

Universidad
de Alcalá

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

**Grado en Comunicación
Audiovisual
Universidad de Alcalá**

Curso Académico 2018/19

3er curso - 1er Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	Realización Audiovisual
Código:	641019
Titulación en la que se imparte:	Grado Comunicación Audiovisual
Departamento y Área de Conocimiento:	Filología, Comunicación y Documentación
Carácter:	Básica
Créditos ECTS:	6
Curso:2011-14	
Profesorado:	José María Lozano Maneiro josemaria.lozano@uah.es
Horario de Tutoría:	A conveniencia del alumno, en el plazo más breve posible, previa petición al profesor por correo electrónico
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

Desde su situación en el primer cuatrimestre del Tercer Curso del Grado de Comunicación Audiovisual la asignatura de Realización, junto a la de Guion Audiovisual, supone un nuevo paso en la adquisición de las competencias básicas que forman al comunicador audiovisual del siglo XXI y dan acceso al desempeño de los oficios creativos de la imagen y el sonido. La materia debe contemplarse como una etapa intermedia en un proceso que arranca con las asignaturas de Lenguaje Audiovisual (1er curso) y Narrativa Audiovisual (2° curso) en las que, idealmente hubieran debido sentarse las premisas de su conocimiento de la expresión audiovisual y el relato en imágenes y que ha de culminar entre el 2° cuatrimestre de 3er curso con el aprendizaje de la producción y realización de documentales y el 1er cuatrimestre de 4° curso con las materias optativas agrupadas en el Itinerario de Radio, Cine y Televisión, sin olvidar que ha de proyectarse necesariamente sobre el Itinerario de Medios Visuales Interactivos.

Así entendido, como una etapa en el proceso de adquisición de conocimientos, el alumno debe, a lo largo del cuatrimestre en el que se imparte la asignatura, adquirir las destrezas básicas, en la teoría y en la práctica, que han de facultarle para la comprensión y la práctica del proceso de imaginación audiovisual, la utilización de los

recursos expresivos de la puesta en escena, la dirección de actores y el montaje.

COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES: The students will learn how to implement the knowledge built in the classroom through constant interaction between the teacher and the collective involved in the learning process. Once the filmmaking foundations solidly established by means of theory and film analysis, the different production units will make different creative fiction pieces from the best scripts written in the screenwriting class with which this directing class is closely connected. Sharing and exchanging their experience through the various roles in an audiovisual crew, every single student will learn how to cope with management, direction, photography, camera, sound and editing in the preproduction, production and postproduction stages of a short feature film using professional actors.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Desarrollo del fundamento de la expresividad audiovisual entendida como la capacidad genérica de contar historias en imágenes que puede ser puesta en práctica a través de diferentes medios, géneros y formatos: el cortometraje de ficción y el cortometraje de ficción, la serie, el documental, la publicidad audiovisual, el video musical, el periodismo audiovisual, los géneros de la televisión, los videojuegos, las webseries, el universo transmedia, etc.
2. Adquisición de la capacidad para emprender el esfuerzo colaborativo que exige el trabajo en la comunicación audiovisual, estimulando la creación de equipos, la división de funciones, la integración de las distintas competencias y la asunción del principio de que la obra es el resultado del trabajo colectivo.

Competencias específicas:

1. Trasladar a la práctica audiovisual los conocimientos de lenguaje y narrativa adquiridos en los anteriores cursos del Grado.
2. Familiarizarse con las técnicas de la preproducción audiovisual desde el desglose, la planificación, las técnicas de creación del *storyboard*, la relación de los distintos equipos creativos, el casting de actores y la preparación del rodaje.
3. Adiestrarse en el manejo de las herramientas de producción: los distintos tipos de cámaras (cámara de cine, cámara de video digital, DSLR...), los instrumentos del registro sonoro (cámaras, grabadoras...), los programas de edición no lineal.
4. Adquirir experiencia en las técnicas de rodaje y postproducción mediante la realización, por los distintos equipos de trabajo constituidos en el aula de piezas audiovisuales realizadas con todo el rigor y la exigencia que se demanda en las profesiones de la imagen.

