

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Licenciatura de Comunicación Audiovisual, 4º curso, grupo A

Curso 2011-2012

Profesor: Jaime Barroso, CAVP-1

Presentación asignatura: Grupo A

3 y 4 octubre del 2011

Teoría:

Del lunes 10 de octubre al martes 20 de diciembre de 2012

Grupo A: Lunes de 11 a 13 horas y Martes de 12 a 14 horas (aula C-106)

Preparación de prácticas: Del 9 de enero al 28 de febrero de 2012

Grupo A: Lunes de 11 a 13 horas y Martes de 12 a 14 horas (aula C-106)

Presentación de proyectos: Grupo A:

Febrero, martes 21, seminario C-213, 14:30 a 16 horas: Proyecto Ejercicio 1, grupos 1, 2 y 3

Marzo, martes 13, seminario C-213, 14:30 a 16 horas: Proyecto Ejercicio 2, grupos 1, 2 y 3

Abril, martes 10, seminario C-213, 14:30 a 16 horas: Proyecto Ejercicio 3, grupos 1, 2 y 3

Prácticas de realización: Del lunes 5 de marzo al martes 28 de mayo de 2012

Grupo A: Lunes de 11 a 13 horas y Martes de 12 a 14 horas (Plató 1, 2º sótano)

Tutorías:

Grupo A

Lunes de 13 a 16 horas (Despacho C-214)

Martes de 11 a 12 y de 14 a 16 horas (Despacho C-214)

jaimeb@ccinf.ucm.es

91-3942076

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

PLAN DE LA ASIGNATURA

Objetivos

La asignatura *Realización Audiovisual* desarrolla 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, digital, etc., 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, estudiar y analizar, mediante las exposiciones en el aula, el visionado de secuencias seleccionadas, tanto de obras cinematográficas como televisivas, y las lecturas complementarias para cada tema sugeridas en el programa, el concepto de la realización y dirección, 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 de la elaboración discursiva en la etapa de montaje y finalización (postproducción).

Además, la asignatura afronta un segundo objetivo de carácter práctico, implícito por la carga lectiva práctica que conlleva, y exigirá desarrollar algunos ejercicios básicos en el proceso de la producción audiovisual; a este fin, se hará un primer desarrollo mediante sesiones globales –para todo el grupo– en el aula (entre el lunes 9 de enero y el martes 21 de febrero de 2012) a la par que se completará con un trabajo personal, en grupos de trabajo, de desarrollo creativo de los ejercicios propuestos (ideación y primer desarrollo del guión) que deberán ser plasmados en un proyecto de realización, uno por cada ejercicio a desarrollar, y que serán presentados en las fechas asignadas para cada grupo con el fin de tener una *tutorización* del trabajo previa a su materialización audiovisual

Los citados proyectos de realización serán desarrollados, en grupos de trabajo, en la etapa de realización audiovisual (rodaje y edición), desde el lunes 27 de febrero hasta el martes 29 de mayo de 2012. La planificación del acceso a los medios, Plató 1 y control, de realización en sótano segundo, queda detallada en la planificación de prácticas que se adjunta en el anexo 1 de este programa.

Con el fin de que estos ejercicios permitan experimentar un primer contacto con el trabajo de producción audiovisual, los integrantes de cada grupo de prácticas, entre 18 y 24 alumnos, asumirán los diversos cometidos propios del proceso de la realización a lo largo de los

tres ejercicios –rotando en las responsabilidades técnicas y artísticas- pero en todo caso asumiendo por parejas la dirección de cada uno de los ejercicios.

Evaluación y calificación

El alumno será evaluado de forma individual con el resultado de la realización de un examen escrito o prueba objetiva sobre los contenidos de los dieciséis temas que comprende el programa, y de forma solidaria con la calificación de los tres proyectos y ejercicios de realización audiovisual que habrá de presentar cada grupo.

El citado examen, que se realizará en la fecha de convocatoria oficial para la asignatura, constará de tres partes diferenciadas: una primera, consistente en cuatro 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 que propondrá analizar una secuencia de entre de las visionadas como ejemplos durante el curso. La calificación obtenida en el examen supondrá un 40% de la calificación definitiva. Además, conforme a la carga lectiva práctica-teoría (80-40) de la asignatura, cada alumno será evaluado y calificado por el trabajo colectivo, de su grupo de prácticas, obtenida por la presentación de los tres proyectos y ejercicios realizados; dicha calificación aportará el 60% de la definitiva y se sumará a la obtenida individualmente en el examen escrito.

