

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Licenciatura de Comunicación Audiovisual, 4º curso, grupos A y B

Curso 2012-2013

- Profesor:** Jaime Barroso (teoría y prácticas grupos A y B)
- Presentación asignatura:** Grupos A y B: 1 y 2 octubre del 2012
- Teoría:** Del lunes 1 de octubre del 2012 al lunes 27 de mayo de 2013
Grupo A: lunes de 11 a 13 horas (aula C-209)
Grupo B: lunes de 9 a 11 horas (aula C-209)
- Prácticas:** Del martes 2 de octubre del 2012 al martes 28 de mayo de 2013
Grupo A: martes de 12 a 14 horas en aula C-209 y plató 1 (sótano 2º)
Grupo B: martes de 9 a 11 horas en aula C-209 y plató 1 (sótano 2º)
- Tutorías:** Presencial en el despacho C-214
Lunes de 13 a 15 horas y martes de 11 a 12
Virtual (correo UCM y Campus Virtual)
jaimeb@ccinf.ucm.es
91-3942076

PROGRAMA

1. EL CINE, CIENTO 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.**
- Quintana, Ángel (2011) **Después del cine. Imagen y realidad en la era digital.** Acantilado. Barcelona
- 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. INTRODUCCIÓN A LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL. REALIZADOR-DIRECTOR Y EQUIPO DE REALIZACIÓN

- 2.1. Concepto de realización: competencias y limitaciones.
- 2.2. Modalidades de la realización audiovisual: cine, televisión, vídeo, *internet*, etc.
- 2.3. El director-realizador, la dirección cinematográfica y la realización televisiva.
- 2.4. El equipo humano de la realización: los “genéricos”. Funciones y competencias de los componentes del equipo.

Lecturas complementarias:

- Barroso, Jaime (2008) **Realización Audiovisual.** Síntesis, Madrid (p. 65 a 76 y 105 a 150)
- 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)
- RTVE (1985) **Texto unificado de la Ordenanza Laboral de RTVE.** IORTV, Madrid (p. 25 a 37)
- Sánchez-Escalonilla, A. (2003) **Diccionario de creación cinematográfica.** Ariel Cine, Barcelona (p. 19-24)
- Sainz; Miguel (1994) **Manual básico de producción en televisión.** IORTV, Madrid (p. 45 a 99)

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

- 3.1. El proceso de producción según medios y soportes:
  - 3.1.1. De la idea al producto: proceso, procedimiento y sistema.

3.1.2. Fases o etapas en el proceso de realización cinematográfica: sistema mono-cámara.

3.1.3. Fases o etapas en el proceso de realización televisivo: sistema multicámara.

3.1.4. 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).

4. IMAGEN FÍLMICA, ELECTRÓNICA Y DIGITAL. EL PLANO COMO UNIDAD SIGNIFICANTE

4.1. Naturaleza física de la imagen fílmica, electrónica y digital.

4.2. Parámetros técnico-expresivos o fotográficos de la imagen: luz, color y valores fotogénicos-fotográficos.

4.3. Parámetros espaciales: espacio arquitectónico, fotográfico y fílmico. Encuadre y composición. Espacio en campo y fuera de campo.

4.4. Parámetros temporales o de duración: tiempo de la realidad o de la representación y tiempo fílmico o de la escritura. La toma y la duración del plano

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)

5. PUESTA EN ESCENA

5.1. Concepto de puesta en escena: dimensión escénica y audiovisual. Orígenes históricos

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

5.3. Elementos de significación propios del lenguaje o expresión audiovisual: segmentación del espacio y segmentación del tiempo. Planificación, montaje y banda sonora.

