

PROGRAMA

A.- ANTECEDENTES GENERALES

- Nombre de la asignatura	: Taller de Realización y Producción Cinematográfica V
- Carácter de la asignatura	: obligatoria
- Pre – requisitos	Taller de Realización y Producción Cinematográfica IV
- Co – requisitos	: no tiene
- Créditos	: 16
- Ubicación dentro del plan de estudio	: quinto semestre
- Número de clases por semanas	: 3
- Profesor (a)	: ALEJANDRO FERNANDEZ A. CLAUDIO RIVERA VITTORIO YACONI GIANNINA RESTAINO

B. INTENCIONES DEL CURSO:

Siguiendo en la línea de los talleres, este es el quinto taller de Realización y producción cinematográfica, en ese nivel se pretende desarrollar en el estudiante, estudiante las habilidades expresivas que le permitan ser capaces de asimilar los conceptos de: punto de vista, ritmo y rudimentos y las reglas básicas de una amplia y no acotada gama de géneros o estilos cinematográficos, con el fin de completar al final del semestre un cortometraje grupal que cumpla con los más altos estándares de calidad técnica y coherencia entre las ambiciones expresivas y el valor artístico de los cortometrajes finales.

Este mega taller se acompaña de 2 módulos Actuación y Video clip, cada uno aportara al estudiante las herramientas necesarias para el aprendizaje de estas disciplinas.

En el caso del Módulo de Actuación el estudiante podrá conocer y ejercitar las herramientas básicas de la actuación y además podrá introducirse en la dirección de actores.

En el módulo de Video clip el estudiante podrá entender el origen y la estética del video clip, conocer las diversas formas que ha tomado el video clip, para potenciar la realización de una obra propia. Además podrá comprender y poner en práctica las relaciones formales entre imagen audiovisual y música, tanto en lo que refiere a la narración o significado de las imágenes, el montaje, el sonido, el color y la fotografía.

TALLER DE REALIZACION Y PRODUCCION CINEMATOGRAFICA V

C. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:

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

- A) Domine el concepto de punto de vista y pueda redactar una carta de intención que cristalice una visión particular sobre la historia a narrar o los alcances e intenciones artísticas y expresivas de una obra audiovisual.
- B) Domine el concepto de ritmo cinematográfico y lo aplique de manera coherente en la producción de una obra audiovisual de cortometraje.
- C) Se familiarice con los distintos géneros y estilos cinematográficos, así como con sus reglas básicas, y aplique el análisis y reflexión sobre éstos elementos en la obra de final de semestre.
- D) Experimente a través de diversos ejercicios las posibilidades que otorgan las destrezas cinematográficas adquiridas en los semestres anteriores y las aplique a aspectos expresivos concretos de la obra de fin de semestre.

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

- A) Hablar con propiedad y seguridad de la obra cinematográfica y encontrar un punto de vista original y estimulante para enfrentar su trabajo, entendiendo la necesidad de la coherencia que debe existir entre los elementos formales y expresivos de la obra.
- B) Ser capaces de comunicarse a un nivel técnico y expresivo con cada miembro del grupo de manera eficiente y colaborativa.
- C) Planificar concienzudamente, tanto en lo formal como en lo narrativo y expresivo, una producción cinematográfica de alta calidad, con el objetivo específico de ser mostrado en público.
- D) Comprender la crítica, el diálogo y la retroalimentación entre sus propios compañeros como parte sustantiva del proceso creativo.

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

- A) Sea capaz de hablar de su obra con conocimiento cabal de sus implicancias expresivas y de su punto de vista original y único
- B) Formar parte activa de un grupo creativo
- C) Entender la amplia gama de géneros y estilos cinematográficos existentes y ser capaz de ubicarse en o entre ellos.
- D) Planificar y obtener un resultado audiovisual expresivo
- E) Participar de un proceso crítico en la objetivación de las propias ideas

D. CONTENIDOS.

UNIDAD 1: EL PUNTO DE VISTA y LA CARTA DE INTENCIÓN

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- Tipos de narrador, la entrega de información posible en relación a la elección de un punto de vista determinado.
- Tipos de narrador, la puesta en escena posible en relación al punto de vista elegido
- La opinión respecto del tema tratado a partir de la elección de un punto de vista determinado, las exigencias de un punto de vista acotado y uno omnisciente

- La concepción de cine subyacente en la elección de un punto de vista determinado
- La importancia de una carta de intención que dé cuenta y cohesione las intenciones expresivas y formales de la obra

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Ejercitar la escritura de guión y la puesta en escena a partir de un punto de vista determinado.
- Analizar las implicancias narrativas y formales de la elección de un punto de vista determinado.
- Ser capaces de escribir una carta de intención que convenga y cohesione el trabajo del grupo

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores respecto de escritura de guión y puesta en escena.
- Discutir y analizar la propia obra con distancia y capacidad de aceptar críticas y sugerencias.
- Expresar de manera concreta sus intenciones formales expresivas y narrativas

