



## **REALIZACIÓN AUDIOVISUAL**

**Licenciatura de Comunicación Audiovisual, 4º curso, grupo A**

**Curso 2009-2010**

**Profesor: Jaime Barroso, CAVP-1**

### **Teoría:**

Lunes, de 11 a 13 horas (aula C-106)

Martes, de 12 a 14 horas (aula C-106)

Presentación programa: 5-6 octubre del 2009

### **Preparación de prácticas:**

Lunes, de 11 a 13 y Martes, de 12 a 14 horas  
(aula C-106) y de 16 a 21 horas en Plató y salas de  
edición

Del 13 de octubre al 24 de noviembre del 2009

### **Prácticas (producción)**

Martes, de 16 a 21 horas

Del 1 de diciembre del 2009 al 25 de mayo del 2010

### **Tutorías:**

Lunes, de 9 a 11 y de 13 a 14 horas (Despacho C-214)

Martes, de 9 a 12 horas (Despacho C-214)

[jaimeb@ccinf.ucm.es](mailto:jaimeb@ccinf.ucm.es) / 91-3942076

### **Doctorado:**

Miércoles de 11 a 14 horas (aula 402)

Del 24 de febrero al 26 de mayo del 2010

(4 créditos, 14 sesiones, 42 horas)

### **Días no lectivos**

**Navidad:** del 23 diciembre al 8 enero, ambos inclusive.

**Semana Santa:** del 26 de marzo al 5 de abril, ambos  
inclusive.

**Verano:** del 16 de julio al 31 de agosto, ambos  
inclusive

**Otros:** lunes 12 de octubre, lunes 9 de noviembre,  
martes 8 de diciembre, lunes 25 de enero y viernes 29  
de enero



**REALIZACIÓN AUDIOVISUAL  
CURSO 2009-2010**

---

(realización)  
PRÁCTICAS  
al 25 mayo 2010)

Cinco ejercicios de construcción narrativa audiovisual  
Dieciocho grupos de 5/6 alumnos cada uno  
Horario de 16 a 21 horas, todos los martes (13 octubre 2009  
Inicio prácticas realización: martes 1 de diciembre del 2009  
Final prácticas realización: martes 25 de mayo del 2010

---

TEORIA

Lunes de 11 a 13 y martes de 12 a 14 horas en aula C-106  
Temas programa: 16  
Presentación programa: 5-6 de octubre del 2009  
Inicio programa: lunes 30 de noviembre del 2009  
Final programa: martes 25 de mayo del 2010

---

PREPARACIÓN  
PRÁCTICAS-AULA

Lunes de 11 a 13 y martes de 12 a 14 horas en aula C-106  
Inicio: martes 13 de octubre del 2009  
Final: martes 24 de noviembre del 2009

---

PREPARACIÓN  
PRÁCTICAS-TALLERES

Martes de 16 a 21 horas en salas de edición *Avid*, plató  
y recinto de la Facultad  
Inicio: martes 27 de octubre de 2009  
Final: martes 1 de diciembre de 2009

---

EVALUACION  
DE LA  
ASIGNATURA

40% (4/10) Por la calificación de los trabajos de realización desarrollados en las prácticas, ponderando la calificación obtenida en el ejercicio personal (dirección) con la obtenida en la evaluación general del grupo.  
60% (6/10) Por la calificación obtenida en el examen final escrito con tres partes diferenciadas:  
una primera consistente en seis preguntas para responder de forma concisa o con un esquema  
otra segunda en la que se deberá desarrollar por escrito un tema propuesto de entre los contenidos del programa de la asignatura, y la tercera, que propondrá analizar dos secuencias de cualquiera de las visionadas como ejemplo durante el curso.



## Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1

La evaluación positiva definitiva de la asignatura supone inevitablemente, *conditio sine qua non*, la evaluación positiva de la prueba objetiva (examen final escrito) y la de las prácticas.

La persistencia, tras una tercera, en la inasistencia no justificada supondrá la expulsión del grupo de prácticas y la pérdida de la evaluación correspondiente.

---



## **REALIZACIÓN AUDIOVISUAL**

Licenciatura de Comunicación Audiovisual, 4º curso, Grupo A

Profesor: Jaime Barroso, CAVP-1

Teoría: lunes de 11 a 13 horas y martes de 12 a 14 horas, aula: C-106

Prácticas: martes de 16 a 21 horas, sala de visionado y platós

Tutorías: Despacho C-214 ([jaimeb@ccinf.ucm.es](mailto:jaimeb@ccinf.ucm.es))

### **Objetivos del curso**

La asignatura se propone abordar el proceso de elaboración y creación de discursos audiovisuales aplicados a su presentación en la pantalla cinematográfica y la televisiva en cualquiera de los soportes de producción: filmado, transmisión televisiva, vídeo grabado, cine digital, etc. y ello, desde la perspectiva y compromiso del director-realizador y las competencias por él, y su equipo, asumidas.

