

Taller de Realización Cinematográfica II

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones					
2. Carrera	Cine					
3. Código	CIT 121					
4. Ubicación en la malla	Segundo Semestre, Primer Año					
5. Créditos	8					
6. Tipo de asignatura	Obligatorio	x	Electivo		Optativo	
7. Duración	Bimestral		Semestral	X	Annual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	1	Clases Prácticas	1	Ayudantía	1
9. Horas académicas	Clases	68		Ayudantía	34	
10. Pre-requisito	Taller de Realización Cinematográfica I					

B. Aporte al Perfil de Egreso

El Taller de Realización Cinematográfica II, continúa con la enseñanza de la realización audiovisual cinematográfica en un nivel de mayor complejidad. Esta asignatura pretende desarrollar y fortalecer en los estudiantes el uso consciente del lenguaje cinematográfico y la puesta en escena. Además, se considera una introducción global a los temas de Producción Ejecutiva, a través de un módulo denominado Industria Cinematográfica que introducirá a los estudiantes en el sistema de instituciones, entidades, empresas, nacionales e internacionales, que es donde opera el cine real.

Se ubica en el primer ciclo de estudios, Bachillerato y pertenece a la línea de Talleres. Además, contribuye a la formación de Competencias Genéricas UDD Futuro de: Emprendimiento y Liderazgo, Visión Analítica y Comunicación, así como a las Competencias Específicas de la Carrera de Cine: Realización de Obras Cinematográficas, Trabajo en Equipos Cinematográficos y Creatividad.

C. Competencias y Resultados de Aprendizaje Generales que desarrolla la asignatura

Competencias Genéricas	Resultados de Aprendizaje Generales
Emprendimiento y Liderazgo	Integra los diferentes elementos narrativos, artísticos y creativos, potenciando el relato audiovisual y fortaleciendo la expresividad cinematográfica, a través de APP.
Visión Analítica	
Comunicación	
Competencias Específicas	Establece una comunicación efectiva de manera colaborativa, con su equipo de trabajo, en el desarrollo de los ejercicios audiovisuales. Construye una obra audiovisual de corta duración, utilizando conscientemente elementos de la gramática audiovisual, para intensificar el lenguaje cinematográfico y los aspectos de puesta en escena
Realización de Obras Cinematográficas	
Creatividad	
Trabajo en Equipos Cinematográficos	

D. Unidades de Contenidos y Resultados de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Competencia	Resultados de Aprendizaje
<p>Unidad I: Trabajo en equipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Comunicación efectiva – Escucha atenta – Trabajo mancomunado o colaborativo 	<p>Trabajo en Equipos cinematográficos</p> <p>Comunicación</p>	<p>Establece una comunicación efectiva con su equipo de trabajo, en el desarrollo de ejercicios prácticos.</p> <p>Trabaja colaborativamente, en función de objetivos, a través del desarrollo de ejercicios prácticos.</p> <p>Valora el rol fundamental del trabajo colaborativo para poder llegar a un fin común</p>
<p>Unidad II: La Realización y el análisis</p> <ul style="list-style-type: none"> – Puntos de vista narrativos cinematográficos. – Mirada cinematográfica. – La Puesta en Escena desde una Mirada Cinematográfica. – Rol de lenguaje expresivo de la Fotografía – Rol de lenguaje expresivo del Arte – Rol de lenguaje expresivo del Sonido 	<p><i>Emprendimiento y liderazgo</i></p> <p><i>Comunicación</i></p> <p>Trabajo en equipos cinematográficos</p> <p>Visión analítica</p> <p>Realización de Obras Cinematográficas</p>	<p>Indaga en relación a los recursos expresivos del cine y los puntos de vista posibles, a través de ejercicios de dificultad creciente.</p> <p>Presenta un proyecto de realización audiovisual de forma oral, profundizando y generando debate de las ideas planteadas.</p> <p>Ejerce un rol específico (director, productor, director arte, fotografía, etc.) en el desarrollo de una producción audiovisual.</p> <p>Propone un relato audiovisual articulado y coherente, basado en los principios de</p>

