

A. ANTECEDENTES GENERALES.

- Nombre de la asignatura	: Taller de Realización IV
- Carácter de la asignatura	: Obligatoria
- Prerrequisitos	: Taller de Realización III
- Créditos	: 16
- Ubicación dentro del plan de estudio	: Cuarto Semestre
- Número de clases por semanas	: cuatro
- Horas académicas de clases por período académico	: 64

B. INTENCIONES DEL CURSO:

Desarrollar en el estudiante habilidades técnicas específicas en las áreas de fotografía, escala de planos, ángulos de cámara, sonido y utilización del fuera de campo, que le permitan ser capaces de completar al final del semestre un cortometraje grupal que cumpla con los más altos estándares de calidad en éstas áreas.

Al mismo tiempo, se entregarán conceptos y conocimientos que permitan a los estudiantes narrar de forma eficiente y cabal la historia de cada cortometraje, al tiempo que se pondrá énfasis en la relación y coherencia que debe existir entre los elementos formales y narrativos de la obra.

Desde los aspectos del montaje se busca lograr que entienda y sea capaz de percibir la función del montaje en la construcción de la narrativa cinematográfica, y que obtenga un mapa conceptual y operativo, que le permita reconocer y analizar los distintos tipos de montaje y su relación con la estructura narrativa y la conformación del punto de vista.

También el estudiante será capaz de comprender los fundamentos de la construcción de una historia, la estructura de un guión cinematográfico y los elementos que participan en su desarrollo: personajes, estructura, relaciones y lógica.

Y podrá comprender los diferentes géneros existentes en la construcción del guión cinematográfico y podrá desarrollar una estrategia para la escritura de un guión.

Paralelamente se entregarán herramientas de comprensión y contexto respecto al desarrollo del cine clásico holywoodense, los movimientos europeos de post guerra, la crisis de los estudios y los cambios fundamentales en el lenguaje cinematográfico a partir de la década de los sesenta.

C.OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:

En relación con los contenidos declarativos el curso pretende que el alumno:

- A) Domine los elementos de encuadre, angulación de cámara, escala de planos, estilo de cámara, montaje, sonido y fuera de campo y entienda sus implicancias narrativas y el efecto de éstos en la percepción del sentido de la obra de parte de los espectadores.
- B) Tome conciencia de la importancia de la coherencia de estos elementos formales con la intención final de la obra, es decir, que sea capaz de discernir el mejor camino formal posible para expresar una idea o intención narrativa o sensorial.
- C) Experimente a través de diversos ejercicios las posibilidades comunicacionales del lenguaje cinematográfico referido a aspectos formales concretos.
- D) Adquiera una cultura cinematográfica que enriquezca sus referentes y comprenda las relaciones entre el lenguaje cinematográfico y su contexto histórico-social.
- E) Obtendrá las habilidades y destrezas para realizar la guionización de un relato cinematográfico según los formatos actuales, y sustentado en una sólida base teórica.
- F) Será capaz de construir personajes desplegando historia y relaciones.

En relación con los contenidos procedimentales, el curso pretende dotar al alumno de la habilidad de:

- A) Dominar las distintas posibilidades narrativas que se desprenden de la utilización exclusiva de un tipo restringido de herramientas formales; o por el contrario, del uso combinado de distintos estilos de éstas.
- B) Entender la íntima dependencia existente entre las distintas disciplinas profesionales y tareas específicas que conforman una producción.
- C) Planificar concienzudamente, tanto en lo formal como en lo narrativo y expresivo, de una pequeña producción cinematográfica
- D) Disciplinarse en la obtención de un objetivo común y aprender a respetar el trabajo de los demás en un ambiente colaborativo y amistoso
- E) Comprender la crítica, el diálogo y la retroalimentación entre sus propios compañeros como parte sustantiva del proceso creativo.
- F) Reconocer, relacionar y analizar los distintos tipos y formas de montaje y su relación con la estructura narrativa, la dramaturgia y la conformación del punto de vista.
- G) Reconocer estrategias creativas y productivas en la historia del cine y desarrollar modelos a medida de sus propias posibilidades.
- H) Será capaz de analizar historias, acontecimientos, personajes y atmósferas presentes en diferentes medios literarios y desarrollará una opinión crítica con respecto a su forma y contenido.
- I) Podrá desarrollar storylines, sinopsis, escaletas y técnicas para abordar la escritura.