PROGRAMA

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. Convergencia técnica y estética del cine, la televisión y la informática.
- 1.3. Producción híbrida cinematográfica-electromagnética y digital.
- 1.4. 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**.

- Sadoul, Georges (1972) **Historia del cine mundial, desde los orígenes hasta nuestros días**. Siglo XXI editores. México
- 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, creativo y técnico-artístico.
- 2.3. Mediación tecnológica y mediación cultural.
- 2.4. 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.
- 4.4. El proceso de producción del cine documental

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)
- Barroso, Jaime (2009) **Realización de documentales y reportajes**. Síntesis, Madrid (p. 123 a 310)
- 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, electrónica y digital.
- 5.2. Parámetros técnico-expresivos o fotográficos de la imagen.
- 5.3. Parámetros espaciales: espacio arquitectónico, fotográfico y fílmico. Espacio en campo y fuera de campo.
- 5.4. Parámetros temporales o de duración: tiempo de la realidad o de la representación y tiempo fílmico o de la escritura.

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)
- Katz, Steven D. (2000) **Dirección 1. Plano a plano. De la idea a la pantalla**. Plot ediciones. Madrid
- 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 de puesta en escena: dimensión escénica y audiovisual.
- 6.2. Elementos de significación propios de 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. Planificación, montaje y banda sonora.
- 6.4. Dirección artística y diseño de producción.

Lecturas complementarias:

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 189 a 224)
- Bettettini, 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. Visualización de la puesta en escena: escenografía, cromatismo y diseño de la iluminación planta escénica con emplazamiento de cámaras, guión gráfico o *storyboard*, *animatics*, visualizaciones virtuales en 3D.

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)
- Hart, John (2001) **La técnica del storyboard. Guión gráfico para cine, TV y animación**. IORTV. Madrid
- León de Aranoa (2005) **Princesas. Guión técnico dibujado por Fernando León de Aranoa**. Ocho y medio. Madrid

8. ORGANIZACIÓN DEL RODAJE

- 8.1. Planificación o segmentación del guión en unidades visuales: escena, plano y plano secuencia.
- 8.2. Determinación del espacio: rodaje en estudio o en localizaciones naturales; campo, tamaño de plano, profundidad de campo y movimiento del cuadro.
- 8.3. Determinación y valoración de los parámetros fotogénicos de la imagen: nivel de exposición y profundidad de campo.
- 8.4. Técnicas básicas de rodaje: monocámara, multicámara y con segundas unidades. Por planos o por campos de luz, en continuidad o plano secuencia y mediante plano master.

Lecturas complementarias:

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 289 a 362)
- Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona (p. 41ª 144)
- Katz, Steven D. (2000) **Dirección 2. Rodando. La planificación de la secuencia**. Plot ediciones. Madrid
- 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. El actor y las escuelas de interpretación: del escenario teatral a las pantallas de la e-TV. Unidad dramática o fragmentación.
- 9.2. Reparto y diseño de la interpretación.

- 9.3. Construcción del personaje y dirección del actor.
- 9.4. Actores profesionales y actores naturales en cine y televisión.

Lecturas complementarias:

- Aslan, Odette (1985) **El actor en el siglo XX**. Gustavo Gili, Barcelona (191 a 200 y 227 a 234)
- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (p. 401 a 432)
- Pudovkin, V. (1972) **El actor en el film**. Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina
- 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. Sonido y creación de sentido: de la denotación a la connotación.
- 10.2. Sonidos de la diégesis: función discursiva y expresiva y, extradiégéticos.
- 10.3. Diseño de la banda sonora.
- 10.4. La música en el discurso audiovisual: expresividad y artificio.

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 en los distintos medios.
- 11.2. Montaje interno o del plano: la puesta en escena y el ritmo interno.
- 11.3. Montaje externo o de la secuencia: recomposición de la fragmentación de la diégesis.
- 11.4. Montaje de estilo analítico y montaje de estilo sintético. Formas y estilos: lineal, paralelo, alternante, narrativo, disnarrativo, asociativo, lírico, etc.

