

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE BELLAS ARTES – DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES

CÁTEDRA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL I – PERÍODO LECTIVO 2019

TITULAR: PROFESORA CORINA LEIBINSTEIN

JTP: PROF. PABLO HERNÁN MOLINA

CUERPO DOCENTE: ALEJO GARCÍA MARTÍN – ALEJANDRO DAJIL – NORA ZAPICO

LEY N° 26.206 – 2006 - LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES - CAPÍTULO I - PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS

...

ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.

...

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

- Proporcionar los conocimientos esenciales de los recursos necesarios para la producción audiovisual, su previsión y correcta utilización, estimulando el pensamiento lógico para metodizar procedimientos de trabajo, familiarizando a los estudiantes mediante la aplicación adaptada a los trabajos curriculares.
- Promover los derechos sociales, ciudadanos y humanos en todas las actividades. Las responsabilidades y obligaciones de los empleadores, los trabajadores y el estado, por sí y entre sí.
- Urgir al correcto uso del lenguaje escrito y corregir las falencias devengadas de un dominio exiguuo. Incitar a la lectura, aguijonear la curiosidad. Animar la exigencia personal y la actualización permanente.
- Categorizar el compromiso individual y el colectivo. La educación superior es un privilegio que debe ser reconocido y valorado, particularmente en lo referente a la Universidad pública mediante la cual acceden al mismo.
- Iniciar el camino a una futura inserción laboral en función de los saberes obtenidos durante el período universitario, instalando y cimentando una conducta de trabajo en equipo, ponderando los atributos de cada sector y de cada rol.
- Estimular el análisis crítico de las conductas y obras propias y ajenas.

UNLP – FBA – DAA – CÁTEDRA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

PROF. CORINA LEIBINSTEIN – Corina.Leibinstein@yahoo.com – Tel. 011.4502-0088 – 011.3939-8894 - Cel. 011.15.5328-2500

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

CONCEPTOS ESENCIALES DE PRODUCCIÓN.

- El producto audiovisual. Formatos.
- Ciclos generales: De la intención al proyecto, del guión a la producción: Análisis de contenidos, unidades dramáticas. Identificación de requerimientos: época, lugar y personajes. La investigación científica. Marcaciones y despieces. Propuestas, presentaciones, proyectos y materializaciones.

ESPECIFICACIONES FUNDAMENTALES Y ARTICULACIONES.

- Locaciones –Sets – Decorados. Concatenaciones para el análisis de producción y previsiones de uso.
- Intérpretes e interpretaciones actorales.

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICOS. MATERIALIZACIÓN DE LA OBRA.

- Áreas: Empresarial, gerencial y operativa. La ubicación del Director y del Guionista. De la intención al desarrollo de proyectos.
- Etapas operacionales para la materialización de la obra: Pre-producción, rodaje, post-producción. Recursos y logística. La dinámica de las acciones creativas técnico-artísticas conjugadas.

DEPARTAMENTOS TÉCNICO/ARTÍSTICOS.

- Producción, Dirección, Fotografía, Arte, Sonido, Montaje. Especificaciones y composición de cada uno.
- Conocimientos indispensables de los técnicos por sector, más los necesarios no particulares de sus especialidades. Vínculos conceptuales efectivizados en las acciones. Motivos técnicos y estéticos.
- El examen de Producción. Análisis y desgloses. Anticipación de requerimientos.
- Introducción a los desgloses por especialidades.
- Materiales útiles o necesarios en rodaje. Provisión de suministros de toda índole.

PRODUCCIÓN DE LOCACIONES, SETS Y DECORADOS.

- Scouting: exploración, preselección, presentación. Conjunción de los requerimientos estéticos y los espacios.
- Scouting durante el rodaje.
- Herramientas de trabajo: fichas, fotografías, plantas, cartografía, meteorología.
- Base general y bases transitorias en locaciones.
- Distancias. Cuestiones estacionales y atmosféricas. Costumbres locales y eventos. Transportes. Auxilios y prestaciones zonales. Medidas de seguridad. Fauna y flora. Previsiones de salud y atención sanitaria.
- Films Commissions. Autorizaciones. Cortes de calles totales o parciales.
- Prevenciones de seguridad.
- Scouting técnico. Definiciones. Back-up.

