

REALIZACION 3

Licenciatura en Artes Audiovisuales

Materia perteneciente a 3er año.

Modalidad de cursada: Materia Anual. Una clase teórica de 2 hs., y una clase práctica de 2 hs., repartida en cuatro comisiones. Sistema de promoción directa, 4 hs de carga horaria semanal.

Profesor Titular

Jerónimo Carranza

JTP:

Matilde Galina, Eduardo Maclen y Lourdes Argüelles

Ayudante Diplomado:

Facundo Barrionuevo

Ayudantes Adscriptos:

Gonzalo Carbone, Aimé Romero, Mora Gutiérrez Bianchi

Propuesta General

La realización resulta la actividad principal en toda producción audiovisual.

La tarea del realizador consiste en guiar integralmente, de principio a fin, el proceso de producción de una obra artística, desde el guión hasta la postproducción de imagen y sonido.

El realizador es quien toma las decisiones para que la obra adquiera una forma específica junto a un determinado contenido, al servicio de un discurso que será reflejo de su propia subjetividad.

La realización es, por tanto, una actividad que involucra lo técnico y lo expresivo. El realizador debe plantear una temática, un punto de vista propio, desarrollar un estilo personal, y presentar una mirada singular del mundo.

La actividad práctico-realizativa supone un proceso basado en un conjunto de búsquedas, decisiones, acciones y reflexiones con el objeto de crear un producto artístico original. Su planificación y puesta en marcha necesita del trabajo grupal, sistemático y comprometido de los miembros del equipo.

Durante la cursada nos abocaremos casi exclusivamente al relato de “ficción”, en sus diferentes formatos, principalmente al cortometraje de ficción.

La cátedra Realización III comprende a alumnos que cursan el tercer año de la carrera de Artes Audiovisuales. En esta tercera etapa de la carrera nos proponemos afianzar y profundizar los conocimientos teórico-prácticos en torno a la realización audiovisual y desarrollar la capacidad expresiva de los alumnos, a partir de una fuerte ejercitación, con numerosas prácticas realizativas de diversa índole, motivando la reflexión sobre lo producido, y poniendo el eje en la constante corrección y replanteo, en pos de mejorar la calidad realizativa de los ejercicios.

Finalmente, se destaca la importancia que tendrá para la cátedra la presencia constante y activa de los alumnos en el taller dado el carácter proyectual de la disciplina y lo fundamental del seguimiento periódico y colectivo de los procesos.

Estrategias de enseñanza

La cursada está organizada en una clase teórica general de 2 hs. de duración y una clase práctica (divididos en 4 comisiones).

La forma de trabajo es la de taller, donde los alumnos trabajarán en grupos de 7 personas, guiados por los docentes y ayudantes adscriptos.

La metodología de taller supone una producción colectiva de conocimiento en el ámbito del aula.

El proceso de aprendizaje pone en juego el conocimiento previo del estudiante y, a través del diálogo con el equipo docente y de una actividad práctica sistemática, los alumnos logran interiorizar profundamente los nuevos conocimientos.

La dinámica de clases consiste en el planteo de conceptos teóricos sintéticos, una actividad práctica en grupos que ponga en acción dichos conceptos, y por último, la instancia de plenario, donde cada grupo expone las conclusiones a las que arribaron. Algunas clases prácticas se dictarán en el set de filmación donde se realizan distintas actividades en torno a la realización con cámaras de video.

Los contenidos trabajados durante el año se plasman en diversos trabajos realizativos de ficción, de diferente envergadura. De esta forma todos los alumnos se enfrentan varias veces a la realización audiovisual aumentando la experimentación y adquiriendo más destreza en la materia.

Se realizan diversos trabajos prácticos durante el año. En el primer cuatrimestre, se trata de un ejercicio realizativo breve, de ficción, basado en un guion aportado por la cátedra.

En el segundo cuatrimestre los alumnos deberán crear un guion de ficción original, a partir de un conjunto de consignas temáticas, formales y de producción, aportadas por la cátedra; y realizar cortometrajes de 8 minutos, que conformarán finalmente un largometraje, coral, y temático. Dicho largometraje se estrena y emite posteriormente en el canal Universitario de la UNLP.

Durante el año también se realizan prácticas conjuntas con alumnos y docentes de la escuela de Teatro de la ciudad de La Plata, cuyos alumnos terminan los relatos de los ejercicios realizativos dirigidos por los alumnos de realización.

Las clases teóricas y prácticas se complementarán con una serie de clases especiales o conferencias a cargo de personalidades de la industria cinematográfica nacional. Distintos actores, directores y técnicos nos brindarán sus conocimientos y experiencias a partir de encuentros coordinados por la cátedra en torno a los contenidos del presente programa. Cada año nos visitan figuras tales como Gastón Duprat (director), Mariano Cohn (director), Daniel Hendler (actor), Martín Bustos (asist. de dirección), Cristian Jure (director), Diego Cremonesi (actor), entre otros.