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)
- Reisz, Karel y Millar, gavin (2003) **Técnica del montaje cinematográfico**. Plot ediciones. Madrid

12. SISTEMA TELEVISIVO Y CONFIGURACIÓN DEL ESTUDIO DE PRODUCCIÓN

- 12.1. Actividades esenciales de la televisión.
- 12.2. Hitos tecnológicos y estéticos 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)
- Rosello, Ramón (1987) **Cómo se hace un programa de TV**. Ente Público RTVE. Madrid

13. MODOS Y TÉCNICAS DE LA REALIZACIÓN MULTICÁMARA TELEVISIVA

- 13.1. Vigencia de la modalidad de realización televisiva y adecuación a las nuevas tecnologías.
- 13.2. Realización multicámara en estudio.
- 13.3. Realización en directo desde exteriores: retransmisiones.
- 13.4. Realización monocámara en exteriores. Producción autónoma fuera del estudio.

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^a (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 de producción multicámara: de ficción narrativa -series, seriales, telecomedias y teleteatro- y de no ficción o espectáculo televisivo -magazines, musicales, tertulias, galas, concursos..
- 15.2. Técnica y estética de la realización de la ficción narrativa en estudio.
- 15.3. Técnica y estética de la realización del espectáculo televisivo en estudio.
- 15.4. 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^a (2004) **Televisión y lenguaje audiovisual**. IORTV, Madrid (p. 298 a 309)

16. REALIZACIÓN MONOCÁMARA EN EXTERIORES

- 16.1. Géneros de producción monocámara: ficción, noticiarios, reportajes y documentales.
- 16.2. Estilo y técnicas de realización aplicadas.
- 16.3. Formatos de la producción informativa: noticia, reportaje y documental
- 16.4. Medios técnicos de producción y 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

Bibliografía básica

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual**. Síntesis, Madrid (e-book en: www.sintesis.com)
- Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona
- Castillo, José María (2009) **Televisión, realización y lenguaje audiovisual**. Instituto RTV, Madrid
- Perkins, V. (1976) **El lenguaje del cine**. Fundamentos, Madrid
- Reisz, Karel y Millar, Gavin (2003) **Técnica del montaje cinematográfico**. Plot ediciones. Madrid

Bibliografía complementaria

- Arijon, Daniel (1976) **Gramática del lenguaje audiovisual**. Baroja. Escuela de cine. San Sebastián
- Barroso, Jaime (1996) **La realización de los géneros televisivos**. Síntesis, Madrid (e-book en: www.sintesis.com)
- Barroso, Jaime (2009) **Realización del documental y el reportaje. Estrategias del rodaje en campo**. Síntesis, Madrid (e-book en: www.sintesis.com)
- Burch, Noel (1974) **Praxis del cine**. Fundamentos-Siglo XXI, Madrid
- Castillo, José M^a (2004) **Televisión y lenguaje audiovisual**. Instituto RTV, 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
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del cine. Volumen I y II**. Siglo XXI, 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

- 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)

ANEXO-1

"Por muy lejos que vayas, por muy alto que subas, has de dar primero un simple paso" (Shitao: "Palabras sobre la pintura")

PLAN DE PRÁCTICAS

Las prácticas de realización de la asignatura *Realización Audiovisual* forman parte de su diseño curricular (8 + 4 créditos) 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 y entrenamiento en 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 del director en todo proceso de realización.

Además, como actividad preparatoria de las prácticas, antes de iniciar las tareas de ensayo y grabación, se dedicarán algunas sesiones, en el aula, los lunes y martes, a la preparación de las mismas, para revisar, recordar y advertir de algunas técnicas de producción (estudiadas previamente en el desarrollo de los temas del programa) determinantes en el proceso de la realización: elaboración y formato de los guiones (final o literario, técnico y gráfico o *story-board*); toma de imagen (valoración de los parámetros fotográficos del encuadre); toma de sonido (dimensión técnica y expresiva); iluminación -estilos y técnicas-; dirección de actores; diseño del rodaje (desgloses y plan de trabajo); técnicas y criterios de planificación de la escena: plano a plano, mediante plano master e insertos, por plano secuencia, etc.; preparación del montaje y concepto de postproducción; diseño sonoro y gráfico.

