

Asignatura: Teoría y Técnica de la **Realización Audiovisual**.

Comunicación Audiovisual. CES. Felipe II.

4º Curso.

Año: 2009-10

Asignatura obligatoria.

Duración: Anual.

Nº de créditos: 12 de los cuales 4 son de carácter teórico y 8 de carácter práctico.

Profesora: Laura López Martín.

Horario:

Primer cuatrimestre:

Teoría: Jueves de 11 a 13 horas.

Prácticas: Martes y miércoles de 16 a 18 horas (los alumnos serán asignados a uno de los grupos)

Segundo cuatrimestre:

Teoría: Martes de 11 a 13 horas

Práctica: Lunes y miércoles de 16 a 18 horas

Web: llopez@cesfelipesecondo.com

Esta dirección tiene carácter de comunicación con el profesor estrictamente académico; no se realiza revisión de exámenes, tutorías o recepción de trabajos por esta vía

Tutorías: <u>Primer cuatrimestre:</u>	Martes y miércoles 14 a 16 horas Jueves de 10 a 11 y de 13 a 14 horas
<u>Segundo cuatrimestre:</u>	Lunes y miércoles 13,30 a 16 horas Martes de 10 a 11

Despacho: 206.

OBJETIVOS:

Conocer el lenguaje audiovisual en profundidad, ser capaz de analizarlo y ponerlo en práctica.

Hábitos y habilidades a desarrollar:

- Proceso de elaboración y creación de discursos audiovisuales.
- Desarrollo de las técnicas utilizadas en los procesos de creación audiovisual, tanto narrativo como no narrativo.
- Trabajo en grupo, utilización y desenvolvimiento en un plató y grabación en exteriores.

METODOLOGÍA:

La asignatura se desarrollará con sesiones teóricas y prácticas, siendo fundamental e imprescindible el trabajo continuado por parte del alumno/a.

Los diferentes temas se abordarán acompañados de material audiovisual, proyecciones y audiciones.

EVALUACIÓN:

Para superar la asignatura, es necesario superar las partes teórica y práctica por separado, de manera que **no se hará media de las calificaciones si una de ellas figura suspensa.**

No se guarda la calificación de una parte de la asignatura entre cursos académicos diferentes.

En el desarrollo del curso, el/la alumno/a será evaluado/a a través de tres pruebas diferentes:

- 1._ Teoría
- 2._ Análisis teórico-práctico
- 3._ Prácticas

1._Teoría:

Tiene carácter **presencial y obligatorio.**

Esta evaluación supone el **40% de la calificación final** (de los cuales un 10% corresponde a los ejercicios llevados a cabo en el aula)

Se supera mediante **examen de contenido teórico-práctico**, en convocatoria oficial de junio y/o septiembre. Las fechas se publicarán en la página web del centro.

En función de la marcha del curso, la profesora podrá realizar, además, dos pruebas **parciales** en febrero y junio respectivamente. Ambas pruebas liberan la materia objeto de examen. Las fechas se publicarán antelación.

Para poder presentarse a las pruebas parciales, será requisito imprescindible **haber asistido a clase y realizado al menos un 80% de las prácticas propuestas en el aula.** Las prácticas de aula sólo se recogerán dentro del transcurso de la sesión.

Trabajos en el aula: En función del tema tratado, se propondrá al alumno diferentes ejercicios a resolver en el aula, la **corrección** de estos ejercicios se realizará **en las tutorías** de forma presencial por los interesados, previa cita con la profesora.

La entrega de estos trabajos se valorará en la calificación global y su entrega se hace imprescindible para la presentación del alumno a las pruebas parciales.

La entrega de estos ejercicios sólo se admitirá en el día fijado.

Esta evaluación supone el **10% de la calificación final de la parte teórica.**

2._ Análisis teórico-práctico.

Esta evaluación supone el **10% de la calificación final.**

Se trata de un trabajo de carácter **obligatorio**, que el/la alumno/a deberá presentar y **exponer ante sus compañeros**. El tiempo de exposición será de, aproximadamente, 15 minutos.

El contenido del mismo debe ser establecido previamente con la profesora, al igual que la fecha de exposición. En términos generales, el trabajo versará sobre las características visuales, sonoras y de realización de un formato o género audiovisual. Los requisitos concretos del trabajo quedarán publicados con antelación en el Campus virtual.

Se puede trabajar en grupos de dos personas.

Los trabajos deberán ser entregados para su corrección **antes de su exposición**, a través del **campus virtual**. Una vez entregados los trabajos pueden ser mejorados, ampliados, etc.

Fecha prevista de entrega: Del 25 de febrero al 3 de marzo.