UNIDAD 2: MATICES DEL GÉNERO

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- Los géneros cinematográficos clásicos
- Los nuevos subgéneros cinematográficos (cine de autor, contemplativo, docu-ficciones, etc.)
- Las principales exigencias formales y conceptuales de cada género y subgénero

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Capacidad para ubicar la propia obra en un lugar determinado del cine contemporáneo y desde ahí plantear las particularidades posibles y pertinentes
- Recrear los procedimientos narrativos de cada estilo
- Reconocer los límites y posibilidades de cada estilo, tanto a nivel expresivo, formal, como también de su posible inserción en un mercado nacional e internacional del cine.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- El dominio de las distintas formas expresivas y formales de los géneros y subgéneros cinematográficos
- Capacidad de análisis de la propia obra

UNIDAD 3: EL RITMO

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- Los distintos ritmos narrativos y su relación con el estilo o género de la obra.
- El ritmo a partir de la puesta en escena
- El ritmo a partir del montaje
- La importancia de la primera escena

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Capacidad de tratar el cortometraje como una obra global en la que se debe mantener un ritmo particular

- Realizar ejercicios de ritmo narrativo que permitan encontrar el más adecuado para la obra final

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- El dominio de los distintos ritmos narrativos y expresivos
- La capacidad de poner la propia obra en perspectiva y a partir de ahí elegir el ritmo más apropiado para la misma

UNIDAD 4: EL CORTOMETRAJE

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- El cortometraje como obra audiovisual particular, distinta del largometraje
- El cortometraje de atmósfera, el cortometraje de trama, y las exigencias de cada uno
- El cortometraje como producto audiovisual y los mecanismos y estrategias de inserción del mismo en los distintos mercados nacionales e internacionales

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Capacidad de tratar el cortometraje como una obra global particular, con limitaciones de alcance narrativo pero libertad expresiva casi ilimitada
- Preparar el rodaje del cortometraje final a partir de una carta de intención clara, guión literario final y guión técnico acabado o propuesta clara de puesta en escena

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- La comprensión del cortometraje como obra audiovisual con reglas y alcances específicos.
- La capacidad de poner la propia obra en perspectiva y a partir de ahí entender sus limitaciones y posibilidades

UNIDAD 5: REALIZACIÓN

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- Poner en práctica los conocimientos prácticos aprendidos en el curso de Taller IV.
- Realizar lo planificado en las etapas anteriores
- Desarrollar en conjunto lo diseñado por los distintos departamentos creativos

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Trabajar en conjunto y coordinadamente lo proyectado en las etapas anteriores

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Desarrollar la versatilidad en los roles y en el trabajo colectivo de la realización

MODULO ACTUACION

C. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:

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

- A)- Obtenga las herramientas básicas de la actuación a través del método realista.
- B)- Conjugue el proceso creativo individual del actor y las necesidades de un texto y/o guión dentro de las circunstancias dadas para proponer empíricamente una premisa de dirección.

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

C-Dirigir a los actores en una escena determinada.

D)- Desarrollar la comunicación y sensibilidad del trabajo actoral.

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

E)- Conozca y se habitúe con los conceptos básicos utilizados por los actores.

D. CONTENIDOS.

UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ACTUACIÓN

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- El cuerpo y la voz y su relación con el espacio.
- Las acciones físicas.
- Análisis psicológico de un personaje.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Diferenciar las diferentes cualidades de la energía corporal.
- Comprender la diferencia entre dicción, articulación, entonación en una situación dramática.
- Comprender el trabajo interno del actor

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Desarrollar las herramientas actorales en una situación dramática.
- Evidenciar el trabajo y entrenamiento colectivo.
- Conocimiento de sus capacidades corporales y la del actor.

UNIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL TEXTO /GUIÓN DRAMÁTICO

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- Análisis de un texto dramático.
- Definir la visión de mundo planteada por el autor.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Aplicar herramientas de análisis de textos en una escena dramática.
- Comprender la situación planteada en el texto/ guión.
- Diferenciar los aspectos psicológicos y conceptuales de los personajes y de la escena.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Desarrollar la capacidad de análisis de un texto para ponerlo en escena.
- Evidenciar los conceptos establecidos en la obra y/o escena.
- Conocimiento de objetivos de personajes dentro de la escena.

UNIDAD 3: PUESTA EN ESCENA DE UN TEXTO DRAMÁTICO

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- Puesta en escena del texto y/o guión.
- Dramaturgia espacial.
- Desarrollo actoral dentro de la situación establecida

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Aplicar en escena conceptos del texto dramático.
- Aplicar circunstancias y situación dada en espacio escénico.

- Expresar escénicamente la premisa determinada.
- Integrar y solucionar problemas provenientes de la escena.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Evidenciar y desarrollar conceptos de la escena.
- Desarrollar capacidades creativas.
- Desarrollar capacidad de liderazgo.
- Conocer habilidades y aptitudes del actor para aplicarlas en una escena.