3. CONTENIDOS

- El desarrollo de los contenidos en el aula se apoya sobre tres pilares:
 - La exposición a cargo del profesor de los fundamentos teóricos imprescindibles para la adquisición de las técnicas de la realización audiovisual
 - El análisis llevado a cabo en el aula por parte del profesor y los alumnos de los mejores modelos que, en cada caso, nos proporciona la cultura audiovisual
 - La práctica continuada realizada por los alumnos, tanto en lo que se refiere al detalle de las distintas estrategias de preparación, rodaje y postproducción como en la creación de una obra audiovisual concebida de principio a fin y realizada en equipo.

Programación de los contenidos

Unidades temáticas	Temas	Total horas, clases, créditos o tiempo de dedicación
I. LA PREPRODUCCIÓN	<ol style="list-style-type: none">1. De la idea a la pantalla2. La financiación3. El trabajo sobre el guion4. La organización del rodaje5. El plan de trabajo6. La elaboración del presupuesto7. La constitución del equipo de rodaje y las reuniones de producción8. Las localizaciones9. El diseño de producción: decorados, atrezzo, vestuario.10. El casting de actores y los ensayos	<ul style="list-style-type: none">• 1.5 créditos

<p>II. EL RODAJE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las herramientas tecnológicas y el proceso creativo 2. La organización de la producción y consejos para un buen rodaje 3. El director en rodaje 4. Estrategias y estilos de filmación y grabación. 5. La fotografía: la iluminación, el trabajo de cámara, 6. El registro sonoro 7. La dirección artística: ambientación y accesorios, sastrería, maquillaje y peluquería. 8. El trabajo del actor 9. El manejo de la figuración 10. Técnicas especiales de rodaje 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 créditos
<p>III. LA POSTPRODUCCIÓN Y LA DIFUSIÓN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El proceso de edición 2. Principios esenciales del montaje cinematográfico 3. La edición no lineal: procedimientos y programas 4. La música y el trabajo con el compositor 5. La posproducción sonora y la mezcla 6. Los efectos digitales 7. La finalización 8. Estrategias de promoción 9. La difusión: ventanas y mercados 10. Los derechos y el destino de la obra audiovisual 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 créditos

IV. LOS DOMINIOS DE LA REALIZACIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cine digital y la producción <i>low cost</i> 2. Los géneros de la ficción 3. Los géneros documentales e informativos 4. La realización multicámaras 5. El directo: acontecimientos, deporte, música. 6. La realización en radio 7. La animación 8. La publicidad 9. La realización en los nuevos medios 10. Los proyectos transmedia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 créditos
---	---	--

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Número de horas totales:	
Número de horas presenciales:	50 (clase y práctica tutelada fuera del aula)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	100
TOTAL	150

Estrategias metodológicas

Metodología de la enseñanza	<p>La participación de los alumnos estimulará un aprendizaje constructivo y cooperativo tanto en el aula como a través del campus virtual. El esfuerzo del estudiante no se limitará, como en la enseñanza convencional, a la asistencia a clase y a la memorización de contenidos para los exámenes. El alumno tendrá que desarrollar un trabajo intenso y regular, tanto en clase como fuera de ella en el que se combinará la exposición de los fundamentos teóricos, la reflexión sobre la práctica procedente de lo mejor del patrimonio audiovisual y la práctica</p>
-----------------------------	---

	<p>creativa de la realización en sus diferentes ámbitos.</p> <p>Los controles, trabajos y exámenes servirán para verificar, tanto de cara al profesor como a sí mismos, que los alumnos conducen su proceso de aprendizaje en los plazos y con los niveles de exigencia previstos. El profesor garantizará el adecuado <i>feedback</i> para que el estudiante pueda en todo momento calibrar su situación y realizar las correcciones de rumbo a que hubiera lugar.</p>
<p>Metodología de aprendizaje para el alumno</p>	<p>En términos generales las distintas materias que componen el módulo responderán, de acuerdo con los principios que inspiran la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior a la siguiente metodología de aprendizaje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clases de carácter teórico-práctico en que profesor y alumnos construirán los contenidos fundamentales de la materia. 2. Tutorías individuales o en grupo singularmente vinculadas a las etapas iniciales del proceso creativo en todas sus fases. 3. Trabajo personal del alumno dirigido al desarrollo de su capacidad de reflexión y creación audiovisual. 4. Trabajo individual y en grupo del alumno que ponga a prueba su destreza en la realización práctica de ejercicios que acrediten su dominio de la realización audiovisual.