El primer objetivo de la asignatura será dar a conocer, mediante las exposiciones en el aula, los visionados y la realización de ejercicios el concepto de la realización y dirección audiovisual, las funciones y cometidos de quienes intervienen en dicho proceso, las etapas del proceso mismo en sus diversas aplicaciones y, también, las técnicas de dirección escenográfica, de dirección de actores, de dirección de la planificación visual (rodaje o grabación) y la etapa de montaje y finalización (postproducción).

Además, se afrontará un segundo objetivo, de carácter práctico, implícito por la carga lectiva práctica aplicada a la asignatura, que permitirá desarrollar mediante sesiones colectivas en el aula (entre el 19 de octubre y el 1 de diciembre del 2009 en horario de 11 a 13 y de 12 a 14), y posteriormente, en pequeños grupos de trabajo (desde el 1 de diciembre hasta el 25 de mayo en horario de 16 a 21), una primera experiencia en el ejercicio de las artes de la realización, aplicando algunas de las técnicas frecuentemente recurridas en los procesos de creación audiovisual, tanto de la ficción narrativa como de la no ficción o documental. Los trabajos prácticos a desarrollar quedan detallados en el anexo a este programa dedicado al Plan de Prácticas.

### **Calificación de la asignatura**

El alumno deberá superar la asignatura mediante la realización de un examen escrito o prueba objetiva sobre los contenidos de los dieciséis temas que



comprende el programa, el examen constará de tres partes diferenciadas: una primera consistente en seis preguntas para responder de forma concisa o con un esquema, otra segunda en la que se deberá desarrollar por escrito un tema propuesto de entre los del programa de la asignatura, y la tercera propondrá analizar dos secuencias de cualquiera de las visionadas como ejemplos durante el curso. Una vez superada de forma positiva, *conditio sine qua non*, esta evaluación (60% de la calificación o 6/10) se incorporará de forma proporcional la correspondiente a su participación en la realización de los ejercicios prácticos, de tal modo que se obtendrá hasta un 40% (4/10) por la evaluación de los trabajos de realización desarrollados en las prácticas, ponderando la calificación obtenida en el ejercicio personal (dirección) con la obtenida en la general del grupo.

La persistencia, tras una tercera, en la inasistencia no justificada supondrá la expulsión del grupo de prácticas y la pérdida de la evaluación correspondiente.

Aquellos alumnos que, por causa de fuerza mayor, no puedan participar en las prácticas de realización programadas, deberán acordar con el profesor la realización un proyecto de realización audiovisual compensatorio de la exigencia de adiestramiento práctico en la materia.

## **Programa de la asignatura**

### **1. EL CINE, CIEN AÑOS DESPUÉS: CONVERGENCIA DEL CINE, LA TELEVISIÓN Y EL VÍDEO**

- 1.1. Evolución de la tecnología y de las técnicas de realización cinematográfica.
- 1.2. Implantación de la televisión y la video-grabación.
- 1.3. Convergencias técnicas y estéticas de la televisión y el video.
- 1.4. Producción híbrida cinematográfica-electromagnética y convergencia de la computación, la televisión y el cine.
- 1.5. Cinematografía digital y de alta definición.

#### **Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 23 a 76)
- Barroso, Jaime (1996) **Realización de los géneros televisivos**. Síntesis, Madrid (p. 111 a 133)



- Pérez de Silva, Javier (1998) **La televisión ha muerto: la nueva producción audiovisual en la era de internet.**
- Salt, Barry (1992) **Film Style and Technology: History and Analysis.** Starword Publish. London
- Torán Pelaez, Luis (1998) "El cine en su segundo siglo" en: **Nuevas Tecnologías. Comunicación Audiovisual y Educación.** CEDECS Psicopedagogía. Barcelona
- Vallejo, Alejandro (1999) "La incidencia de la tecnología en la realización" en: **Historia General del cine. Vol. XII.** Cátedra, Signo e Imagen. Madrid.

## 2. CONCEPTO DE REALIZACIÓN

- 2.1. Concepto de realización: competencias y limitaciones.
- 2.2. Realización como proceso de comunicación.
- 2.3. Proceso creativo y proceso técnico-artístico.
- 2.4. Mediación tecnológica y mediación cultural.
- 2.5. Modalidades de la realización: cine, televisión, vídeo, *internet*, etc.