Finalmente, en relación con los contenidos actitudinales se persigue que el alumno logre:

- A) Formar parte activa de un grupo creativo
- B) Entender la lógica particular que rige el lenguaje de las imágenes en movimiento
- C) Planificar y obtener un resultado audiovisual expresivo
- D) Participar de un proceso crítico en la objetivación de las propias ideas
- E) Ser capaz de reflexionar sobre la historia del cine y su relación con la producción actual
- F) Manejará formas de presentación.

D. CONTENIDOS.

1. Contenidos declarativos, conceptuales o verbales

Taller IV

- a) Análisis y composición fotográfica, ley de los tres tercios, fotografía moderna y contemporánea, composición fotográfica en cine.
- b) Distintos tipos de iluminación, interior y exterior.
- c) Lentes y ópticas cinematográficas, implicancias narrativas y de interpretación de cada uno de los tipos de lentes.
- d) Escala de planos, usos y significados de cada uno.
- e) Angulos de cámara, implicancias narrativas de cada uno.
- f) El sonido y la utilización del fuera de campo
- g) El montaje. Análisis de los distintos tipos de montaje y las posibilidades de unión entre dos tomas, tanto dentro de la misma escena como entre escena y escena.

Visionado / Historia del Cine:

- Hollywood Clásico, sistema de estudios y crisis
- Movimientos europeos de Post Guerra
- Política de autor
- Movimientos de vanguardia años '60

Guión

Elementos del sistema de guión I

Introducción al guión como un Sistema de representación.

Pre-sistema o análisis previo del guión.

Ejercicios individuales de construcción de hipótesis de trabajo.

Elementos del sistema de guión I

Qué es una historia, anécdota y circunstancias.

Elementos del sistema de guión I

Objetivos y barreras. Ciclo de conflicto en cine.

Elementos del sistema de guión II

Viaje del Héroe

Roles del MitoElementos del sistema de guión II

Construcción de personajes.Elementos del sistema de guión II

Implantes o objetos narrativos.

Elementos del sistema de guión II

Universo físico.

Diseño del sistema de guión I

Estructura general de los sistemas narrativos. Primer acto.

Diseño del sistema de guión I

Estructura general de los sistemas narrativos. Segundo y tercer acto.

Diseño del sistema de guión I

Estructura de pérdida y ganancias. Segmentos narrativos. Estructura de fases.

Metodología de escritura de Guión

Formatos de desarrollo de guión. Logline, storyline, sinopsis, escaleta.

Diseño del sistema de guión II

Moduladores del relato. Cinética versus Intensidad Dramática.

Diseño del sistema de guión II

Formato estándar de guión cinematográfico. Cómo escribir un guión y qué sentido tiene.

Elementos del sistema de guión III

Diálogos.

Montaje:

Definiciones operativas y conceptuales del montaje

El dominio del lenguaje y el dominio del espectador

La invisibilidad del mecanismo.

El cine antes del montaje.

El período de las Atracciones Mostrativas

La mimesis fílmica y las unidades Aristotélicas.

Acciones en el tiempo y el espacio.

El lenguaje cinematográfico como *work in progress* y la variabilidad de sus códigos.

La emergencia del montaje. 1899

Hacia un sistema de Integraciones Narrativas.

Las primeras articulaciones Espacio –Temporales y la conformación de la Diegesis.

Plasticidad estructural y plasticidad semántica.

El corte como elemento central del montaje.

La consolidación del montaje hacia 1903 y el concepto de desglose. La narrativa basada en la Elipsis y la coherencia espacial.

Inferencias Espaciales y Temporales.

Continuidad visual y continuidad dramática

El espectador y la construcción de la *Gestalt*.

– Simultaneidad y Alternancia, pilares del cine y su expresión y articulación por medio del montaje.

La consolidación del sistema de Raccords y la continuidad clásica.

El *cross –cutting*.

– El rol central de la mirada en la construcción del personaje y su emocionalidad.

Subjetiva, objetiva y falsa subjetiva.

– Análisis detallado de secuencias basadas en la simultaneidad y la alternancia. Las líneas de acción, su representación espacial y su especificidad temporal.

Líneas elípticas y contra-elípticas

– Análisis detallado de secuencias y escenas basadas en la alternancia entre un personaje que observa y lo que observa.

El efecto Kuleshov.

La mirada diegética y la mirada emocional.

El montaje fuera de orden cronológico.