5.4. Dirección artística y diseño de producción.

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)

6. DISEÑO ESCENOGRÁFICO

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

6.2. Visualización del espacio: localizaciones, bocetos artísticos, plantas, alzados, decorados, maquetas y listados de ambientación. Escenografías infográficas o virtuales

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

6.4. 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

7. ORGANIZACIÓN DEL RODAJE. PLANIFICACIÓN

7.1. Planificación o segmentación del guion en unidades visuales: escena, plano y plano secuencia.

7.2. Determinación del espacio: rodaje en estudio o en localizaciones naturales; campo, tamaño de plano, profundidad de campo y movimiento del cuadro.

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

7.4. Criterios básicos de la planificación en los rodajes monocámara, multicámara y con segundas unidades. Técnicas de planificación por planos, por campos de luz, en continuidad o plano secuencia y mediante plano master con insertos. Tomas adicionales y de recurso

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 M^a (2004) **Televisión y lenguaje audiovisual.** IORTV, Madrid (p. 241 a 270)

8. DIRECCIÓN DE ACTORES

- 8.1. El actor y las escuelas de interpretación: del escenario teatral a las pantallas de la e-TV.
- 8.2. Reparto y diseño de la interpretación: géneros y estilos.
- 8.3. La dirección de actores y la construcción del personaje.
- 8.4. 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)

9. SONIDO Y BANDA SONORA

- 9.1. Elementos de la banda sonora
- 9.2. Relaciones sonido-imagen: de la denotación a la connotación.
- 9.3. Sonidos de la diégesis: función discursiva y expresiva y, extradiegéticos o incidentales.
- 9.4. Diseño de la banda sonora: el montaje.
- 9.5. Expresividad y artificio: la mezcla en sala

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)

10. MONTAJE: TEORÍAS Y MODELOS

- 10.1. Concepto y evolución histórica del montaje en los distintos medios.
- 10.2. Montaje interno o del plano: la puesta en escena y el ritmo interno.
- 10.3. Montaje externo o de la secuencia: recomposición de la fragmentación de la diégesis.
- 10.4. Montaje de estilo analítico y montaje de estilo sintético. Formas y estilos: lineal, paralelo, alternante, narrativo, disnarrativo, asociativo, lírico, etc.
- 10.5. El montaje de la modernidad: puesta en cuestión del montaje de continuidad

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

11. SISTEMA TELEVISIVO Y CONFIGURACIÓN DEL ESTUDIO DE PRODUCCIÓN

- 11.1. Actividades esenciales de la televisión.
- 11.2. Hitos tecnológicos y estéticos del sistema televisivo.
- 11.3. El estudio de televisión. Dependencias y medios técnicos del proceso de realización.
- 11.4. 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

12. MODOS Y TÉCNICAS DE LA REALIZACIÓN MULTICÁMARA TELEVISIVA

- 12.1. Vigencia de la modalidad de realización televisiva y adecuación a las nuevas tecnologías.
- 12.2. Realización multicámara en estudio.
- 12.3. Realización en directo desde exteriores: retransmisiones.
- 12.4. 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)

13. REALIZACIÓN MULTICÁMARA FUERA DEL ESTUDIO: RETRANSMISIONES E INFORMATIVOS

- 13.1. Géneros y formatos de la producción exterior multicámara y emisión en directo: retransmisión.
- 13.2. Diseño de producción de la retransmisión: medios técnicos de producción en exteriores

13.3. Géneros informativos: noticiarios y revistas informativas: noticias, reportajes, entrevistas, etc.

13.4. Producción electrónica de noticias ENG y conexiones en directo “in situ”

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)

14. REALIZACIÓN MULTICÁMARA EN ESTUDIO-I: GÉNEROS DE ENTRETENIMIENTO

14.1. Géneros de producción multicámara de no ficción o espectáculo televisivo: magazines, musicales, tertulias, galas, concursos, ETC.