Fecha prevista de exposiciones: A partir del 11 de marzo.

El trabajo constará de al menos:

- Trabajo escrito, incluyendo objetivo, índice explicado, referente más importantes, características visuales y sonoras, función del montaje, motivos para la selección de los ejemplos, conclusiones, bibliografía utilizada, recursos.
- Secuencias analizadas en soporte cd-dvd.
- Material extra para la presentación.

El plagio constituye motivo inmediato de suspenso.

Los trabajos expuestos por los alumnos a lo largo del curso serán materia evaluable en el examen teórico.

3._ Práctica

Esta evaluación supone el **50% de la calificación final**.

Tienen carácter **presencial y obligatorio**. Esto significa que **aquellos/as alumnos/as que no acudan a las prácticas no podrán ser evaluados/as de las mismas**.

A lo largo del curso se propondrán al menos cuatro ejercicios diferentes. Cada uno de ellos, constará de un trabajo escrito y una realización práctica grabada. **Es imprescindible presentar ambas partes**.

Los grupos deben estar formados el **jueves 22 de octubre**, para ello hay que comunicárselo a la profesora por escrito. Los alumnos que no hayan formado grupo antes de la fecha señalada serán asignados a un grupo por la profesora.

Se puede trabajar en grupos de un máximo de 5 personas; en función de la práctica podrán trabajar juntos la parte escrita pero tendrán que enfrentarse a la realización práctica de manera individual.

Los alumnos deben conservar en su poder una **copia del trabajo escrito** para su realización. Si el día de la realización el alumno se presenta sin sus materiales se dará la práctica por realizada.

Para poder utilizar los equipos del centro es obligatoria la asistencia a las **sesiones introductorias** cuyos días y grupos serán fijados en función de la disponibilidad de dichos equipos.

Los requisitos concretos de los diferentes trabajos y fechas serán comunicadas a los alumnos con suficiente antelación y están en función de la situación del equipamiento técnico.

- Proceso genérico de trabajo

1._ Preparación (1ª entrega)

- Guión literario
- Guión técnico (con *story line* según la práctica)
- Planta de decorados y situación de cámaras
- Localización y, en su caso, variaciones de planificación resultantes
- Ficha de los miembros del equipo y sus funciones.

El material será enviado a través del campus virtual (grupo). La corrección del material entregado, se realizará por grupos, de manera presencial, previa cita con la profesora.

2._ Grabación

3._ Edición (2ª entrega en soporte dvd)

Las fechas de disponibilidad de cámara, plató y edición serán fijadas previamente por la profesora para cada uno de los grupos. La no utilización del equipo en el horario y fechas establecidos, supone la **pérdida de la jornada de trabajo a todos los efectos**.

Cada uno de los miembros presentará por medio del campus virtual un breve informe crítico y analítico de su aportación. La no entrega de este informe se considerará como la no aportación al trabajo del grupo.

4._ Visionado y corrección.

Los visionados del material se realizarán en el aula. Aquellos trabajos entregados fuera del plazo estipulado, quedarán fuera de este visionado.

- Trabajos Prácticos previstos para el **Primer Cuatrimestre**:

Realización de un documental.

Trabajo de no ficción dentro de los parámetros del documental. El tema y el enfoque son libres.

Trabajo en papel. Primer borrador de guión con anotaciones sobre la realización.

Se trata de mostrar las "líneas maestras" del trabajo que se va a realizar. Deberá incluir: un primer borrador del guión con el tema, enfoque, personajes a entrevistar, materiales adicionales (músicas, imágenes de archivo, etc.), y localizaciones posibles de grabación (al menos las necesidades).

El trabajo finalizado incluirá tanto el guión definitivo sobre soporte papel (guión de montaje) como la elaboración audiovisual en formato cd-dvd.

Ficción mono-cámara “sin palabras”

Se trata de un trabajo de ficción grabado con la técnica de monocámara. La peculiaridad consiste en que no se podrá incluir diálogos, narración, etc. ni escrito ni en audio. El objetivo es que se trabaje la narración a través del lenguaje del plano, el movimiento de cámara, la puesta en escena, etc. El trabajo visual se completará con una banda sonora que ayude a crear el clima dramático adecuado y contribuya a la comprensión de la narración.

- Trabajos Prácticos previstos para el **Segundo Cuatrimestre**:

Realización televisiva multicámara :

Incluirá cabecera, cierre y publicidad previamente realizados por los alumnos

Ficción monocámara

OTRAS

La entrega de la **ficha** es **obligatoria** por parte de los/as alumnos/as. El último día para realizar la entrega es el **22 de octubre**.

Las faltas ortográficas y la presentación son motivo de suspenso.