Materiales y recursos

La metodología de enseñanza de la asignatura se fundamenta en la práctica continuada de los alumnos organizados en pequeños grupos a lo largo de todo el cuatrimestre. Para alcanzar su objetivo pedagógico el Grado de Comunicación Audiovisual deberá ineludiblemente poner a disposición de los estudiantes de 3er curso los medios de producción que resultan imprescindibles, en la cantidad y con la calidad suficientes, para garantizar un correcto aprendizaje. En lo que se refiere a la asignatura esos medios, idealmente, se concretan en:

1. Tecnología: cámaras (de video o DSRL provistas de sus ópticas y accesorios), herramientas de registro sonoro,

material de iluminación y ordenadores provistos de software de edición.

2. Instalaciones: Salas de trabajo de producción, casting y ensayos, plató dotado de control de realización multicámaras, cámaras de estudio, ciclorama o decorado e iluminación de estudio y cabinas de edición.

5. EVALUACIÓN

Procedimientos:

La asignatura se evaluará sobre la base del trabajo continuado del estudiante. En consecuencia, la evaluación global valorará:

- 1) la participación de los alumnos en las sesiones teóricas y prácticas, presenciales o virtuales. Cualquier actividad que se realice en ellas, o que se encomiende a partir de ellas, podrá ser objeto de evaluación por parte del profesor.
- 2) la suficiencia demostrada en la realización de la prueba final y en aquellas otras pruebas que el profesor juzgue convenientes para calibrar el progreso del estudiante.
- 3) la competencia acreditada en la realización de piezas audiovisuales, que podrán ser llevadas a cabo, en atención a los medios de que se disponga, de forma individual o en grupo y que serán evaluadas atendiendo no solo al resultado sino al planteamiento y a la actitud del alumno durante su gestación.
- 4) la capacidad de los estudiantes para analizar los textos audiovisuales propuestos en el aula y para enjuiciar su propia práctica que se manifestarán en el debate en el aula o en los trabajos escritos que les serán encargados a lo largo del curso.

Para superar la asignatura serán requisitos imprescindibles:

- Haber participado activamente, como mínimo, en el 85% de las actividades teóricas y prácticas, tanto presenciales como virtuales, en el aula o fuera de ella, programadas a lo largo del curso
- Haber aportado su trabajo creador, comprometido y cooperativo, en pie de igualdad con sus compañeros, al esfuerzo colaborativo de producción y creación audiovisual.
- Haber acreditado en la prueba final un dominio suficiente y equilibrado de los diversos contenidos que integran la asignatura.

Se considerará fundamental el uso, por parte de los estudiantes, de recursos bibliográficos, audiovisuales y electrónicos en la realización de las actividades orientadas a su evaluación.

Un nivel mínimo de corrección en la expresión oral y escrita será exigible para poder obtener una evaluación favorable del curso.

El profesor, en consonancia con el artículo 34.3 de la normativa de los procesos reguladores de los procesos de evaluación practica una política

de tolerancia cero hacia el plagio. Cualquier evidencia en este sentido acarreará el suspenso en la asignatura con la mínima calificación.

Criterios de evaluación

El sistema de evaluación integrará todos los aspectos de la actividad del alumno a lo largo del curso:

EVALUACIÓN CONTINUA:

1. **PARTICIPACIÓN:** La participación no se identifica con la asistencia a clase, de por sí obligatoria en el porcentaje establecido, sino con la actitud activa e inteligente del alumno para contribuir a la construcción colectiva del conocimiento en el aula y a través del campus virtual. Una actitud poco participativa podrá ser evaluada negativamente.
2. **TRABAJOS:** El alumno realizará a lo largo de todo el curso trabajos de práctica narrativa y análisis de obras audiovisuales en los que se valorará su destreza para contar historias en imágenes y su capacidad para descifrar la forma en que están concebidas las obras audiovisuales. El trabajos realizado a lo largo del curso, de carácter colectivo o individual, deberá ser presentado en forma de porfolio el día del examen final, atendiendo no solo, en el caso de los trabajos de creación, a su resultado final sino a las distintas fases que comporta, su elaboración.
3. **PRUEBA FINAL:** El examen final tiene como fin evaluar los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumno a lo largo del desarrollo del proceso de evaluación continuada. El diseño de la prueba permitirá evaluar, fiel al método de impartición, los conocimientos teóricos desarrollados en el aula y su capacidad de análisis y creatividad audiovisuales. Para aprobar la asignatura resultará imprescindible la superación de la prueba final.