Contenidos Conceptuales

- La realización, representación artística de acontecimientos.
- El fenómeno artístico. La expresión: Forma /Contenido.
- Principios fundamentales de la forma artística. Unidad. Unidad temática, variedad, contraste, ciclo total, desarrollo progresivo, estilización.
- La acción dramática. Morfología. Diseño de la acción dramática.
- Del guion literario al guion técnico. Redacción del Guion Técnico.
- La representación espacial y temporal en la redacción.
- La puesta en escena. Diseño de puesta en escena. Componentes. El personaje. Conflicto.
- De la acción dramática a la dirección de actores. Técnicas de dirección de actores. La actuación frente a cámara, el manejo del actor en el set.
- El plano, encuadre y composición. La puesta de cámara y su posibilidad de dramatización de la acción.
- Representación del espacio y del tiempo.
- La continuidad de elementos escénicos, dramáticos y estéticos en la narración.

- El registro sonoro en la ficción. Tipos de micrófonos y sus posibilidades expresivas. Dialogo, voz off, ambientes, musicalización.
- El diseño de sonido. La estética en el diseño. La post producción de sonido: edición, mezcla y masterización.
- Montaje. Funciones sintáctica, semántica y rítmica del montaje. Edición. Duración de la toma: criterios de determinación del in y el out en un plano. El corte. Continuidad y raccord.
- Movimiento y ritmo audiovisual: movimiento interno y externo al plano, concepto de ritmo audiovisual, análisis de los elementos que generan el ritmo visual, tipo y formas rítmicas.
- Postproducción de imagen, diseño visual del producto, parámetros técnicos broadcast.
- El trabajo en el set. Conformación del equipo artístico y técnico. Roles.

Objetivos de aprendizaje

Los alumnos serán capaces de:

- Comprender la metodología de una actividad proyectual y la importancia de observar sus distintas etapas.
- Participar y desarrollar un rol activo en el trabajo de taller
- Practicar la realización creativamente.
- Transferir y aplicar adecuadamente conocimientos del lenguaje audiovisual, elementos y procedimientos de composición y puesta en escena a fin de constituir el mapa estructural del discurso a llevar adelante en sus proyectos.
- Comprometer su participación activa y solidaria en equipos de trabajo rotando por los diferentes roles de una producción.
- Valorar la importancia de la puesta en común de sus producciones como modo de corrección y evaluación continua a fin de favorecer y consolidar los logros y resolver las dificultades.
- Estimular el desarrollo de un punto de vista y un discurso propio del alumno.
- Transferir y aplicar los criterios básicos de la producción para la elaboración de cualquier proyecto realizativo futuro.
- Adquirir destreza y seguridad para narrar con la cámara.
- Valorar y valerse de su propia historia, sus experiencias previas y sus sentimientos, a la hora de crear una obra audiovisual.

Propósitos de enseñanza

Que el docente logre:

- Promover una actitud crítica y reflexiva

- Estimular la experimentación creativa
- Facilitar las instancias para lograr un trabajo de investigación efectivo ante una propuesta dada a fin de tomar decisiones de contenido y formales con mayor libertad y rigurosidad teórica.
- Brindar material y herramientas para la efectiva integración de los contenidos.
- Propiciar el trabajo colectivo en un clima de respeto y compromiso con las diversas propuestas.
- Fomentar la participación constante y activa del alumno.
- Generar en los estudiantes una actitud reflexiva y crítica con respecto a la producción cultural.

Criterios de Evaluación

La materia tiene un régimen de promoción directa sin examen final. Cada alumno debe realizar y aprobar todos los trabajos realizativos. Cada trabajo práctico conlleva por lo menos dos entregas intermedias obligatorias, y en el caso de desaprobación, existe la posibilidad de recuperación del mismo. Se tomará un parcial en el primer cuatrimestre. La evaluación será permanente de carácter individual y colectivo. Todas las clases contarán con un espacio para la corrección y autoevaluación de las distintas instancias de las producciones individuales y grupales.

Condiciones para la aprobación del 1er. cuatrimestre:

80% de asistencia a los teóricos y prácticos
100% de entrega y aprobación de TP
Aprobación de 1er parcial cuatrimestral
Entrega de guion técnico para TP2 del segundo cuatrimestre

Condiciones para la aprobación del 2do. cuatrimestre:

80% de asistencia a los teóricos y prácticos
100% de entrega y aprobación de TPs

Bibliografía

-Sanchez, Rafael. *Montaje cinematográfico. Arte de movimiento* -. Editorial Aquis Gran.

-Francesco Casetti y Federico di Chío. *Cómo analizar un film*, Editorial Paidós, 1991.

- Aumont, Jacques. *Estética del cine*, Ediciones Paidós, 1985.

-Weston Judith. *Directing Actors: Creating Memorable Performances*, Film & Television Paperback – Julio, 1999

-Bordwell David. *La Narración en el Cine de Ficción*. Ed Paidós. Barcelona1996.

-Feldman, Simón. *El director de cine: técnicas y herramientas*, Gedisa 2015

-Chion, Michele. *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós. 1998

-Aumont, J., Bergala A. y otros: (1983) “Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje”. Edit Paidós. Bs As

-Epstein, Jean: *La esencia del cine*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1957.