PROGRAMA DOCENTE:

1. CONCEPTO DE REALIZACIÓN

- 1.1._ Competencias y limitaciones
- 1.2._ Modalidades de realización: cine, televisión, video, internet, etc.

2. EL REALIZADOR Y EL DIRECTOR

- 2.1. El realizador y su equipo. Fundamentos técnicos.
- 2.2. Intencionalidad del realizador. Actividad creativa.
- 2.3. Funciones y forma de trabajo.
- 2.4. Del guión literario al guión técnico.

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

- 3.1. De la idea al producto: proceso y procedimientos
- 3.2. El sistema monocámara
- 3.3. El sistema multicámara

- 3.4. Realización de ficciones narrativas
- 3.5. Realización documental
- 3.6. Realizaciones no narrativas

4. ELEMENTOS EXPRESIVOS DEL DISCURSO AUDIOVISUAL.

- 4.1. Elementos básicos.
 - 4.1.1 Banda de imagen.
 - 4.1.2. Banda de sonido.
- 4.2. Composición de la imagen y técnica de encuadre.
- 4.3. Elementos espaciales: parámetros técnico-expresivos o fotográficos
- 4.4. Elementos temporales.

5. EL ESPACIO AUDIOVISUAL

- 5.1. Espacio interno: marco y encuadre
- 5.2. Espacio externo: el espacio fuera de campo.
- 5.3. La puesta en escena
- 5.4. Principios de composición espacial
- 5.5. Continuidad espacial: normas.
- 5.6 Fragmentar/ No Fragmentar

6. EL TIEMPO FÍLMICO.

7. ARTICULACIÓN ESPACIO-TEMPORAL.

- 7.1. Nivel temporal.
 - 7.1.1. Continuidad absoluta
 - 7.1.2. Reducción
 - 7.1.3. Dilatación
 - 7.1.4. Avances
 - 7.1.5. Retrocesos
- 7.2. Nivel espacial
 - 7.2.1. Continuidad absoluta
 - 7.2.2. Discontinuidad.
- 7.3. Ritmo

8. EL MONTAJE

- 8.1. Principales teorías
- 8.2. Elementos de continuidad

9. LA BANDA SONORA.

- 9.1. Elementos
- 9.2 Tiempo y espacio sonoro
- 9.3. La música. Función expresiva
- 9.4. El silencio. Función expresiva
- 9.5. Montaje sonoro
- 9.6. Mezclas en sala

10. ARTICULACIÓN AUDIOVISUAL

10.1: Interacción imagen/sonido

10.1.1. Sonido diegético

10.1.2. Sonido no diegético

10.2 Conflicto audiovisual

10.2.1. Sincronía/asincronía

10.2.2. Armonía/ contrapunto

10.2.3 Ritmo sonoro/ ritmo visual

Incidencia de la música en el ritmo

11._ LA DIRECCIÓN DE ACTORES

11.1. Escuelas de interpretación

11.2. La construcción de los personajes

11.3. Géneros y estilos de interpretación

12. CÓDIGOS DE GÉNERO Y “VISIONES PARTICULARES”.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

CASTILLO, Jose María: *Televisión y lenguaje audiovisual*. IORTV. Madrid 2004.

VV.AA.: *El arte del montaje*. Plot Ediciones. Madrid 2007.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ARIJON, D.: Gramática del lenguaje audiovisual. Escuela de cine y video. San Sebastián

AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M., VERNET, M. *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Ed. Paidós. Barcelona, 1985.

BARROSO GARCÍA Jaime. *Introducción a la realización televisiva*. Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Madrid. 1994,

BURCH, N. *Praxis del cine*. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1974.

DELEUZE, G.: *La imagen-tiempo*. Paidós. Barcelona, 1987.

DUDLEY ANDREW, J. *Las principales teorías cinematográficas*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978.

FELDMAN, S.: *La composición de la imagen en movimiento*. Gedisa. Barcelona, 1995.

MILLERSON, G.: *Técnicas de realización y producción en televisión*. IORTV. Madrid, 1991.

PERKINS, V.F. *El lenguaje del cine*. Ed. Fundamentos. Madrid, 1976.

SÁNCHEZ NORIEGA, Jose Luis: *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial. Madrid. 2002.

THOMPSON, Roy: *El lenguaje del plano*. IORTV. Madrid 2002.

TRUFFAUT, F. *El cine según Hitchcock*. Ed. Alianza. Madrid, 1974.

WARD, Meter: *El lenguaje del plano*. IORTV. Madrid. 1997.

YEWELL, David Lewis: *Uso práctico del sonido en cine*. Ed. Escuela de cine y video de Andoain.