EVALUACIÓN FINAL: Para los alumnos a los que, por causa justificada, se les permita acogerse al proceso de evaluación final contemplado en la normativa vigente se diseñara un conjunto específico de pruebas teórico-prácticas que permita establecer que poseen un nivel competencial similar al de sus compañeros que han seguido el proceso de evaluación continua.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: La convocatoria extraordinaria tendrá el mismo formato que la evaluación final.

Procedimientos de calificación:

- o Evaluación continua
 - Trabajos: 50%
 - Participación en sesiones presenciales o virtuales: 10%
 - Prueba final: 40%
- o Evaluación final consistente en una prueba escrita
 - Contenidos teóricos: 60%
 - Pruebas prácticas: 40%
- o Convocatoria extraordinaria
 - Contenidos teóricos: 60%
 - Pruebas prácticas: 40%

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- ADLER, Stella: The Technique of Acting. New York. Bantan. 1988
- ASLAN, Odette: El actor en el siglo XX. Barcelona. Gustavo Gili. 1979
- BARSAQ, León: Le décor de film. París: Henri Veyrer, 1985.
- BAZIN, André: ¿Qué es el cine? Madrid. Rialp. 2001
- BORDWELL, David & THOMPSON, Kristin: El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona Paidós. 2002
- CHABROL, Claude: Cómo se hace una película, Madrid. Alianza. 2004
- CHION, Michel: El cine y sus oficios, Madrid. Cátedra. 1992.
- DANCYGER, Ken: The Technique of Film and Video Editing. Boston, London, Focal Press. 2010
- GROVE, Elliot: 130 proyectos de iniciación al rodaje de películas. Del guion a la posproducción. Barcelona. Blume. 2010
- LUMET, Sidney: Así se hacen las películas. Madrid. Rialp. 1999
- MARTIN, Marcel: El lenguaje del cine. Barcelona. Gedisa. 1996
- MASCELLI, Joseph V.: Los cinco principios básicos de la cinematografía. Barcelona. Bosch. 1998
- MÉRANGER, Thierry: Le court métrage. Paris. Cahiers du cinema. 2007
- MILES, Dean : The Camera Audio Simplified. London. Focal Press. 2016
- MILLER, Pat: La supervisión del guion. Madrid. IORTV. 1991
- MILLERSON, Gerald: Realización y producción en TV. Madrid. IORTV. 2009
- MITRY, Jean: Estética y psicología del cine: Tomo 1: Las estructuras, Tomo 2: Las formas. Madrid, México. Siglo XXI. 1978.
- OTHNIN-GIRARD, Valerie: L'assistant réalisateur. Alençon. FEMIS. 1988

PATMORE, Chris: Debutar en el cortometraje. Barcelona. Acanto. 2011

PRAMAGGIORE, Maria & WALLIS, Tom: Film: A Critical Introduction. London. Laurence King. 2008 (2nd. Ed.)

QUILES, Arnau y MONREAL, Isidre: Producción de cine digital. El proceso de creación de una película de bajo presupuesto. Barcelona. Ma non troppo. 2017

REA, Peter e IRVING, David: Producción y dirección de cortometrajes y videos. Madrid. IORTV. 1998

REISZ, Karel y MILLAR, Gavin: Técnica del montaje cinematográfico: Montaje 2. Madrid. Plot. 2003

SÁNCHEZ, Rafael C.: Montaje cinematográfico, arte del movimiento. Buenos Aires. La Crujía. 2003