VIDEO CLIP

C. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:

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

- A- Conozca el concepto de video clip.
- B- Reconozca las diferentes formas de realización de video clip.
- C- Entender la relación imagen música
- D- Realizar video clip

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

- E- Experimentar con diferentes ejercicios de video clip
- F- Ser capaces de desarrollar propuestas estéticas en relación a los proyecto de video clip que se elijan.
- G- Producir obras de video clip.

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

logre:

- H- Que aumente su confianza en propuestas creativas.
- I- Desarrollar la percepción musical
- J- Fortalecer el trabajo en equipo

D. CONTENIDOS.

UNIDAD I: La Imagen y la Música. Una introducción al análisis del lenguaje del video clip.

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- 1- Entender los códigos del Video Musical
- 2- Conocer los códigos del formato, su relación con la música y con las diferentes técnicas audiovisuales.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Experimentación libre con el formato en pos de desarrollar una propuestas
- Relacionar el montaje, la imagen, la narración y la música en la forma de un video clip.
- Analizar videos musicales con miras a la realización de una propuesta personal.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Fortalecer el trabajo en equipo
- Desarrollar la creatividad
- Ser proactivo.

UNIDAD II: Historia del video clip y su relación con el cine narrativo, el cine experimental y el video arte.

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- Analizar comparativamente video clip con referentes del cine narrativo, experimental y video arte
- Conocer la historia del video clip en Chile y en el mundo.
- Revisar los exponentes más importantes del género en Chile y el extranjero.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Reconocer aquellas obras o lenguajes que han influenciado al video clip para poder contextualizar su desarrollo.
- Analizar el desarrollo que ha tenido el formato del video clip y la razón de ser de sus cambios, para enriquecer el vocabulario audiovisual personal.
- Observar el estado del video clip actual, en Chile y el extranjero.
- Clasifica videos musicales

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- valora propuestas
- discute las propuestas
- presenta proyectos a un sello
 - o Pitching a sello musical

UNIDAD III. Producción y Dirección del Video Clip.

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

- Desarrolla una propuesta de video clip a realizar
- Desarrolla el carácter autoral del video clip mediante un trabajo de revisión y desarrollo temprano y extenso, que incluya a la banda o músico.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

- Potenciar al máximo el tiempo de la producción
- Planifica en detalle el producto final
- Desarrolla propuestas de diseños, storyboards
- Realiza pruebas técnicas de la propuesta.
- Realiza rodaje de video musical

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Logra potenciar el carácter autoral del video clip
- Articula propuestas

E. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:

Taller de Realización

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

Módulo de Actuación

Las clases tienen un carácter práctico, donde el alumno de cine se pondrá en contacto con la actuación para comprender así el trabajo del actor. Tendrán un entrenamiento actoral en una primera parte y luego se desarrollarán trabajos prácticos en donde desplegarán las herramientas de actuación aprendidas en el curso. Alternarán roles de actor / director en una escena a través de ejercicios guiados por el profesor. Se establecerán escenas en donde se generarán una visión actoral e integrarán diversos

recursos estéticos para la concreción de su propuesta. Además conjugarán el proceso creativo individual del actor y las necesidades del texto para proponer un concepto escénico.

Se realizarán visionados de películas en donde se analice el trabajo realizado por el actor.

Modulo Video clip

Este curso es de realización y análisis de Video Clips. A través de las clases se estarán revisando las diferentes maneras en las que se relacionan la imagen y la música, desde sus inicios en el cine narrativo mudo, hasta sus más recientes implementaciones en los videos musicales interactivos.

Los alumnos realizarán ejercicios en los que articularán imágenes a música, investigando posibilidades para aplicar en un proyecto grupal final, dirigido por aquel alumno cuya investigación sea la más convincente.

Para la realización del trabajo final, se formará una alianza con un sello musical para poder trabajar con uno de sus artistas. Estos artistas podrán elegir la propuesta de los alumnos que más les guste. El propósito de esto es que el video clip sea usado como material de promoción real de la banda o músico solista.

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 V según la siguiente ponderación:

Taller V- 60% +Modulo Actuación 20% + Modulo Spot 20%

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

Examen Final 30%

G.-BIBLIOGRAFIA:

- Bordwell, David, La narración en el cine de ficción, Figures traced in light
- Gianetti, Louis, Understanding Movies.
- Vincent Amiel, "Estética del Montaje"
- Un Actor se Prepara Konstantin Stanislavsky.
- La Construcción del Personaje. Konstantin Stanislavsky.
- La Dirección de Actores en Cine. Miralles Alberto.
- El Teatro y su doble. A. Artaud
- Dramaturgia en el espacio. R. Griffiero
- La dirección de actores. Judiht Weston

Filmografía:

- Money for Nothing: A History of the Music Video from the Beatles to the White Stripes*, por Saul Austerlitz
- La Noche de los Titiriteros. Bergman
- La Fuente de La Virgen ,Bergman
- Las Noches de Cabiria. Fellini.
- El Ciudadano Kane. Wells
- Los siete samurais. Akira Kurosawa.
- Opening night. John Casavettes.

-El hombre sin pasado, Aki Kaurismaki.

-Gotas de agua que caen sobre piedras calientes. Rainer Werner Fassbinder