

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	REALIZACIÓN AUDIOVISUAL		
Identificador:	30160		
Titulación:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2008 (BOE 15/12/2008)		
Módulo:	TECNOLOGIA, DISEÑO Y CULTURA VISUAL		
Tipo:	OBLIGATORIA		
Curso:	3	Periodo lectivo:	Primer Cuatrimestre
Créditos:	6	Horas totales:	150
Actividades Presenciales:	60	Trabajo Autónomo:	90
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:		Correo electrónico:	

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	Compromiso ético
	G08	Capacidad de trabajar en un contexto internacional
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
	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.
E10		Capacidad para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de recursos técnicos.
E12		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.
E16	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.	

	E17	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.
	E18	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.
	E20	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	R1	Tener conciencia de la línea narrativa y su articulación en un relato audiovisual así como de su nivel dramático
	R3	Tener control técnico y expresivo de los elementos lingüísticos de un relato audiovisual en diferentes códigos emocionales y narrativos.
	R4	Adquirir las destrezas necesarias para realizar un relato audiovisual de diferentes características
	R5	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.
	R6	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? Del guion a la pantalla.
1.2 - Dimensión narrativa, dimensión estética y dimensión dramática. Forma y fondo.
1.3 - Mecanismo de expresión VS producto.
2 - Cinematografía Digital
2.1 - Repaso del lenguaje audiovisual.
2.2 - La era digital: ventajas y desventajas.
2.3 - Cuerpos y lentes.
2.4 - Maquinaria.
3 - Preproducción: configuración de equipos y tareas
3.1 - El trabajo a partir del guion.
3.2 - La incorporación de los jefes de equipo.
3.3 - Definir el proyecto con producción.
3.4 - Localizaciones, diseño de decorados y vestuario.
3.5 - Casting y ensayos.
4 - El rodaje: un caos organizado
4.1 - Tareas.
4.2 - Quién es quién: departamentos y roles.
4.2.1 - Equipo de dirección.
4.2.2 - Equipo de producción.
4.2.3 - Equipo de cámara.
4.2.4 - Equipo de eléctricos.
4.2.5 - Equipo de arte.
4.2.6 - Equipo de sonido.
4.2.7 - Equipo de efectos especiales.

4.2.8 - Otros departamentos.
4.3 - Trabajo de equipo: solidaridad.
5 - Posproducción: ¿hemos acabado?
5.1 - El montaje.
5.2 - Mezcla de sonido.
5.3 - Etalonaje.
5.4 - Efectos visuales.
6 - La realización audiovisual en otros formatos
6.1 - Documental.
6.2 - Videoclips.
6.3 - Publicidad.
6.4 - 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:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

La metodología de la asignatura se desarrollará a través de dos vías diferentes. Por un lado, habrá una serie de sesiones teóricas en las que se explicarán todos los conceptos, documentos, herramientas y procesos propios de la materia. Dichas sesiones se cumplimentarán con análisis críticos y ensayos reflexivos 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 para la realización de dicha obra.

Por otro lado, y dado el carácter eminentemente práctico de la materia, se realizarán cinco ejercicios grupales, relacionados 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 en un documento disponible antes de la primera práctica). 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.

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	34
	Casos prácticos	10
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	4
	Proyección de películas, documentales etc.	10
	Actividades de evaluación	2
Trabajo Autónomo	Preparación de trabajos individuales	36
	Preparación de trabajos en equipo	48
	Tareas de investigación y búsqueda de información	6

Horas totales: 150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Trabajos en equipo:	50	%
Análisis críticos:	35	%
Ensayo reflexivo:	15	%
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.

AGUILERA, Christian. STANLEY KUBRICK: Una odisea creativa. Análisis de la trayectoria vital y profesional del director neoyorquino. Madrid: Dirigido por, S.L., 1999.

Bibliografía recomendada:

MAMET, David. Dirigir cine. Colonia Juárez: Ediciones El Milagro, 1997

LUMET, Sidney. Así se hacen las películas. Madrid: Rialp, 2000.

TRUFFAUT, François. El cine según Hitchcock. Barcelona: Alianza editorial, 1974.

Páginas web recomendadas:

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

* Guía Docente sujeta a modificaciones