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:	63	**Trabajo Autónomo:**	87
Idioma Principal:	Castellano	**Idioma Secundario:**	Inglés
Profesor:		**Correo electrónico:**	

PRESENTACIÓN:

Realización Audiovisual es una asignatura en la que el alumno adquirirá los conocimientos necesarios y pondrá en práctica los mismos para poder planificar y resolver cualquier trabajo audiovisual con normalidad.

El principal objetivo de la asignatura es que el alumno asimile cuáles son los problemas más habituales que puede encontrarse a la hora de planificar una secuencia audiovisual y sea conocedor de las distintas formas de trabajo audiovisual que tiene un realizador a su disposición para el tratamiento espacio-temporal de cualquier relato de ficción audiovisual. También se plantea como objetivo prioritario que el alumno sea capaz de asimilar las rutinas y procesos de trabajo en equipo relacionados con la realización audiovisual. El alumno aprenderá a diferenciar las labores correspondientes a cada rol dentro del equipo de un realizador, a planificar con coherencia diferentes secuencias audiovisuales, a organizar las diferentes fases de trabajo dentro cualquier relato audiovisual y a resolver los problemas e imponderables que se presenten en el proceso de realización de una obra audiovisual.

De esta forma, el alumno aprenderá a desenvolverse con facilidad en un equipo de trabajo, a manejar con fluidez los documentos habituales en la planificación de un relato audiovisual, a asmiliar diferentes formas de realización audiovisual y a comprender los distintos niveles dramáticos y narrativos, que existen para la construcción dramática 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	Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas, videográficas ajustándose al guion, plan de trabajo o presupuesto previo.
	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 del lenguaje audiovisual básico, de la tecnología audiovisual de medios estudiada en otras materias (cámaras, ópticas, soportes, elementos de iluminación, etc.), así como de al menos un programa de edición.

Pasión por la ficción audiovisual y ganas de aprender.

En todo momento se seguirán las medidas sanitarias recogidas en el plan de contingencia de la USJ, para poder cursar la asignatura.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Observaciones:

Debido a la pandemia provocada por la COVID-19, el sistema que seguirá la materia será híbrido. Es decir, se compaginarán, semanalmente, las clases presenciales con las clases online de forma síncrona a través de la herramienta "Teams".

En ambos casos la asistencia sigue siendo obligatoria, tanto en las clases presenciales, como en las clases online, así como la puntualidad exigida, especialmente en el inicio de las clases online (jueves 15:00h.). En caso de no poder asistir será necesario justificar la falta según la normativa actual de la USJ.

La siguiente programación no debe tomarse como definitiva. Está sujeta al desarrollo del curso y a la eventualidad de los acontecimientos, especialmente los que puedan venir provocados a partir del COVID-19. En cualquier caso, si hubiera cambios sobre la programación el profesor informará debidamente a los alumnos con antelación.

Contenidos de la materia:

1 - Introducción a la realización audiovisual
1.1 - ¿Qué es la realización? Concepto, contexto y definición.
1.2 - Los primeros realizadores audiovisuales: dotando de valor a la imagen.

1.3 - Dimensión narrativa y dimensión estética. Forma y fondo.
1.4 - La realización audiovisual: un mismo oficio, diferentes formas y medios.
2 - El equipo de trabajo de un rodaje: roles y funciones.
2.1 - El realizador: tareas durante el proceso de construcción audiovisual.
2.2 - Quién es quién en un rodaje: departamentos y roles.
2.2.1 - Equipo de dirección: preproducción, orden y planificación del rodaje.
2.2.2 - Equipo de cámara.
2.2.3 - Equipo de arte.
2.2.4 - El equipo de vestuario.
2.2.5 - El equipo de maquillaje y peluquería
2.2.6 - Equipo de sonido.
2.2.7 - Otros departamentos.
2.3 - Quién es quién en la postproducción.
2.3.1 - Postproducción sonora.
2.3.2 - Postproducción de imagen.
3 - El desglose de un guion literario.
3.1 - Construyendo la escena: los documentos de trabajo de un realizador audiovisual.
3.1.1 - El guión técnico anotado: qué es un cómo elaborarlo.
3.1.2 - Las plantas de cámara: dividiendo la escena por emplazamientos.
3.1.3 - El guion gráfico o storyboard.
3.1.4 - Libros de estilo y de referencias.
3.1.5 - Estudio de caso: visionado y desglose de un cortometraje.
3.2 - El valor del plano: la caligrafía del realizador.
3.2.1 - Dimensión y forma de la imagen.
3.2.2 - Bordes de la imagen.
3.2.3 - Punto de vista y emplazamiento de la cámara.
4 - El control del espacio
4.1 - Las localizaciones y el diseño de decorados: escenarios naturales y escenarios artificiales.
4.2 - La cámara fija: búsqueda del movimiento interno.
4.3 - La cámara se mueve: funcionalidad y expresividad de los movimientos de cámara.
5 - El control del tiempo
5.1 - La fragmentación: el corte y el montaje.
5.2 - Triple dimensión del tiempo: tiempo de la realidad, tiempo del relato, tiempo fílmico.
5.3 - Tratamiento en el transcurso temporal lineal (tiempo diacrónico).
5.3.1 - Técnicas habituales para la condensación del tiempo.
5.3.2 - Técnicas habituales para la diltación del tiempo.
5.4 - Tratamiento en el transcurso temporal no lineal (tiempo no diacrónico).
5.5 - La ruptura o abolición temporal.
5.6 - El tiempo planificado: ritmo audiovisual.
6 - La evocación de sensaciones a través de la realización audiovisual.
6.1 - El montaje de sensaciones.
6.2 - El spot publicitario: evocando sensaciones.
7 - Un maestro de la realización audiovisual: la herencia de Alfred Hitchcock