SERNA, Assumpta: El trabajo del actor en el cine. Madrid. Cátedra. 2002

SHENK, Sonja y LONG, Ben: Manual de cine digital. Madrid. Anaya. 2012

STAM, Robert: Teorías del cine. Barcelona. Paidós 2001

THOMPSON. Roy: Manual de Montaje. Montaje 1. Madrid Plot. 2001

TRUFFAUT, François: El cine según Hitchcock. Madrid. Alianza. 2010

Bibliografía Complementaria

AA.VV (NOWELL-SMITH, G. ed.): The Oxford History of World Cinema. Oxford. Oxford University Press. 1996

AA.VV (Malkiewicz, Kris ed.): Film Lighting. New York. Prentice Hall. 1986

ADLER, Stella: The Technique of Acting. New York. Bantan. 1988

ALMENDROS, Nestor: Días de una cámara. Barcelona. Seix Barral 1996 (5ª ed.)

ARISTARCO, Guido: Historia de las teorías cinematográficas. Barcelona. Lumen. 1968

ASLAN, Odette: El actor en el siglo XX. Barcelona. Gustavo Gili. 1979

BAZIN, André: ¿Qué es el cine? Madrid. Rialp. 1966.

BERGMAN, Ingmar: Linterna mágica. Barcelona. Tusquets. 1995

BOGDANOVICH, Peter: Ciudadano Welles. Barcelona. Grijalbo. 1995

BOGDANOVICH, Peter: John Ford. Madrid. Fundamentos. 1971

BORDWELL, David, STAIGER, Janet and THOMPSON, Kristin: El cine clásico de Hollywood. Buenos Aires. Paidós. 1997

BRINDLE, Mark & JONES, Chris: The Digital Filmmaking Handbook: The definitive guide to digital filmmaking. London. Quercus. 2014

BURCH, Noel: Praxis del cine. Madrid. Fundamentos. 1995 (5ª ed.)

CEDERNA, Camila: 8 1/2 de Fellini. Barcelona. Seix Barral. 1973.

COMUZIO, Ermanno: Colonna sonora. Milano. IL Formichiere. 1980

EISENSTEIN, S. M.: Reflexiones de un cineasta. Barcelona. Lumen. 1970

FIELD, Sid: El libro del guion. Madrid Plot. 1996 (2ª ed.)

FIELD, Sid: El manual del guionista. Madrid Plot. 1996 (2ª ed.)

GODARD, Jean Luc: Jean Luc Godard por Jean Luc Godard. Barcelona. Barral. 1971

GUBERN, Román: Godard polémico. Barcelona. Tusquets. 1969

GUBERN, Román: Mensajes icónicos en la cultura de masas. Barcelona. Lumen. 1974

GUBERN, Román: Historia del cine. Barcelona. Lumen. 1999

HALAS, John, MANVELL, Roger: La técnica de los dibujos animados. Barcelona. Omega. 1980

KULECHOV, León: Tratado de la realización cinematográfica. Buenos Aires. Futuro. 1947

LANCASTER, Kurt: Cine DSLR. Madrid, Anaya. 2011

LAWSON, John Howard: Theory and Technique of Playwriting and Screenwriting. New York. Putnam's Sons. 1949

MANVELL, Roger, HUNTLEY, John: Tecnica della musica nel film. Bianco e nero. 1959

MITRY, J: Estética y psicología del cine. (2 vol.) México. Siglo XXI. 1987

MITRY, Jean: Historia del cine experimental. Valencia Fernando Torres. 1974

PUDOVKIN, Vsevelod: Lecciones de cinematografía. Madrid. Rialp. 1957

RABIGER, Michael: Dirección de documentales. IORTV. 1989

SADOUL, Georges: Historia del cine mundial. Mexico. Siglo XXI. 1994. (13ª ed.)

SCHAEFER, Dennis, SALVATO, Larry: Maestros de la luz. Madrid. Plot. 1990

SCHENK, Sonja & LONG, Ben: Manual de cine digital. Madrid. Anaya. 2012

TIRARD, Laurent: Lecciones de cine: clases magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos. Barcelona. Paidós. 2010

TRUFFAUT, François: El cine según Hitchcock. Madrid. Alianza. 2004

Filmografía complementaria:

Writing with Light: Vittorio Storaro (1992)
<https://www.youtube.com/watch?v=re9lkupqpuQ>

The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing (2004)
<https://www.youtube.com/watch?v=pKKS5ohFo2I>