### Lecturas complementarias:

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual.** Síntesis, Madrid (p. 65 a 76)
- Costa, Joan (1994) **Diseño, Comunicación y cultura.** Fundesco, Madrid (p. 286 a 334)
- Barroso, Jaime (1996) **Realización de los géneros televisivos.** Síntesis, Madrid (p. 23 a 27)
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del Cine. Volumen I.** Siglo XXI, Madrid (p. 24 a 41)
- Perkins, V.F. (1976) **El lenguaje del cine (Film as film).** Fundamentos, Madrid (p. 195 a 228)

## 3. REALIZADOR, DIRECTOR, AUTOR AUDIOVISUAL

- 3.1. Dirección cinematográfica y realización televisiva.
- 3.2. Director, realizador, autor: arte colectivo o arte singular.
- 3.3. El equipo humano de la realización en cine y en televisión: los "genéricos".
- 3.4. Funciones y competencias de los componentes del equipo.

### Lecturas complementarias:

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual.** Síntesis, Madrid (p. 105 a 150)



- Sánchez-Escalonilla, Antonio (2003) **Diccionario de creación cinematográfica**. Ariel Cine, Barcelona (p. 19-24)
- RTVE (1985) **Texto unificado de la Ordenanza Laboral de RTVE**. IORTV, Madrid (p. 25 a 37)
- Sainz; Miguel (1994) **Manual básico de producción en televisión**. IORTV, Madrid (p. 45 a 99)
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del Cine. Volumen I**. Siglo XXI, Madrid (p. 33 a 41)

#### **4. PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL**

- 4.1. De la idea al producto: proceso, procedimiento y sistema.
- 4.2. Fases o etapas en el proceso de realización cinematográfica: sistema mono-cámara.
- 4.3. Fases o etapas en el proceso de realización televisivo: sistema multicámara.

##### **Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 151 a 188)
- Barroso, Jaime (1996) **Realización de los géneros televisivos**. Síntesis, Madrid (p. 39 a 57)
- Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona (p. 9 a 24)
- Herrero, Rafael (1987) **Los procesos de producción de series argumentales**. RTVE, Madrid (p. 42 a 43).

#### **5. IMAGEN FÍLMICA, ELECTRÓNICA Y DIGITAL**

- 5.1. Naturaleza física de la imagen fílmica.
- 5.2. Naturaleza física de la imagen electrónica y digital.
- 5.3. Parámetros técnico-expresivos o fotográficos de la imagen.
- 5.4. Parámetros temporales o de duración: el plano y el movimiento.
- 5.5. Espacio arquitectónico, fotográfico y fílmico.
- 5.6. Tiempo de la realidad o representación, tiempo de la escritura y tiempo del filme.

##### **Lecturas complementarias:**



- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 77 a 104)
- Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona (p. 185 a 239)
- Torán, Luis E. (1985) "Parámetros técnico expresivos de la imagen cinematográfica", en: **CONTRACAMPO** Nº 39, Instituto de Cine, de Radio-TV, Valencia (p. 79 a 99)
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del Cine. Volumen I**. Siglo XXI, Madrid (p. 117 a 167)
- Perkins, V.F. (1976) **El lenguaje del cine**. Fundamentos, Madrid (p. 47 a 69)

## 6. PUESTA EN ESCENA

6.1. Concepto: dimensión escénica y audiovisual.

6.2. Elementos de significación en la acción escénica: escenarios, decorados, ambientación, vestuario, aderezo, maquillaje, caracterización, iluminación y movimiento de los personajes.

6.3. Elementos de significación propios del lenguaje o expresión audiovisual: segmentación del espacio y segmentación del tiempo.

### Lecturas complementarias:

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 189 a 224)
- Bettetini, Gianfranco (1973) **Producción significativa y puesta en escena**. Gustavo Gili, Colección Punto y Línea, Barcelona (p.123 a 139)
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del cine. Volumen II**. Siglo XXI, Madrid ( p. 343 a 451)
- Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona (p. 143 a 184)

## 7. DISEÑO ESCENOGRÁFICO

7.1. Interpretación del texto: desglose del guión y guión gráfico o *storyboard*.

7.2. Visualización del espacio: localizaciones, bocetos artísticos, plantas, alzados, decorados, maquetas y listados de ambientación.

7.3. Visualización de los personajes: reparto, maquillaje, caracterización y vestuario.

7.4. Creación del ambiente: cromatismo de la escena y diseño de la iluminación.





7.5. Visualización de la puesta en escena: planta escénica con emplazamiento de cámaras y desplazamientos de personajes, guión gráfico o *storyboard*, *animatics*, visualizaciones virtuales en 3-D.

**Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 225 a 256)
- Barroso, Jaime (1996) **Realización de los géneros televisivos**. Síntesis. Madrid (p. 59 a 135)

## **8. PLANIFICACIÓN DEL RODAJE**

8.1. Planificación o segmentación del guión en unidades visuales: el plano y el plano secuencia.

8.2. Determinación del espacio: campo, tamaño de plano y profundidad de campo.

8.3. Determinación y valoración de los parámetros fotogénicos de la imagen: nivel de exposición y profundidad de campo.

8.4. Concatenación de los planos: formas de transición y percepción del tiempo.

**Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 289 a 362)
- Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona (p. 41ª 144)
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del Cine. Volumen I**. Siglo XXI, Madrid (p. 168 a 206)
- Castillo, José Mª (2004) **Televisión y lenguaje audiovisual**. IORTV, Madrid (p. 241 a 270)

## **9. DIRECCIÓN DE ACTORES**

9.1. Las escuelas de interpretación: del escenario teatral a las pantallas de la e-TV.

9.2. Interpretación: construcción del personaje y dirección del actor.

9.3. Reparto y diseño de la interpretación.

9.4. Actores profesionales y actores naturales en cine y televisión.

**Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 401 a 432)



- Aslan, Odette (1985) **El actor en el siglo XX**. Gustavo Gili, Barcelona (191 a 200 y 227 a 234)
- Serna, Assumpta (1999) **El trabajo del actor de cine**. Cátedra, Madrid (p. 71 a 191 y 209 a 220)

## **10.SONIDO Y DISCURSO AUDIOVISUAL: LA BANDA SONORA**

- 10.1. Sonidos de la diégesis: función discursiva y expresiva.
- 10.2. Sonido y creación de sentido: de la denotación a la connotación.
- 10.3. Captación, registro y tratamiento de los sonidos del filme.
- 10.4. Medios técnicos de captación del sonido: micrófonos y equipos de reproducción.

### **Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 433 a 454)
- Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona (p. 292 a 332)
- Burch, Noel (1974) **Práxis del cine**. Fundamentos, serie Cine, Madrid (p. 96 a 108)
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del Cine. Volumen I**. Siglo XXI, Madrid (p. 339 a 391)

## **11.MONTAJE Y ELABORACIÓN DEL DISCURSO AUDIOVISUAL**

- 11.1. Concepto y evolución histórica del montaje.
- 11.2. Montaje en el plano: la puesta en escena y el ritmo interno.
- 11.3. Montaje en la secuencia: recomposición de la fragmentación de la diégesis.
- 11.4. Montaje de estilo analítico y montaje de estilo sintético.

### **Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 363 a 400)
- Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona (p. 246 a 262)
- Aumont, J. Y otros (1985) **Estética del cine**. Paidós Comunicación, Barcelona (p. 53 a 87)
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del Cine. Volumen I**. Siglo XXI, Madrid (p. 315 a 338)



## **12.SISTEMA TELEVISIVO Y CONFIGURACIÓN DEL ESTUDIO DE PRODUCCIÓN**

- 12.1. Actividades esenciales de la televisión.
- 12.2. Hitos del sistema televisivo.
- 12.3. El estudio de televisión. Dependencias y medios técnicos del proceso de realización.
- 12.4. Sistemas de televisión íntegramente digital.

### **Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 455 a 482)
- Barroso, Jaime (1996) **Realización de los géneros televisivos**. Síntesis, Madrid (p. 85 a 90 y 536 a 550)

## **13.MODOS Y TÉCNICAS DE LA REALIZACIÓN MULTICÁMARA TELEVISIVA**

- 13.1. Vigencia de la realización televisiva.
- 13.2. Realización multicámara en estudio.
- 13.3. Realización en directo desde exteriores: retransmisiones.
- 13.4. Realización monocámara en exteriores.

### **Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 483 a 502)
- Barroso, Jaime (1996) **Realización de los géneros televisivos**. Síntesis, Madrid (p. 85 a 90 y 536 a 550)
- Castillo, José M<sup>a</sup> (2004) **Televisión y lenguaje audiovisual**. IORTV, Madrid (p. 272 a 311)

## **14.REALIZACIÓN MULTICÁMARA FUERA DEL ESTUDIO: RETRANSMISIONES**

- 14.1. Géneros y formatos de la producción exterior multicámara.
- 14.2. Preproducción y preparación de la retransmisión.
- 14.3. Realización y emisión en directo: retransmisión.
- 14.4. Medios técnicos de producción en exteriores.

### **Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 503 a 526)



- Barroso, Jaime (1991) **Proceso de producción de las noticias en televisión**. IORTV, Madrid (p.325 a 389)
- Barroso, Jaime (1996) **Realización de los géneros televisivos**. Síntesis, Madrid (p. 379 a 432)

## **15.REALIZACIÓN MULTICÁMARA EN ESTUDIO**

- 15.1. Géneros y formatos de ficción narrativa: series, seriales, telecomedias y teleteatro.
- 15.2. Proceso de realización de la ficción narrativa en estudio.
- 15.3. Géneros y formatos de espectáculo televisivo o entretenimiento.
- 15.4. Proceso de realización de los formatos de entretenimiento o espectáculos televisivos.
- 15.5. Otros formatos de producción en estudio: informativos diarios y no diarios.