Los tres 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 o en la creación de historias originales.

Además, se alentará una primera aproximación al *trabajo de mesa* del realizador o preparación del proyecto de realización, valorando y calificando la correcta presentación de los

proyectos relativos a los tres ejercicios: guión literario, desglose de producción, plan de trabajo, planificación o guión técnico, guión gráfico –dibujado- o *storyboard*, así como la búsqueda y elección de localizaciones adecuadas y su necesaria ambientación, la elaboración de repartos adecuados, la plasmación gráfica de la estrategia de rodaje en los planes escénicos, 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 tres ejercicios se desarrollará en equipo, a cargo del grupo de prácticas correspondiente, compuesto por 18 a 24 integrantes, y en el que cada ejercicio deberá ser codirigido-realizado por dos de los integrantes y las restantes funciones de la producción serán asumidas por el resto de los componentes o los colaboradores externos (actores, por ejemplo) necesarios.

En la fecha establecida para cada grupo como “presentación de proyectos” (detallada en el cuadro-esquema de planificación de prácticas adjunto a este programa) cada grupo presentará un proyecto de cada uno de los tres ejercicios a realizar.

Para la realización de cada ejercicio se dispondrá del **Plató 1** de realización multicámara y su correspondiente control de realización en el horario oficial establecido para la asignatura.

GRUPO A. PRÁCTICAS DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL. CURSO 2011-2012

AULA C-106 Y PLATO-1. Lunes de 11 a 13 y Martes de 12 a 14 h.

Profesor: Jaime Barroso, CAVP-1

VACACIONES NAVIDAD								
Jueves 22 de Diciembre a domingo 8 de enero de 2012								
ENERO	Lunes 9	Martes 10	Lunes 16	Martes 17	Lunes 23	Martes 24	Lunes 30	Martes 31
PREPARACIÓN PRÁCTICAS AULA C-106 Lunes: 11 a 13 y Martes 12 a 14. Prof. Barroso	El sistema multicámara y la realización plató TODOS	De la idea al guión técnico multicámara. TODOS GRUPOS	Técnicas de realización en plató. TODOS GRUPOS	Criterios de planificación del bloque TODOS GRUPOS	Planificar el monólogo. Diseño de producción. Técnicas TODOS	FESTIVO	EXAMENES PRIMER SEMESTRE	
FEBRERO	Lunes 6	Martes 7	Lunes 13	Martes 14	Lunes 20	Martes 21	Lunes 27	Martes 28
PREPARACIÓN PRÁCTICAS AULA C-106 Lunes: 11 a 13 y Martes 12 a 14. Prof. Barroso	EXAMENES PRIMER SEMESTRE lunes 30 de enero a martes 14 de febrero de 2012				Planificar el diálogo. Plano y contraplano y plano master TODOS GRUPOS	Planificar las acciones paralelas. Estructura narrativa. Técnicas TODOS GRUPOS		
OPERACIÓN MEDIOS TCOS. PLATO Nº 1 (2º SOTANO) Lunes: 11 a 13 y Martes 12 a 14. Prof. Barroso							Visita al Plató-1 Operación de los medios TODOS GRUPOS	Visita al Plató-1 Operación de los medios TODOS GRUPOS
PRESENTAC						Grupos		

ION PROYECTOS Seminario C-213 (2º p.) Martes 14:30-16:00 Prof. Barroso						1, 2 y 3: Presentación del proyecto de realización del ejercicio 1		
MARZO	Lunes 5	Martes 6	Lunes 12	Martes 13	Lunes 19	Martes 20	Lunes 26	Martes 27
REALIZACIÓN EN PLATO MULTICÁMARA PLATO Nº 1 (2º SOTANO) Lunes: 11-13 y Martes 12-14 Prof. Barroso	E-1: MONÓLOGO Grupo: 1	E-1: MONÓLOGO Grupo: 1	E-1: MONÓLOGO Grupo: 2	E-1: MONÓLOGO Grupo: 2	E-1: MONÓLOGO Grupo: 3	E-1: MONÓLOGO Grupo: 3	E-2: DIALOGO Grupo: 1	E-2: DIALOGO Grupo: 1
PRESENTACION PROYECTOS Seminario C-213 (2º p.) Martes 14:30-16:00 Prof. Barroso				Grupos 1, 2 y 3: Presentación del proyecto de realización ejercicio 2				
VACACIONES SEMANA SANTA Viernes 30 marzo Lunes 9 ABRIL								
ABRIL	Lunes 2	Martes 3	Lunes 9	Martes 10	Lunes 16	Martes 17	Lunes 23	Martes 24