14.2. Diseño de producción de los formatos de entretenimiento: de la escaleta o minutado a la grabación

14.3. Técnica y estética de la realización del espectáculo televisivo en estudio

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)

15. REALIZACIÓN MULTICÁMARA EN ESTUDIO-II: GÉNEROS DE FICCIÓN NARRATIVA

15.1. Géneros de producción multicámara de ficción narrativa: series, seriales, telecomedias y teleteatro.

15.2. Producción episódica (telefilmes) y seriada (telenovela –soap opera-, telecomedia –sitcom-, series...

15.3. Técnica y estética de la realización de la ficción en estudio: directo y grabado con postproducción

15.4. Los nuevos formatos de la e-TV y la TV 3.0.

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

PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE PRÁCTICAS (octubre a diciembre 2012)

1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE PRÁCTICAS 2012-2013

- 1.1. Normas de trabajo, calendario de presentación proyectos y grabación en plató
- 1.2. Objetivos: lo que deberá conocer/aprender el alumno

- 1.3. Formación de grupos: A-1, A-2... y A-9
- 2. DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL “PLATÓ 1” (presentación diapositivas)**
  - 2.1. Plató de grabación**
    - 2.1.1. Decorados o sets
    - 2.1.2. Iluminación: proyectores y control
    - 2.1.3. Cámaras: operación técnica y artística
  - 2.2. Control de realización**
    - 2.2.1. Unidad de control de cámaras
    - 2.2.2. Mesa de realización y panel de monitores
    - 2.2.3. Mesa de mezclas de sonido
  - 2.3. Visita al plató 1 (condicional)**
    - 2.3.1. Contacto físico con el plato y su equipamiento: modelos, ubicación, etc.
    - 2.3.2. Toma de medidas físicas y de fotografías de los diferentes decorados del plato 1 para la elaboración de la planta del plató a escala E 1:50 (1 m = 2 cm)
  - 2.4. Formación de grupos: A-1, A-2... y A-9** (recogida de fichas de cada grupo)
- 3. VISITA AL PLATÓ 1**
  - 3.1. Plató de grabación**
    - 3.1.1. Decorados o sets
    - 3.1.2. Iluminación: proyectores y control
    - 3.1.3. Cámaras: operación técnica y artística
  - 3.2. Control de realización**
    - 3.2.1. Unidad de control de cámaras
    - 3.2.2. Mesa de realización y panel de monitores
    - 3.2.3. Mesa de mezclas de sonido
- 4. EL GUION EN LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL-1**
  - 4.1. Finalidad del guion y características de los géneros a tratar.**
  - 4.2. Fases y etapas de la creación de la historia y el guion: idea, argumento, escaleta, tratamiento y guion**
  - 4.3. Formatos y presentación de guiones. Pautas de estilo**
- 5. EL GUION EN LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL-2**
  - 5.1. Técnicas narrativas y estructura del relato. El modelo de tres actos**
  - 5.2. Tramas y acción Espacio y tiempo**
  - 5.3. Personajes y diálogo**
- 6. OPERACIÓN EQUIPOS “PLATÓ 1”**
  - 6.1. Equipo humano: artístico y de operación**
    - 6.1.1. Funciones y cometidos de los diferentes componentes
  - 6.2. Operación de las cámaras de estudio**
    - 6.2.1. Emplazamiento, encuadre y composición
    - 6.2.2. Control y operación del zoom y del foco