### **Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 527 a 570)
- Barroso, Jaime (1996) **Realización de los géneros televisivos**. Síntesis, Madrid (p. 243 a 378)
- Castillo, José M<sup>a</sup> (2004) **Televisión y lenguaje audiovisual**. IORTV, Madrid (p. 298 a 309)

## **16.REALIZACIÓN MONOCÁMARA EN EXTERIORES**

- 16.1. Géneros o formatos de la producción monocámara.
- 16.2. Estilo y técnicas de realización.
- 16.3. Medios técnicos de producción.
- 16.4. Medios técnicos de postproducción.

### **Lecturas complementarias:**

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 527 a 570)
- Barroso, Jaime (2009) **Realización del documental y el reportaje. Estrategias del rodaje en campo**. Síntesis, Madrid

## **Bibliografía de la asignatura**



## 1. Bibliografía básica

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid
- Barroso, Jaime (1996) **La realización de los géneros televisivos**. Síntesis, Madrid
- Barroso, Jaime (2009) **Realización del documental y el reportaje**. Síntesis, Madrid
- Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona
- Burch, Noel (1974) **Praxis del cine**. Fundamentos-Siglo XXI, Madrid
- Castillo, José María (2005) **Televisión y lenguaje audiovisual**. IORTV, Madrid
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del cine. Volumen I y II**. Siglo XXI, Madrid
- Perkins, V. (1976) **El lenguaje del cine**. Fundamentos, Madrid
- Reisz, Karen y Millar, Gavin (2003) **Técnica del montaje cinematográfico**. Plot ediciones. Madrid

## 2. Bibliografía complementaria

- Arijon, Daniel (1976) **Gramática del lenguaje audiovisual**. Baroja. Escuela de cine. San Sebastián
- Barroso, Jaime (1991) **Proceso de producción de las noticias en televisión**. IORTV, Madrid
- Katz, Steven D. (2000) **Plano a plano. De la idea a la pantalla**. Plot ediciones. Madrid
- Katz, Steven D. (2000) **Rodando. La planificación de la secuencia**. Plot ediciones. Madrid
- Millerson, Gerald (2000) **Técnicas de realización y producción en televisión**. IORTV. Madrid
- Sánchez-Biosca, Vicente (1996) **El montaje cinematográfico**. Paidós. Barcelona
- Sánchez-Escalonilla, Antonio (2003) **Diccionario de creación cinematográfica**. Ariel Cine, Barcelona
- Sánchez Noriega, José Luis (2002) **Historia del cine. Teorías y géneros cinematográficos, fotografía y televisión**. Alianza editorial. Madrid
- Serrano, Raul (1982) **Dialéctica del trabajo creador del actor**. Cartago. México
- Stanislavski, Konstantin (1986) **La construcción del personaje**. Arte y Literatura. Ciudad de la Habana, Cuba



Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1

- Zettl, Herbert (1999) **Manual de producción de televisión**. Internacional Thompson Editores, S. A. México

Más títulos adecuados a la asignatura en: <http://cisne.sim.ucm.es> (selección bibliografía recomendada por el profesor Jaime Barroso)



Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1

## **PLAN DE PRÁCTICAS**



## Anexo

### 1. Plan de prácticas

Las prácticas de realización de la asignatura *Realización Audiovisual* forman parte de su diseño curricular y es su finalidad poner al alumno en contacto con la experiencia de la creación y la realización como formación paralela y complementaria de las exposiciones en el aula desarrollando los temas del programa.

A tal fin, se han diseñado una serie de ejercicios básicos con el fin de procurar la aplicación de algunas de las técnicas y procedimientos canónicos del lenguaje audiovisual pero, a la vez, reduciendo al mínimo las líneas de orientación con el fin de preservar en cada ejercicio las posibilidades de enfoque original y creativo pues es, también, uno de los retos de cualquier proceso de realización.

Para el correcto desarrollo de esta parte de la asignatura, todos los alumnos deberán conocer con soltura el funcionamiento y la operación de la cámara Betacam SP / Mini DV Cam y del sistema de edición no lineal, AVID y a ese fin se ha dispuesto, en las primeras semanas del curso y antes de comenzar las prácticas propiamente dichas, la realización de unas sesiones específicas o *Talleres* sobre ambas herramientas de la realización con el fin de facilitar una operación y destreza suficiente. Además, se dedicarán algunas sesiones de preparación, en el aula, los martes de 12 a 14 horas, para revisar, recordar y advertir de algunas técnicas de producción determinantes en el proceso de la realización: elaboración y formato de los guiones (final, técnico y gráfico o *story-board*); iluminación (estilos y técnicas); diseño del rodaje o grabación y planificación básica de la escena: plano a plano, mediante plano master e insertos, por plano secuencia, etc.