<p>REALIZACIÓN EN PLATO MULTICÁMARA PLATO N° 1 (2° SOTANO) Lunes: 11-13 y Martes 12- 14 Prof. Barroso</p>	<p>VACACIONES SEMANA SANTA Viernes 30 marzo Lunes 9 ABRIL</p>			<p>E-2: DIALOGO Grupo: 2</p>	<p>E-2: DIALOGO Grupo: 2</p>	<p>E-2: DIALOGO Grupo: 3</p>	<p>E-2: DIALOGO Grupo: 3</p>	<p>E-3: ACCIONES PARALELAS Grupo: 1</p>
<p>PRESENTACION PROYECTOS Seminario C-213 (2° p.) Martes 14:30-16:00 Prof. Barroso</p>				<p>Grupos 1, 2, 3 Presentación del proyecto de realización del ejercicio 3</p>				
<p>MAYO</p>	<p>Lunes 7</p>	<p>Martes 8</p>	<p>Lunes 14</p>	<p>Martes 15</p>	<p>Lunes 21</p>	<p>Martes 22</p>	<p>Lunes 28</p>	<p>Martes 29</p>
<p>REALIZACIÓN EN PLATO MULTICÁMARA PLATO N° 1 (2° SOTANO) Lunes: 11-13 y Martes 12- 14 Prof. Barroso</p>	<p>E-3: ACCIONES PARALELAS Grupo: 1</p>	<p>E-3: ACCIONES PARALELAS Grupo: 2</p>	<p>RECUPERACIÓN</p>	<p>FESTIVO</p>	<p>E-3: ACCIONES PARALELAS Grupo: 2</p>	<p>E-3: ACCIONES PARALELAS Grupo: 3</p>	<p>E-3: ACCIONES PARALELAS Grupo: 3</p>	<p>VISIONADO EJERCICIOS AULA C-214</p>

EJERCICIOS DE PRÁCTICAS

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 o de creación original.

Ejercicio para resolver la cuestión de la visualización en el discurso audiovisual de la expresión verbal no pronunciada (pensamiento, sueños, fantasías, etc.) o expresada por un personaje, pronunciada, sin la presencia física de interlocutor. Además, adiestramiento en la aplicación de la escala de planos (encuadres) sobre sujeto inmóvil o dinámico, del punto de vista (cámara) objetivo y subjetivo y del montaje de corte (*racord* direccional, de mirada, etc.)

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 o de creación original. En cualquiera de los casos, se elegirá un diálogo entre dos personas, dos interlocutores, y que implique o provoque la intervención de un tercero que se incorpora interrumpiendo. El espacio del diálogo deberá tener continuidad en un segundo, incluso un tercer escenario, ya sea en su planteamiento o en su desenlace.

Adiestramiento en la técnica del *triángulo doble* para resolver el diálogo mediante el plano y contraplano (ley de los 180° y de los 30°), la técnica del plano máster, plano secuencia o también, planteando soluciones estéticas más rompedoras con el lenguaje clásico.

El ejercicio no deberá durar más de cinco minutos y resumirse a un máximo de tres localizaciones.

Ejercicio 3. ACCIONES EN PARALELO Y CONFLUYENTES

Este ejercicio deberá resolver una historia, mediante montaje en paralelo o alternante, en la que se desarrollarán dos situaciones o escenas simultáneas –que implicarán a uno o más personajes, en exteriores o interiores- en diferentes espacios, cuyas acciones y sujetos tengan una cierta implicación o interrelación que justifique el que ambas situaciones, sus personajes, confluyan en la conclusión de la historia en un tercer espacio. La historia no superará los diez minutos.

Adiestramiento en la técnica del montaje alternante o en paralelo al servicio de la percepción de la simultaneidad y, en la creación de una tensión progresiva de encuentro

mediante el ritmo creado por la progresión métrica de los cortes, la alternancia de los espacios y la evolución de las situaciones.