- 6.2.3. Movimientos y desplazamientos
  - 6.2.4. Intercomunicación y órdenes desde el control
  - 6.3. Operación de la iluminación. Colocación de proyectores y regulación en el cuadro de control**
  - 6.4. Toma de sonido con micrófono mediante soportes-pie, pértigas, acoplados a los actores, etc.**
  - 6.5. Operación del equipamiento del Control de Realización del plató**
    - 6.5.1. Unidad de Control de Cámara (UCC) o control remoto: ajustes de imagen
    - 6.5.2. Mezclador de imagen
    - 6.5.3. Mezclador de sonido
    - 6.5.4. Máquinas de reproducción y grabación de imagen y sonido
  - 6.6. Voces y órdenes de prevención y ejecución**
- 7. TÉCNICAS DE REALIZACIÓN EN PLATÓ**
- 7.1. Técnicas del directo grabado sin postproducción
  - 7.2. Rutina o procedimiento para la grabación del bloque
  - 7.3. Voces y órdenes de prevención y ejecución
- 8. DISEÑO DE PRODUCCIÓN, PLANIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO**
- 8.1. Concepción del estilo visual y de la puesta en escena global**
    - 8.1.1. Pre-visualización del guion: bocetos y plantas
    - 8.1.2. Planificación y guion gráfico (storyboard)
  - 8.2. Proyecto de la realización (“trabajo de mesa”)**
    - 8.2.1. Guion literario (etapas previas: sinopsis, argumento, escaleta, tratamiento, etc.)
    - 8.2.2. Desglose de realización
    - 8.2.3. Bocetos artísticos de las escenas
    - 8.2.4. Guion gráfico o storyboard
    - 8.2.5. Guion técnico planificado o guion de grabación (“a doble columna”)
    - 8.2.6. Planta escénica y plan de cámaras: plan de grabación
- 9. PLANIFICACIÓN DEL GUIÓN. RESOLUCIÓN DE DOS CASOS PRÁCTICOS: “la carta” y “El robo”**
- 9.1. Segmentación del guion en bloques de grabación (desglose de realización)**
    - 9.1.1. Análisis de los momentos claves
    - 9.1.2. Solución visual del espacio (decorados) y de la dinámica escénica (situación y movimientos de los personajes)
  - 9.2. El modelo del guion técnico “marcado sobre el guion literario” y del relaborado “a doble columna”**
    - 9.2.1. Marcar asignaciones (cámara-emplazamiento) y determinar encuadre y movimiento si lo hubiera
    - 9.2.2. Determinar “pies” de cambio de cámara y fijar transiciones de imagen y de sonido
    - 9.2.3. Indicar sonidos en directo (en vivo), efectos de sonido complementarios y música de acompañamiento
    - 9.2.4. Elaboración de las planillas para cada cámara

- 9.3. El minutado como alternativa al guion de grabación en los de formatos de no-ficción en directo

10. PUESTA EN PIE DE UN CASO PRÁCTICO: “La entrevista”
  - 10.1. Improvisación de la realización de una entrevista con la técnica planificación “al vuelo” (asignación de cometidos a cada cámara)
  - 10.2. Inclusión de cabecera, títulos, música de acompañamiento y “colas” (imágenes pregrabadas sin sonido)

11. PLANIFICACIÓN DE SITUACIONES CREADAS (FICCIÓN NARRATIVA): MONÓLOGOS Y DIÁLOGOS
  - 11.1. Análisis del guion: sentido o interpretación de la situación y dinámica escénica
  - 11.2. Identificar los ejes de la acción y considerar la cuestión del “racord” o continuidad. Plan de tiros
  - 11.3. Dibujar el plan escénico y estudiar los posibles emplazamientos de las cámaras (plan de tiros)
  - 11.4. Determinar el guion técnico o de grabación (ajustar y corregir el plan de cámaras)

12. PLANIFICACIÓN DE SITUACIONES CREADAS (FICCIÓN NARRATIVA): DIÁLOGOS CON DESPLAZAMIENTO DE LOS INTERLOCUTORES, REUNIONES O DIÁLOGOS MÚLTIPLES Y ESCENAS DE ACCIÓN
  - 12.1. Análisis del guion: sentido o interpretación de la situación y dinámica escénica
  - 12.2. Identificar los ejes de la acción y considerar la cuestión del “racord” o continuidad. Plan de tiros
  - 12.3. Dibujar el plan escénico y estudiar los posibles emplazamientos de las cámaras (plan de tiros)
  - 12.4. Determinar el guion técnico o de grabación (ajustar y corregir el plan de cámaras)

PLAN DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS Y MÉTODO DOCENTE

Esta asignatura propone abordar el proceso de elaboración y creación de discursos audiovisuales en todo tipo de soportes y medios bajo la perspectiva del director-realizador y las competencias asumidas por él y su equipo. Para ello, la asignatura se estructura en dos partes estrechamente vinculadas: las clases teóricas en el aula y las prácticas realizadas por el alumno.

