., 2017
- Romero Santos, R. "La pistola y el corazón. Conversaciones con Agustín Díaz Yanes", Cuadernos Tecmerin nº 6. Grupo de Investigación TECMERIN UC3M, 2014
- Santesmases, M. "Los inicios de Carlos Saura. Dos conversaciones", Cuadernos Tecmerin nº 18. Grupo de Investigación TECMERIN UC3M, 2021
- 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
- Zahedi, F. "El pasado es un prólogo", Cuadernos Tecmerin nº8. Grupo de Investigación TECMERIN UC3M, 2016

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
- Grupo Tecmerin . Revista de Ensayos Audiovisuales: <http://tecmerin.uc3m.es/revista>