Los cinco ejercicios de realización que se proponen en el plan de la asignatura están al servicio de la ejercitación en las artes o técnicas de la realización aplicadas a situaciones frecuentemente recurridas en los procesos de creación audiovisual, tanto de la ficción narrativa como de la no ficción o documental y de su desarrollo se espera una cierta ejercitación o entrenamiento en la adaptación de textos literarios, la creación original de guiones de ficción y una cierta *mirada* documental. Además, se procurará una primera aproximación al *trabajo de mesa* del realizador haciendo hincapié en el adiestramiento en la elaboración de los guiones técnicos o de rodaje, del guión gráfico -dibujado- o *storyboard*, la elaboración de desgloses de realización y planes de trabajo (organización de la producción), la búsqueda y elección de localizaciones adecuadas y su necesaria ambientación, la elaboración de repartos adecuados, etc. y, desde





luego, la operación por parte de los integrantes del grupo de todos los medios técnicos (cámara, micrófonos, iluminación, editores digitales, etc.) que requiera el proceso de realización.

La realización de los cinco ejercicios se desarrollará en equipo, a cargo del grupo de prácticas correspondiente, compuesto por cinco integrantes, y en el que cada uno deberá asumir la dirección y realización de uno de los ejercicios propuestos, además de contribuir en los otros cuatro en la función/es o cometido que el director del mismo le asigne. Las funciones básicas a cubrir serán: 1) guionista, 2) director-realizador, 3) director de fotografía-operador de cámara, 4) ayudante de cámara-sonidista, 5) escenografista-ambientador, 6) productor y 7) editor-operador de AVID además de algunas otras que el diseño específico del ejercicio lo demande: diseñador de banda sonora, diseñador de cabecera, diseñador de animación o títulos, etc.

Con dos semanas de antelación a la fecha asignada para la grabación del ejercicio, el alumno que asume la dirección-realización del ejercicio presentará al profesor, el guión definitivo del ejercicio a grabar y el plan de rodaje previsto para su orientación y tutela previa a la grabación y que deberá recibir el visto bueno tras una nueva revisión de las modificaciones que se indiquen si hubiera lugar. Posteriormente, una vez terminado el ejercicio, en la sesión de visionado, al tiempo de la presentación pública que el director deberá hacer de su trabajo, se hará entrega del *dossier* correspondiente (guión de rodaje, desglose de realización, plan de grabación, plantas de rodaje de las diferentes escenas, bocetos de ambientación escénica, fotografías de localizaciones, etc.) para su evaluación conjunta.

Para la realización de cada ejercicio se dispondrá de acceso al equipamiento requerido los martes, de 16 a 21 horas y cada ejercicio se desarrollará en tres sesiones, en semanas lectivas consecutivas, de modo que la primera sesión se corresponde a la identificada, en el plan de prácticas, como GRABACIÓN y se aplicará al rodaje o grabación del ejercicio en la fecha asignada en el plan de prácticas y se llevará a cabo, para todos los grupos sin excepción, con los medios facilitados por la Facultad y en las instalaciones de la misma -interiores o exteriores- permitiendo que, solamente, un 10% de la duración final editada pueda haber sido realizada con medios ajenos a los de la Facultad, en localizaciones diferentes, con materiales de archivo, animaciones digitales, etc.; la segunda sesión señalada como EDICIÓN corresponde a la postproducción (edición y sonorización del ejercicio) y se desarrollará en las salas de edición 038, 039, 040 y 041 (primer sótano) y la tercera sesión VISIONADO (aula de visionado, primer



sótano junto a las salas de edición) se dedicará a la presentación y revisión de los ejercicios de los cuatro grupos convocados en cada sesión con el consiguiente análisis de los resultados por parte del profesor y valoración del trabajo presentado.

En la última sesión de visionado de cada grupo, se entregará al profesor una copia en soporte DVD con los montajes definitivos de los cinco ejercicios en su orden de realización con los títulos y genéricos completos y separados entre sí por veinte segundos de señal de barras. Cada grupo seleccionará uno de los cinco ejercicios realizados durante el curso –el que considere mejor o del que estén todos más satisfechos- para formar parte de una sesión de visionado conjunto, de la totalidad de los grupos, que se realizara en la última sesión del curso.

## **2. Ejercicios de realización**

### **Ejercicio 1. MONÓLOGO, SOLILOQUIO, PRESENTACIÓN...**

Tratamiento visual (planificación) y dirección de interpretación de un monólogo dramático (no debe durar más de cinco minutos) adaptado de cualquier obra literaria de su elección.

Adiestramiento en la aplicación de la escala de planos (encuadres), del punto de vista (cámara) objetivo y subjetivo y del montaje de corte (*racord*)

### **Ejercicio 2. DIÁLOGO O CONVERSACIÓN ENTRE DOS Y MÁS**

Tratamiento visual (planificación) y dirección de interpretación de un diálogo dramático (no debe durar más de cinco minutos) adaptado de cualquier obra literaria o cinematográfica de su elección; en cualquiera de los casos se elegirá un diálogo que implique a dos personas y que tenga continuidad en un segundo escenario.