La parte teórica de la asignatura está estructurada en varios bloques: primero se aborda el concepto de realización/dirección, el proceso de producción audiovisual y las funciones y cometidos de quienes intervienen en él. En el segundo bloque se exponen, de modo detallado, las diferentes etapas de dicho proceso, analizando sus implicaciones históricas, teóricas, técnicas y expresivas. Todo ello a través de las exposiciones y los debates suscitados en el aula, los visionados de diferentes obras audiovisuales, las lecturas específicas y los ejercicios programados.

En paralelo, y de forma progresiva, se acometerá un **Plan de prácticas** correspondiente a la carga lectiva práctica implícita en la asignatura. Dicho plan permitirá, mediante sesiones en grupo, la ejercitación en las técnicas de la realización, desarrollando algunos de los procedimientos habituales en los procesos de creación audiovisual. El periodo de prácticas dará comienzo en octubre y concluirá a finales de mayo. Una vez formados e identificados los grupos (de ocho a doce personas cada uno) atenderán a los contenidos de cada práctica, plazos y fechas marcados por el Plan-calendario de Prácticas publicado junto con el programa en la página web del departamento CAVP-1 y la correspondiente en Campus Virtual. Para la realización de las prácticas cada grupo se ajustará a las fechas y medios técnicos fijados en el calendario

Con el fin de que estos ejercicios de realización permitan experimentar un primer contacto con el trabajo de producción audiovisual, los diversos cometidos –técnicos y artísticos– propios del proceso de la realización serán asumidos por los integrantes de cada subgrupogrupos de prácticas: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8 y A-9 (igualmente B-1, B-2, etc.), quienes–rotando en las responsabilidades técnicas y artísticas– asumirán la totalidad de los recursos humanos de la producción. Así mismo, cada uno de estos subgrupos formados por, aproximadamente, 10 alumnos habrán de realizar tres ejercicios durante el curso, de tal modo que cada uno de estos se hará cargo de la dirección creativa (guion, dirección, realización, diseño de producción-dirección artística, iluminación) recurriendo a los integrantes de los dos grupos consecutivos (el 1 al 2 y 3; el 4 al 5 y 6; el 7 al 8 y 9) para completar el equipo de producción en sus competencias técnicas y de operación de equipos. De igual modo, los grupos que han colaborado como técnicos en un ejercicio tendrán también el correspondiente de dirección creativa recurriendo a los de su triada para completar los puestos técnicos. Cada grupo habrá pues de crear y dirigir la realización de un ejercicio y participar en la de los otros dos de su triada.

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:

En la medida en que la asignatura comporta una doble carga teórico-práctica, dicho examen reflejará esta circunstancia (siendo decisivo, como en cualquier enseñanza universitaria, el conocimiento de la materia a través de la bibliografía básica y la filmografía citada en la exposición de los temas). Además, se calificará de manera significativa la asistencia (obligatoria) y la aportación de cada alumno en la elaboración de los ejercicios prácticos en grupo (si bien su reflejo definitivo será las preguntas prácticas incluidas en el examen final individual). El examen final constará de tres partes: la primera consistente en responder cuatro preguntas de forma sucinta bajo la forma de un cuadro sinóptico, esquema o cronología; la segunda parte será la redacción de un ensayo académico de aproximadamente 600 palabras (dos páginas) a partir de un o de los temas desarrollados en la exposición del programa y, la tercera parte, de naturaleza teórico-práctica consistirá en el comentario de alguna de las secuencias vistas en el aula como ejemplo de algunos de los ítem estudiados o, bien, la resolución de una escena para su rodaje cinematográfico o realización televisiva.