- Organización de los espacios: Distribución de los puestos de trabajo, almacenamientos, estacionamientos, comedor, oficinas, sanitarios, vías de tránsito vehicular.

CONCERTACIONES.

- Producción y Dirección: Citaciones de personal técnico, personal adicional, elenco y servicios. Confirmación de locaciones.
- Articulaciones de las especialidades entre sí.

ELENCO.

- Composición: Actores, extras, intervenciones especiales (deportistas, músicos, bailarines, etc.). Dobles de acción. Dobles de cuerpo.
- Actores no profesionales.
- Intérpretes infantiles.
- Anexo: participación de animales. Proveedores, adiestramiento. Preparación de los intérpretes para la interacción con animales.

TRABAJOS PRÁCTICOS

- Constitución de equipos. Determinación de denominación y diseño de logotipo. Presentación.
- Marcación y desglose de un guión de cortometraje provisto por la cátedra.
- Investigación: presentación de imágenes de archivo representativas de las partes (decorados, elementos escenográficos, personajes, vestuario). Fundamentación en función del análisis narrativo.
- Elección de un film publicitario entre una selección preparada por la cátedra. Exploración de locaciones, definición. Presentación de locación, set y decorado: fichas de informes, registros fotográficos y planta del set completa.

EVALUACIÓN

- Un parcial y un parcial recuperatorio para los estudiantes que no alcancen la nota mínima 6 (seis) o que hubieran estado ausentes en la primera fecha.
- Calificaciones de los trabajos prácticos. La buena calidad de estos no redimirá exámenes individuales desaprobados. Las valoraciones de los ejercicios contribuirán a la definición de las notas finales. No promocionarán los estudiantes que no hayan cumplimentado estas actividades.

BIBLIOGRAFÍA, FILMOGRAFÍA, VIDEOGRAFÍA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

- Conceptos básicos de Producción – Corina Leibenstein (CL)
- Introducción a la organización de la producción – CL
- Áreas de trabajo. Departamentos por especialidades. Roles y funciones. Enlaces artísticos, técnicos y laborales – CL

- Locaciones, sets y decorados - CL
- Fotografías y plantas – CL
- Filmación en vía pública, zonas rurales y espacios protegidos. Comisiones de filmación y otras autoridades zonales. Señalizaciones y señaléticas en rodaje. – CL y Pablo Hernán Molina (PHM)
- Dominio del lenguaje castellano – Alejandro Dajil (AD) y CL.
- Conceptos básicos sobre guión literario y guión técnico – CL
- La investigación en todos los rubros – CL
- Introducción a la lectura y análisis de los guiones - AD
- Los desgloses – CL
- Recursos materiales-técnicos necesarios en la producción profesional – PHM y Alejo García Martín
- Doblaje. Películas de animación – AD
- Planillas comentadas - CL
- Cómo hacer el sonido de una película – Carlos Abbate – ENERC / LIBRARIA - 2014
- Ejercicios de resignificación para investigación y montaje realizados por alumnos de Alejandro Cristian Fernández y Corina Leibinstein, Cátedras Cine I y II, hasta 2010, BAC.
- El inventor de juegos – Making-of - Juan Pablo Buscarini
- Woody Allen y el montaje – Making-of.
- Ejercicio para travelling circular: Fernando Spiner – Instituto Experimental de Cinematografía – Roma – Italia.
- Documentales sobre oficios del cine de INCAA TV, Canal ENCUENTRO y Canal de la Ciudad - Conducción Sergio Wolf.
- I can't dance – Videoclip – Genesis
- Cantando bajo la lluvia – Stanley Donnen
- Mary Poppins - Robert Stevenson
- La balada del pistolero – Robert Rodríguez
- Más allá de los sueños – Vincent Wards
- Nueve reinas – Fabián Bielinsky