Adiestramiento en la técnica del *triángulo doble* para resolver el diálogo mediante el plano y contraplano (ley de los 180° y de los 30°) y la técnica del plano master.

### **Ejercicio 3. BÚSQUEDA, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAJES Y DIÁLOGO**

Este ejercicio propone plantear algunos problemas de continuidad cuando confluye el sentido direccional marcado por una trayectoria, con la exigible continuidad de acción y cambios de eje como consecuencia de la interacción gestual y corporal dos sujetos que conversan –o discuten- mientras se desplazan a lo largo de un camino (preferiblemente a pié) y la cámara les acompaña.



Para el desarrollo de la escena se tendrán en cuenta las siguientes pautas narrativas: se produce un encuentro inesperado para uno de los personajes cuando el otro le aborda tras una búsqueda por diversas estancias; el sorprendido continúa su marcha mientras que el otro le acompaña tratando de convencerle de algo con diversos argumentos (se producen paradas e intercambio de argumentos y miradas a lo largo del trayecto) hasta que llegados al final del trayecto se concluye el conflicto y cada uno sigue su camino. La duración final no superará los diez minutos.

Adiestramiento en la técnica del rodaje mediante tomas continuas (a mano o sobre maquinaria de desplazamiento) y, en el mantenimiento a lo largo de una trayectoria del sentido direccional (continuidad y ejes) y el respeto al *racord* (tensión dramática) de los interlocutores.

#### **Ejercicio 4. DOCUMENTAL**

Ejercicio sobre el concepto de documental (respeto por la integridad y honestidad para con la realidad filmada) en el que se ejercitará la capacidad para reflejar una realidad próxima, susceptible de una mirada múltiple y que, formalmente, explore las diversas técnicas y recursos retóricos (discursivos) del documental: secuencias de estilo directo u *observacional*, secuencias de estilo indirecto o interpretativas (con voz en *off*), secuencias de relato testimonial, secuencias de montaje o archivo, *fotomontajes*, uso de música diegética y de acompañamiento o incidental, etc.

El rodaje deberá abordarse con un guión previo original, evitando el tono y estilo de las formas noticiosas, institucionales o promocionales.

Experiencia con el rodaje en campo directamente de la realidad – documental- y la creación de la banda sonora con los sonidos captados en directo, en sincronía con la imagen, y la inclusión de comentarios narrativos como voz en *off*. Práctica con la toma de *planos de recurso* y su aplicación durante el montaje.

#### **Ejercicio 5. CONFLICTOS EN PARALELO Y CONFLUYENTES**

Este ejercicio deberá resolver una historia en la que se desarrollarán dos situaciones o escenas simultáneas en diferentes espacios y en el mismo tiempo – simultáneas- pero con una cierta implicación o interrelación que motive o justifique el que ambas situaciones confluyan en la conclusión de la historia. La historia no superará los diez minutos.



Adiestramiento en la técnica del montaje alternante o en paralelo y, en la creación de una tensión de encuentro mediante el ritmo creado por la progresión métrica de los cortes.

**3. Plan de prácticas.** Grupo A. Curso 2009-2010

OCTUBRE	Lunes 5 / Martes 6	Lunes 12 / Martes 13	Lunes 19 / Martes 20	Lunes 26 / Martes 27
<b>PREPARACIÓN PRÁCTICAS</b> Aula C-106 11 A 13 y 12 a 14 horas	<b>Lunes 5:</b> Presentación programa de la asignatura <b>Martes 6:</b> Presentación programa y plan de prácticas: cinco ejercicios	<b>De la idea a la pantalla: el guión y la preparación del rodaje.</b> Formación de los grupos	<b>Lunes:</b> <b>Operación de la cámara.</b> Prof. Mercedes Quero <b>Martes:</b> <b>Edición con AVID</b> Prof. Laia Falcón	<b>De la idea a la pantalla: el guión y la preparación del rodaje.</b> <b>Preparación del dossier o documentación del rodaje.</b>
<b>CAMARA</b> Plató grande y 6 cámaras 16 a 21 horas				Grupos: 1 a 6
<b>AVID</b> - Salas Avid nº: 1 a 6 16 a 21 horas				Grupos: 7 a 12
NOVIEMBRE	Lunes 2 / Martes 3	Lunes 9 / Martes 10	Lunes 16 / Martes 17	Lunes 23 / Martes 24
<b>PREPARACIÓN PRÁCTICAS</b> Aula C-106 (todos) 12 a 14 horas	<b>Formato de pantalla / Formato de producción. Encuadre y composición</b>	<b>Planificación del rodaje, plantas y guión técnico</b>	<b>Técnica del rodaje plano a plano, del plano master y plano secuencia</b>	<b>Iluminación: estilos y técnicas aplicadas</b>
<b>CAMARA</b> Plató grande y 6 cámaras 16 a 21 horas	Grupos: 7 a 12	Grupos: 13 a 18	Grupos: 1 a 6	Grupos: 13 a 18 (jornada a determinar)
<b>AVID</b> Salas Avid nº: 1 a 6 16 a 21 horas	Grupos: 13 a 18	Grupos: 1 a 6	Grupos: 7 a 12	Grupos: 1 a 6
DICIEMBRE	Martes 1	Martes 15	Martes 22	
<b>CAMARA</b>	<b>E-1:</b> Grupos: 1 a 6	<b>E-1:</b> Grupos: 7 a 12	<b>E-1:</b> Grupos: 13 a 18	<b>VACACIONES NAVIDAD</b> 23 de diciembre a 8 de enero
<b>AVID</b>	<b>EDICION:</b> Grupos: 13 a 18	<b>E-1:</b> Grupos: 1 a 6	<b>E-1:</b> Grupos: 7 a 12	