La calificación obtenida en la participación de prácticas podrá suponer hasta un máximo de tres puntos sobre diez (3/10) que sumado a la posibilidad de obtener hasta un máximo de dos puntos sobre diez (2/10) en la tercera parte del examen supondrá la posibilidad de obtener cinco puntos sobre diez (5/10) por la carga práctica de la asignatura y otros cinco sobre diez (5/10) por la realización de las partes teóricas del examen: dos puntos por la primera parte y tres por la segunda. No obstante, para poder aprobar la asignatura (más de cinco puntos sobre diez) es condición aprobar separadamente la participación en las prácticas colectivas (3/10) y la realización del examen final escrito en su convocatoria oficial.

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
- 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
- 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. síntesis.com](http://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
- Castillo, José María (2009) **Televisión, realización y lenguaje audiovisual**. Instituto RTV, Madrid
- Chion, Michel (1992) **La audiovisión**, Paidós, Barcelona.
- Millerson, Gerald (2001) **Técnicas de realización y producción en televisión**. IORTV, 4^a ed. Madrid
- Mitry, Jean (1978) **Estética y Psicología del cine. Volumen I y II**. Siglo XXI, Madrid
- Quintana, Ángel (2011) **Después del cine. Imagen y realidad en la era digital**. Acantilado. Barcelona
- 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

“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 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, cada alumno en un trabajo de equipo –y en el cometido que se le asigne en cada caso- deberá participar en la realización de los proyectos y su creación audiovisual de los tres ejercicios que conformarán la experiencia práctica de esta materia.

Los ejercicios que se proponen deberán corresponder al formato de ficción narrativa y su sistema de grabación será el propio del medio televisivo, es decir: grabación en estudio con técnica o sistema multicámara y realización en directo (sin postproducción) en un modelo próximo al de las denominadas *comedias de situación* televisivas.

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 originalidad narrativa y creativa, pues es también uno de los retos del director en todo proceso de realización, se dan como indicaciones de formato las siguientes: cada ejercicio deberá incluir en su desarrollo narrativo-audiovisual alguna escena o parte de una escena donde se produzca un monólogo (voz interior, evocación onírica, etc.), un diálogo entre dos o tres personajes, un desplazamiento de dos personajes mientras que mantiene una conversación y una situación que genere una alternancia en paralelo entre dos situaciones o conflictos confluyentes o no.

Cada grupo dispondrá de una sesión en plató para el ensayo de la pieza y otra, la semana consecutiva, para su grabación.

Además, como actividad preparatoria de las prácticas, antes de iniciar las tareas de ensayo y grabación, se dedicarán algunas sesiones tanto en el aula como en el plato y el control, para revisar, recordar y advertir de algunas técnicas de producción-realización (estudiadas en el desarrollo de los temas del programa) determinantes del proceso creativo: 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 de la grabación en directo (diseño del equipo humano y plan de trabajo), técnicas y criterios de planificación del bloque (emplazamiento de las cámaras en la solución de la escena) e incorporación de la música durante el proceso de grabación.

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 de la ficción narrativa 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 director-realizador o preparación del proyecto, valorando y calificando la correcta presentación de los proyectos – responsabilidad del grupo que asumen la dirección creativa del mismo: guion literario, desglose de producción, plan de trabajo, diseño escenográfico (bocetos artísticos, plantas y alzados de los decorados), planificación o guion técnico, guion gráfico –dibujado- o *storyboard*, elaboración de repartos adecuados, plasmación gráfica de la estrategia de grabación en los planes escénicos y de cámaras, etc. Los proyectos se presentarán en la fecha establecida en el Plan de Prácticas para cada ejercicio y grupo.

Igualmente, se valorará la adecuada y correcta operación por parte de los integrantes del grupo de todos los medios técnicos (cámara, micrófonos, iluminación, control de imagen, control de iluminación, etc.) requeridos por el proceso de realización.