Historia y Discurso.

El reordenamiento temporal basado en el Flash Back.

– El montaje paralelo. Alternancias temporales y discursivas.

Relaciones temáticas y relaciones simbólicas.

– El reordenamiento de la temporalidad efectuada por el narrador. Analepsis y Prolepsis.

– El montaje recursivo y el punto de vista.

La recursividad complementaria, contradictoria y virtual.

- La fragmentación del plano y el *jump cut* como sintaxis.

Usos y abusos.

– La forma, la emoción y la construcción del espectador.

2.- Contenidos procedimentales

Clases expositivas seguidas de ejercicios prácticos en grupos con cargos rotativos.

Los ejercicios planeados son:

1.- Plano fijo

2.- Plano secuencia

3.- Decoupage clásico

4.- Decoupage moderno (Bresson)

5.- Fuera de campo (sonido)

6.- Primer corte fin de semestre.

Los alumnos realizarán visionados de películas fuera de clases y llegarán a ellas preparados para comentarlas y relacionarlas con los contenidos de la clase. Desarrollarán trabajo en equipo potenciando la actualización de los contenidos vistos.

3.- Contenidos actitudinales

Se buscará potenciar el trabajo colectivo y grupal, el conocimiento de cada rol dentro del equipo de trabajo cinematográfico y la colaboración entre los alumnos.

El énfasis estará en la reflexión colectiva y en la capacidad de utilizar los contenidos históricos en el desempeño actual de sus capacidades.

E. Metodología de Enseñanza

El taller de Realización y Producción Cinematográfica IV, es un mega taller que se ejecuta en módulos de clases que tendrán una progresión simultánea, que se irán desarrollando en horas de clases alternadas y dictadas por 1 profesor titular, y otros profesores colaboradores, cada uno estará a cargo de una área del contenido.

Se articularán de modo que los ejercicios prácticos permitirán la intercedencia e interacción de los distintos módulos.

Las áreas de desarrollo, denominadas “módulos” serán:

- realización y producción
- montaje
- guion
- visionado

Los alumnos tendrán un profesor a cargo del taller que entregará los conocimientos de lenguaje y realización audiovisual (módulo de realización y producción) y además enseñará los aspectos del montaje, guion y con apoyo de visionado

Todos los módulos del taller interactúan a lo largo del semestre, en instancias de ejercicios prácticos de realización con progresión en grados de dificultad y que culminan con una obra audiovisual final, que es la pieza de examen.

Metodología del Taller IV:

Clases expositivas, ejercicios prácticos bisemanales con entrega de feedback en clase.

F. EVALUACIÓN

La asistencia de Taller y de todos los módulos es de un 80% obligatorio.

Las notas se promedian en cada módulo y tributan al Taller de realización IV según la siguiente ponderación:

Taller IV- 40% + Montaje I - 15% + Guion 15% + Visionado- 10% + Examen

Facultad 20%= 100%

El total de notas parciales 100% equivale al 70% del semestre

Examen Final 30%

Evaluaciones de Taller IV

Notas colectivas por cada trabajo grupal

Nota individual por el pitch de selección de proyectos finales

Nota por rol en cortometraje final

Nota grupal por cortometraje final.

Evaluación Transversal de Facultad de Comunicaciones

Evaluación de habilidades genéricas profesionales, a través de un estudio de caso.

G. Bibliografía

Bordwell, David, La narración en el cine de ficción, Figures traced in light

Gianetti, Louis, Understanding Movies.

Vincent Amiel, “Estética del Montaje”

Syd Field *El Manual del Guionista*

Robert Mckee *Story: Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriting*

Christopher Vogler *The Writers Journey, Mythic Structure for writers*

Michel Chión *Cómo se Escribe un Guión*

Selección del profesor de 40 cuentos contemporáneos de la literatura universal.

Estética del Montaje, Autor: Vincent Amiel Abada Editores 2005.

El Montaje. El espacio y el tiempo del film Autor: Vincent Pinel Paidos 2006

“Manifiestos del cine”

“El cine en su época” E. Lacolla

“¿Qué es el cine?” A. Bazin

“La política de autores”

Video grafía

“Las cosas como son”

“Blackmail”

“M, el vampiro de Dusseldorf”

“El diario de Agustín”

“Las reglas del juego”

“El ladrón de Bicicletas”

“Ciudadano Kane

“Jules and Jim”

“Ocho y medio”

“Faces”