	CAMARA: Grupos: 7 a 12			
<b>VISIONADO</b>			<b>E-1:</b> Grupos: 1 a 6	
<b>ENERO</b>	<b>Martes 12</b>	<b>Martes 19</b>	<b>Martes 26</b>	
<b>CAMARA</b>	<b>E-2:</b> Grupos: 1 a 6	<b>E-2:</b> Grupos: 7 a 12	<b>E-2:</b> Grupos: 13 a 18	
<b>AVID</b>	<b>E-1:</b> Grupos: 13 a 18	<b>E-2:</b> Grupos: 1 a 6	<b>E-2:</b> Grupos: 7 a 12	
<b>VISIONADO</b>	<b>E-1:</b> Grupos: 7 a 12	<b>E-1:</b> Grupos: 13 a 18	<b>E-2:</b> Grupos: 1 a 6	
<b>FEBRERO</b>	<b>Febrero 1-16</b>	<b>Martes 23</b>		<b>Martes 2</b> <b>(marzo)</b>
<b>CAMARA</b>	<b>EXAMENES PRIMER SEMESTRE</b> 1 al 17 de febrero	<b>E-3:</b> Grupos: 1 a 6		<b>E-3:</b> Grupos: 7 a 12
<b>AVID</b>		<b>E-2:</b> Grupos: 13 a 18		<b>E-3:</b> Grupos: 1 a 6
<b>VISIONADO</b>		<b>E-2:</b> Grupos: 7 a 12		<b>E-2:</b> Grupos: 13 a 18
<b>MARZO</b>	<b>Martes 9</b>	<b>Martes 16</b>	<b>Martes 23</b>	<b>Martes 30</b>
<b>CAMARA</b>	<b>E-3:</b> Grupos: 13 a 18	<b>E-4:</b> Grupos: 1 a 6	<b>E-4:</b> Grupos: 7 a 12	<b>VACACIONES SEMANA SANTA</b> 26 de marzo a 5 de abril
<b>AVID</b>	<b>E-3:</b> Grupos: 7 a 12	<b>E-3:</b> Grupos: 13 a 18	<b>E-4:</b> Grupos: 1 a 6	
<b>VISIONADO</b>	<b>E-3:</b> Grupos: 1 a 6	<b>E-3:</b> Grupos: 7 a 12	<b>E-3:</b> Grupos: 13 a 18	
<b>ABRIL</b>	<b>Martes 6</b>	<b>Martes 13</b>	<b>Martes 20</b>	<b>Martes 27</b>
<b>CAMARA</b>	<b>E-4:</b> Grupos: 13 a 18	<b>E-5:</b> Grupos: 1 a 6	<b>E-5:</b> Grupos: 7 a 12	<b>E-5:</b> Grupos: 13 a 18
<b>AVID</b>	<b>E-4:</b> Grupos: 7 a 12	<b>E-4:</b> Grupos: 13 a 18	<b>E-5:</b> Grupos: 1 a 6	<b>E-5:</b> Grupos: 7 a 12
<b>VISIONADO</b>	<b>E-4:</b> Grupos: 1 a 6	<b>E-4:</b> Grupos: 7 a 12	<b>E-4:</b> Grupos: 13 a 18	<b>E-5:</b> Grupos: 1 a 6
<b>MAYO</b>	<b>Martes 4</b>	<b>Martes 11</b>	<b>Martes 18</b>	<b>Martes 25</b>
<b>CAMARA</b>				
<b>AVID</b>	<b>E-5:</b> Grupos: 13 a 18			
<b>VISIONADO</b>	<b>E-5:</b> Grupos: 7 a 12	<b>E-5:</b> Grupos: 13 a 18		



Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1