

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	REALIZACIÓN AUDIOVISUAL		
Identificador:	32097		
Titulación:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2014 (BOE 15/10/2014)		
Módulo:	TECNOLOGÍA, DISEÑO Y CULTURA VISUAL		
Tipo:	OBLIGATORIA		
Curso:	3	Periodo lectivo:	Primer Cuatrimestre
Créditos:	6	Horas totales:	150
Actividades Presenciales:	64	Trabajo Autónomo:	86
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:	CASTAN RASAL, LUCAS (T)	Correo electrónico:	lcastan@usj.es

PRESENTACIÓN:

La asignatura de Realización Audiovisual permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para planificar y ejecutar cualquier trabajo audiovisual, así como desempeñar con solvencia los diferentes roles dentro de un rodaje, haciendo especial énfasis en el papel del realizador.

El objetivo de la asignatura es que el alumno aprenda y pueda acometer las rutinas y procesos que se deben llevar a cabo durante las diferentes fases de un proyecto audiovisual, siendo capaz de diferenciar las tareas que competen a los diferentes departamentos y roles que se va a encontrar en el mundo laboral. Al mismo tiempo, deberá asimilar cuáles son las herramientas que tiene a su disposición y las posibilidades que éstas le ofrecen para poder desarrollar su personalidad como narrador audiovisual.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias Generales de la titulación	G01	Capacidad de análisis y síntesis.
	G02	Resolución de problemas.
	G03	Capacidad de organización y planificación.
	G05	Trabajo en equipo.
	G06	Habilidades interpersonales.
	G07	Capacidad de asumir y demostrar un compromiso ético a nivel individual y a nivel social.
	G08	Capacidad de trabajar en un contexto internacional.
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos.
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
	G12	Capacidad para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de recursos técnicos.
	Competencias Específicas de la titulación	E02
E04		Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la información.
E05		Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de construcción de las imágenes, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la óptica.
E06		Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con las cantidades y calidades del sonido durante el proceso de construcción del audio, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la acústica.
E07		Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la ficción cinematográfica, televisiva, videográfica, radiofónica o multimedia.
E08		Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
E11		Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación de un trabajo audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de comercialización.
E15		Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las

		características creativas y expresivas que propone el director del proyecto audiovisual.
	E16	Capacidad para grabar señales sonoras desde cualquier fuente sonora: acústica o electrónica; digital o analógica y de mezclar estos materiales con una intencionalidad determinada teniendo en cuenta los niveles, efectos y planos de la mezcla final masterizada.
	E17	Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack.
	E19	Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.
Resultados de Aprendizaje	R01	Tener conciencia de la línea narrativa y su articulación en un relato audiovisual así como de su nivel dramático.
	R02	Tener control técnico y expresivo de los elementos lingüísticos de un relato audiovisual en diferentes códigos emocionales y narrativos.
	R03	Adquirir las destrezas necesarias para realizar un relato audiovisual de diferentes características.
	R04	Tener un conocimiento crítico y reflexión suficiente para poder evaluar los relatos audiovisuales que ve y que produce y realiza, tanto desde un punto de vista técnico como ético, estético y expresivo.
	R05	Adquirir control técnico de todos los elementos de la imagen y el sonido en cada plano y en la escena como unidad de relato y drama: luz, color, formatos, texturas, sonido directo, banda sonora, tratamiento del espacio.

REQUISITOS PREVIOS:

Se requiere conocimiento y control del lenguaje audiovisual y de las diferentes herramientas tecnológicas, desde las cámaras hasta los programas de edición, que se pueden requerir en las diferentes etapas de un proyecto audiovisual.

Pasión por la ficción audiovisual.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Contenidos de la materia:

1 - Introducción a la realización audiovisual.
1.1 - ¿Qué es la realización? Concepto, contexto y definición.
1.2 - Dimensión narrativa y dimensión estética. Forma y fondo.
1.3 - La realización audiovisual: arte e industria.
2 - El trabajo a partir de un guión literario: la puesta en escena.
2.1 - Definir el proyecto.
2.1.1 - Coherencia con los recursos.
2.1.2 - Estilo, tono y público objetivo.
2.1.3 - Eficacia narrativa: utilizar las herramientas audiovisuales con criterio.
2.1.4 - El plan B.
2.2 - Construyendo la historia: los documentos de trabajo de un realizador audiovisual.
2.2.1 - El guión técnico.
2.2.2 - El storyboard.
2.2.3 - Las plantas de cámara.
2.2.4 - Libros de estilo y de referencias.
2.3 - Configuración de equipos.
2.3.1 - La incorporación de los jefes de equipo.
2.4 - Construyendo la escena: localizaciones, decorados y vestuario.
2.5 - Casting y ensayos.
3 - El equipo de trabajo de un rodaje: roles y funciones.
3.1 - El realizador: tareas durante el rodaje.
3.2 - Quién es quién en un rodaje: departamentos y roles.
3.2.1 - Equipo de dirección: preproducción, orden y planificación del rodaje.
3.2.2 - Equipo de producción.
3.2.3 - Equipo de cámara.
3.2.4 - Equipo de eléctricos.