		<p>la narrativa cinematográfica, mediante ejercicios audiovisuales.</p> <p>Vincula elementos de la narrativa cinematográfica, potenciando la propuesta de dirección de forma específica, mediante ejercicios audiovisuales grupales</p>
<p>Unidad III: Introducción a la dirección de Actores</p> <ul style="list-style-type: none"> – Herramientas básicas de la actuación – Introducción en la dirección de actores. – Trabajo en Equipo – Desarrollo y Defensa de Proyectos Audiovisuales 	<p>Emprendimiento y liderazgo</p> <p>Comunicación</p> <p>Trabajo en Equipos Cinematográficos</p> <p>Creatividad</p> <p>Realización de Obras Cinematográficas</p>	<p>Comunica de forma efectiva al actor, lo que se espera de él para la escena, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos.</p> <p>Dirige a los actores mediante una comunicación efectiva en una escena determinada.</p> <p>Desarrolla una realización audiovisual conformada por Equipos de trabajo (guion, dirección, producción, fotografía, arte, sonido, dirección actores), de forma responsable y eficiente.</p>
<p>Unidad IV: Industria Audiovisual</p> <ul style="list-style-type: none"> – Componentes principales de la industria cinematográfica. – Fases de desarrollo de una producción fílmica. – Fuentes de financiamiento – Modelos de producción. – Políticas de fomento audiovisual nacionales e internacionales, – Rasgos generales de la industria en las principales regiones. 	<p>Visión Analítica</p> <p>Emprendimiento y liderazgo</p> <p>Realización de Obras Cinematográficas</p>	<p>Compara modelos de producciones dentro de la industria cinematográfica, mediante el análisis de casos reales.</p> <p>Describe los distintos componentes de la industria cinematográfica y sus interrelaciones, mediante un informe escrito.</p> <p>Identifica las particularidades de la industria cinematográfica en distintas regiones del mundo, mediante el análisis de casos reales.</p> <p>Valora la importancia de cada una de las etapas de la producción cinematográfica para el éxito de un proyecto, mediante APP.</p>

E. Estrategias de Enseñanza

La estrategia de enseñanza utilizada en esta asignatura se basa en Aprendizaje por Proyectos (APP), focalizándose en el análisis, eficiencia y acción de los estudiantes. Se llevarán a cabo, ejercicios prácticos los cuales irán aumentando en grados de dificultad, en donde los estudiantes se irán apropiando progresiva y simultáneamente de los contenidos a través del desarrollo del proyecto, presentando finalmente la construcción de una obra audiovisual de cortometraje de ficción. También se realizarán, análisis de casos reales de la industria audiovisual, potenciando de esta manera la aplicación de conceptos teóricos.

En esta línea de talleres, se utiliza la Intercátedra, metodología que busca coordinar la aplicación colaborativa de las diversas cátedras que se imparten en este mismo nivel, se promueve la interacción entre éstas, a través de encargos cruzados, los que son definidos previamente y quedan incorporados en el protocolo del ejercicio.

La asignatura está a cargo de un docente titular que se encargará de promover los conocimientos del lenguaje y la realización audiovisual, además tendrá una ayudantía que fortalecerá los conocimientos adquiridos en el Taller y se encargará de supervisar el desarrollo de los ejercicios y actividades de prácticas en el aula y en terreno.

F. Estrategias de Evaluación

Las estrategias de evaluación en este curso, se llevarán a cabo durante todo el proceso de enseñanza con la respectiva retroalimentación, para evidenciar la profundidad y coherencia del aprendizaje, que permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje definidos. Además, se desarrollará coevaluación y autoevaluación.

- Pitch: presentación oral de los proyectos por parte de los alumnos. Estas presentaciones se llevan a cabo frente a comisiones de docentes y estudiantes, ejercitando una actividad primordial de la industria audiovisual.
- Pase a Rodaje: presentación del equipo de alumnos frente a una comisión evaluadora ante la que deberán dar cuenta del trabajo de preproducción de la futura pieza cinematográfica. De esta manera, podrán demostrar si están en condiciones óptimas para grabar la pieza y conseguir la coproducción de la carrera de Cine de la Universidad del Desarrollo.
- Carpeta del Proyecto: recopilación de instrumentos de uso profesional, que se van elaborando junto al desarrollo de un proyecto audiovisual, para demostrar los avances y tareas involucradas. Éstos, son progresivos y evolucionan de acuerdo al avance del proyecto. Las carpetas están organizadas de acuerdo a criterios predefinidos según el nivel de avance del currículo.
- El contenido teórico de la materia de cada unidad se respaldará también mediante la orientación de lecturas de textos.
- Examen Final: Construcción de una obra audiovisual inicial de cortometraje de ficción, más la carpeta de Proyecto, previamente explicada.

G. Recursos de Aprendizaje

Bibliografía Obligatoria

- Aumont, J. (2010). *El cine y la puesta en escena* (No. 791.43). Colihue.
- Bordwell, D., Fontal Rueda, Y., & Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico: una introducción*. Paidós Ibérica, "
- Martin, M., & Segura, M. R. (1996). *El lenguaje del cine*. Gedisa
- Tarkovskij, A. A. (2000). *Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine* (Vol. 45). Ediciones Rialp.
- Aumont, J. MARIE, Michel (1990): Análisis del filme.

Filmografía: En cada semestre que se imparta esta asignatura, se incluirá un grupo de piezas audiovisuales (películas, series, documentales) que estarán detalladas en el calendario del curso, a través de la plataforma institucional de la Universidad del Desarrollo.