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 fundamenta en la combinación de clases teóricas y prácticas para la adquisición de conocimientos y habilidades, así como en el estudio de casos que permitan comprender la naturaleza de la realización audiovisual.** En estas sesiones, se explicarán los principales fundamentos de la realización audiovisual (ver apartado "contenidos de la materia"), para que, posteriormente, y con la base teórica adquirida, el alumno pueda desenvolverse correctamente en los diferentes casos prácticos planteados a lo largo del semestre. Las **clases teóricas** se apoyarán e ilustrarán con numerosos **ejemplos audiovisuales**, con la finalidad de que el alumno también aprenda a partir del análisis de lo que han rodado otros realizadores, fomentando en todo momento su juicio crítico y su capacidad de análisis. En estas clases teóricas también se le facilitarán al alumno **modelos de documentos de trabajo** habituales en un rodaje.

Durante toda la asignatura, el alumno tendrá realizará cuatro prácticasdonde se le plantearán ejercicios concretos a resolver en un tiempo determinado, de forma que el alumno tenga que trabajar en diferentes trabajos audiovisuales con niveles cada vez más complejos, tanto en construcción dramáticas, como en construcción narrativa. De esta forma, el trabajo de cada alumno será evolutivo y continuo a lo largo de la asignatura.

Para fomentar una rutina de trabajo, se seguirá una **metodología basada en la resolución de casos a partir de ejercicios planteados por el profesor que se trabajarán individualmente o en grupo en función de cada práctica**.

Las prácticas grupales de grabación se organizarán a lo largo de varias semanas y en ellas cada grupo tendrá que organizarse un calendario de preproducción, producción y postproducción, en función de las fechas que el profesor irá indicando puntualmente en cada una de las prácticas.

Igualmente, se fomentará el visionado conjunto de las prácticas realizadas para ampliar el juicio crítico de los alumnos.

A lo largo de la asignatura el profesor también facilitará artículos o textos extraídos que se consideren oportunos para completar determinadas cuestiones teóricas que por ritmos detrabajo o programación, no diera tiempo a ver en clase.

A lo largo del semestre, también se fomentará la **asistencia a tutorías** concretadas previamente por el profesor. **Las tutorías serán siempre ONLINE a través de TEAMS.**

HORARIO DE TUTORÍAS DEL PROFESOR: MIÉRCOLES DE 13:00h. a 15:00H.

En todo momento, se fomentará la **responsabilidad propia del alumno a la hora de resolver los imponderables que pudieran surgir derivados de la realización de las prácticas,** fomentando la iniciativa propia de cada grupo para intentar conseguir los objetivos marcados dentro de cada una de las prácticas, tanto en la preproducción, como en el rodaje y la postproducción. Se considera que de esta forma, el alumno aprenderá a resolver los problemas propios derivados de la preproducción y la realización de trabajos audiovisuales.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	31
	Casos prácticos	20
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	8
	Proyección de películas, documentales etc.	2
	Actividades de evaluación	2
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	1
	Estudio individual	6
	Preparación de trabajos individuales	32
	Preparación de trabajos en equipo	42
	Tareas de investigación y búsqueda de información	6
	Horas totales:	150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Trabajos individuales:	40	%
Trabajos en equipo:	60	%
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:

BARROSO, Jaime. Realización audiovisual. Madrid: Editorial Síntesis, 2008.
CHION, Michael. El cine y sus oficios. Madrid: Cátedra 1992.
KATZD, Steven. Rodando, la planificación de la secuencia. Madrid: Plot ediciones, 2000.
LUMET, Sidney. Así se hacen las películas. Madrid: Rialp, 2000.
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.

Bibliografía recomendada:

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

Páginas web recomendadas:

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

* Guía Docente sujeta a modificaciones