PRÁCTICAS GRUPO A

Profesor: Jaime Barroso

GRUPO DOCENTE	GRUPO PRÁCTICAS	GRUPOS DE APOYO EN EL PLATÓ 1	PRESENTACIÓN PROYECTOS	ENSAYO	GRABACIÓN
	1	2 y 3	Martes 18 de diciembre Sala reuniones C-213 de 14 a 15 horas	Martes 8 enero PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas	Martes 15 enero PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas
	4	5 y 6	Martes 18 de diciembre Sala reuniones C-213 de 15 a 16 horas	Martes 22 enero PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas	Martes 29 enero PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas
	7	8 y 9	Martes 18 de diciembre Sala reuniones C-213 de 16 a 17 horas	Martes 19 febrero PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas	Martes 26 febrero PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas
	2	1 y 3	Martes 19 de febrero Sala reuniones C-213 de 14 a 15 horas	Martes 5 marzo PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas	Martes 12 marzo PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas
	5	4 y 6	Martes 19 de febrero Sala reuniones C-213 de 15 a 16 horas	Martes 2 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas	Martes 9 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas
	8	7 y 9	Martes 19 de febrero Sala reuniones C-213 de 16 a 17 horas	Martes 16 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas	Martes 23 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas
	3	1 y 2	Martes 16 de abril Sala reuniones C-213 de 14 a 15 horas	Martes 30 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas	Martes 7 mayo PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas

	6	4 y 5	Martes 16 de abril Sala reuniones C-213 de 15 a 16 horas	Martes 14 mayo PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas	Martes 21 mayo PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 14 horas
	9	7 y 8	Martes 16 de abril Sala reuniones C-213 de 16 a 17 horas	Martes 28 mayo PLATÓ 1 (2º sótano) de 12 a 16 horas	

PRÁCTICAS GRUPO B

Profesor: Jaime Barroso

GRUPO DOCENTE	GRUPO PRÁCTICAS	GRUPOS DE APOYO EN EL PLATÓ 1	PRESENTACIÓN PROYECTOS	ENSAYO	GRABACIÓN
	1	2 y 3	Lunes 17 de diciembre Sala reuniones C-213 de 13 a 14 horas	Martes 8 enero PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a 11 horas	Martes 15 enero PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a 11 horas
	4	5 y 6	Lunes 17 de diciembre Sala reuniones C-213 de 14 a 15 horas	Martes 22 enero PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a 11 horas	Martes 29 enero PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a 11 horas
	7	8 y 9	Lunes 17 de diciembre Sala reuniones C-213 de 15 a 16 horas	Martes 19 febrero PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a 11 horas	Martes 26 febrero PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a 11 horas
	2	1 y 3	Lunes 18 de febrero Sala reuniones C-213 de 13 a 14 horas	Martes 5 marzo PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a 11 horas	Martes 12 marzo PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a 11 horas

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1

	5	4 y 6	Lunes 18 de febrero Sala reuniones C-213 de 14 a 15 horas	Martes 2 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a11 horas	Martes 9 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a11 horas
	8	7 y 9	Lunes 18 de febrero Sala reuniones C-213 de 15 a 16 horas	Martes 16 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a11 horas	Martes 23 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a11 horas
	3	1 y 2	Lunes 15 de abril Sala reuniones C-213 de 13 a 14 horas	Martes 30 abril PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a11 horas	Martes 7 mayo PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a11 horas
	6	4 y 5	Lunes 15 de abril Sala reuniones C-213 de 14 a 15 horas	Martes 14 mayo PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a11 horas	Martes 21 mayo PLATÓ 1 (2º sótano) de 9 a11 horas
	9	7 y 8	Lunes 15 de abril Sala reuniones C-213 de 15 a 16 horas	Martes 28 mayo PLATÓ 1 (2º sótano) de 8 a 12 horas	