- 3.2.5 - Equipo de sonido.
- 3.2.6 - El equipo de vestuario.
- 3.2.7 - El equipo de maquillaje y peluquería
- 3.2.8 - Equipo de arte.
- 3.2.9 - Otros departamentos.
- 3.2.10 - Trabajo de equipo.

4 - El papel del realizador en la postproducción.

- 4.1 - Postproducción sonora.
- 4.2 - Postproducción de imagen.

5 - La realización en otros formatos.

- 5.1 - Publicidad y videoclips.
- 5.2 - Documental.
- 5.3 - Realización televisiva.

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

La metodología de la asignatura se desarrollará mediante dos vías diferentes. Por un lado, habrá una serie de sesiones teóricas en las que se explicarán todos los conceptos, herramientas y procesos propios de la realización audiovisual. En estas clases teóricas también se le facilitarán al alumno modelos de documentos de trabajo habituales en un rodaje. Dichas sesiones se cumplimentarán con cinco ejercicios de análisis crítico en los que, partiendo del visionado de fragmentos u obras completas, el alumno deberá analizar qué herramientas se han utilizado, qué decisiones se han tomado y por qué motivo para la realización de dicha pieza audiovisual.

Por otro lado, y dado el carácter eminentemente práctico de la materia, se realizarán seis prácticas (la primera de manera individual y el resto en grupo), relacionadas con la materia vista en clase. La semana anterior a la grabación, el profesor dará las pautas de la práctica para que los alumnos puedan llevar a cabo la preproducción y elaborar una memoria de intenciones (se darán más detalles sobre este aspecto los primeros días de clase). La grabación de la práctica, por lo general, se llevará a cabo en horario de clase y la pieza audiovisual resultante se editará en horario autónomo. Los grupos, en un principio, serán de cinco componentes, aunque este número es variable y dependerá del número de matriculados en la asignatura. Todos los alumnos deberán desempeñar al menos una vez cada uno de los diferentes roles propuestos por el profesor, que se explicarán en clase antes de la primera práctica.

A lo largo de toda la asignatura, el alumno deberá realizar un ensayo reflexivo más amplio, en el que tendrá que analizar un elemento relativo a la realización audiovisual que se concretará de manera individual con el profesor (se explicarán las pautas a seguir el primer día de clase). Para resolver dudas y recibir orientación personalizada, el alumno puede asistir de manera voluntaria a las tutorías los martes y los jueves de 14:00 a 15:00.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	32
	Casos prácticos	20
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	7
	Proyección de películas, documentales etc.	5
Trabajo Autónomo	Estudio individual	6
	Preparación de trabajos individuales	36
	Preparación de trabajos en equipo	40
	Tareas de investigación y búsqueda de información	4
Horas totales:		150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Trabajos individuales:	25	%
Trabajos en equipo:	50	%
Ejercicios de análisis de secuencias:	25	%
TOTAL	100	%

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

MACKENDRICK, Alexander. On film making. Manual de escritura y realización cinematográfica. Madrid: Ediciones Jaguar, 2013.
TIRARD, Laurent. Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos, Barcelona: Paidós Comunicación, 2003.
LUMET, Sidney. Así se hacen las películas. Madrid: Rialp, 2000.
BARROSO, Jaime. Realización audiovisual. Madrid: Editorial Síntesis, 2008.
KATZD, Steven. Rodando, la planificación de la secuencia. Madrid: Plot ediciones, 2000.
CHION, Michael. El cine y sus oficios. Madrid: Cátedra 1992.

Bibliografía recomendada:

MAMET, David. Dirigir cine. Colonia Juárez: Ediciones El Milagro, 1997
TRUFFAUT, François. El cine según Hitchcock. Barcelona: Alianza editorial, 1974.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo, Madrid: Rialp, 1991.
REILLY, Tom. The big picture. Madrid: Ediciones Jaguar, 2012.
GOODRIDGE, Mike. Dirección cinematográfica. Barcelona: Blume, 2014.
KENWORTHY, Christopher. Master shots 2nd edition. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012.

Páginas web recomendadas:

IndieWire	http://www.indiewire.com/
No Film School	http://nofilmschool.com/
Camerman: Revista técnica cinematográfica	http://www.camerman.es/
Sense of Cinema	http://www.sensesofcinema.com/