

Asignatura: **REALIZACIÓN AUDIOVISUAL**

Profesor: Fernando Huertas Jiménez

OBJETIVOS

La asignatura se propone abordar el proceso de elaboración y creación de discursos audiovisuales aplicados a su presentación en la pantalla cinematográfica, la televisiva, la edición vídeo o la "Net-difusión" en cualquiera de los soportes de producción: filmado, vídeo grabado, 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, las lecturas programadas y los debates suscitados, 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 la etapa de montaje y finalización (postproducción).

Además, se afrontará un segundo objetivo, aunque no menos importante que el primero, que se materializa en la carga lectiva práctica implícita a la asignatura y que permitirá mediante sesiones colectivas en el aula, primero, y en pequeños grupos de trabajo (de no más de seis integrantes) después, la ejercitación en las artes de la realización, desarrollando algunas de las técnicas frecuentemente recurridas en los procesos de creación audiovisual, tanto narrativos como no narrativos e incluso noticiosos.

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 y del sistema de edición no lineal, AVID.

La realización en equipo, de los siete ejercicios que se proponen en este programa, propondrá la ejercitación o entrenamiento en la adaptación de textos literarios, la creación original de guiones de ficción y documental, la búsqueda y elección de localizaciones adecuadas y su necesaria ambientación, la dirección de actores, la elaboración del guión técnico de rodaje y del guión gráfico o "story-board" (dirección de planificación visual), elaboración de planes de trabajo (organización de la producción) y la edición y postproducción del ejercicio: minutados de brutos grabados, guión de edición, elaboración de bandas sonora, creación de títulos, etc.; y desde luego, la operación de todos los medios técnicos que requiera el proceso de realización.

Para el desarrollo de este aspecto de materialización práctica de la realización, se dispondrá, de acceso al equipamiento requerido los martes, de 16 a 21 horas y cada ejercicio contará con tres sesiones consecutivas, en

semanas lectivas consecutivas, de modo que la primera sesión se corresponde a la identificación como "CÁMARA" y se aplicará al rodaje o grabación de la propuesta, la segunda sesión asignada como "AVID" se aplicará a la edición y postproducción del ejercicio, incluido volcado a soporte Betacam y repicado a cinta de VHS para su visionado en el aula y, la tercera sesión "VISIONADO" se ocupará con el visionado para todo el grupo, junto con el profesor, con el consiguiente análisis de los resultados y valoración del trabajo presentado; en este mismo acto, cada grupo entregará el conjunto de los documentos generados para la realización del ejercicio: guión, "story", planificación, desglose de producción, etc.

Antes de iniciar las prácticas de grabación, se desarrollarán seis sesiones de preparación para revisar, recordar y advertir de algunas técnicas de producción determinantes en el proceso de la realización. Además, será el "ínterin" para que cada grupo revise sus conocimientos de operación de los equipos de trabajo (cámara de vídeo Betacam y editor digital AVID) prepare sus guiones e inicien los trabajos de preparación de la realización.

Estas sesiones se desarrollarán en el aula asignada, los martes de 12 a 14 horas hasta la fecha de inicio de las prácticas propiamente dichas.

PROGRAMA

Tema 1. CONCEPTO DE REALIZACIÓN

Concepto de realización: competencias y limitaciones

Realización como proceso de comunicación

Proceso creativo y proceso técnico-artístico

Mediación tecnológica y mediación cultural

Modalidades de la realización: cine, televisión, vídeo, internet, etc.

Lecturas complementarias:

- 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. Fundamentos, Madrid (p. 195 a 228)

Tema 2. REALIZADOR Y DIRECTOR AUDIOVISUAL

Dirección cinematográfica y realización televisiva.

El director-realizador

El equipo humano de la realización: en cine y en televisión

Funciones y competencias de los componentes del equipo

Lecturas complementarias:

- Sánchez-Escalonilla, Antonio –coord.- (2003) Diccionario de creación cinematográfica. Ariel Cine, Barcelona (p. 19 a 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)

Tema 3. PROCESO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

De la idea al producto: proceso, procedimiento y sistema

Fases o etapas en el proceso de realización cinematográfico: sistema monocámara

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

Realización de ficción dramática o narrativa

Realización documental

Lecturas complementarias:

- 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)

Tema4. IMAGEN FÍLMICA, ELECTRÓNICA Y DIGITAL

Naturaleza física de la imagen fílmica

Naturaleza física de la imagen electrónica y digital

Parámetros técnico-expresivos o fotográficos de la imagen

Parámetros temporales o de duración: el plano y el movimiento

Lecturas complementarias:

- 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)

Tema 5. NATURALEZA DEL DISCURSO AUDIOVISUAL

Discurso, narración y lenguaje

Elementos narrativos del discurso fílmico: lenguaje icónico y lenguaje verbal

Banda de imagen

Banda de sonido

Códigos de la imagen fílmica

Lecturas complementarias:

- Barthes, Roland (1981) "El mensaje fotográfico" en: La Semiología. Comunicaciones. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires (p. 115-126)

- Metz, Christian (1972) "El análisis sintagmático de la banda de imágenes" en: Ensayos sobre la significación en el cine. Comunicaciones. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires (p. 229 a 271)
- Mitry, Jean (1978) Estética y Psicología del Cine. Volumen I. Siglo XXI, Madrid (p. 44 a 64)

Tema 6. PUESTA EN ESCENA

Concepto: dimensión escénica y audiovisual

Elementos de significación en la acción escénica: decorados y escenarios, vestuario y maquillaje, iluminación y expresión y movimiento de los personajes

Elementos de significación propios del lenguaje o de la expresión audiovisual: espacio y tiempo

Lecturas complementarias:

- 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)

Tema 7. ESPACIO AUDIOVISUAL (FÍLMICO Y TELEVISIVO)

Espacio representado y no representado

Espacio interno o en campo/ Espacio externo o fuera de campo

Relaciones espaciales del plano: dentro-fuera

Distribución o reparto del espacio: principios de composición

Lecturas complementarias:

- Aumont, J. (1985) Estética del cine. Paidós, Barcelona (p. 19 a 37)
- Burch, Noel (1974) Praxis del cine. Fundamentos, serie Cine, Madrid (p. 13 a 40)

Tema 8. TIEMPO Y DISCURSO AUDIOVISUAL

Tiempo de la realidad y tiempo del discurso o de la diégesis

Elipsis: supresión o condensación del tiempo

Duración de la imagen o del plano: información, legibilidad y acontecimiento (ritmo)

Directo televisivo: identidad entre el tiempo de la diégesis y de la realidad

Lecturas complementarias:

- Eco, Humberto (1965) *Obra Abierta*. Seix Barral, Barcelona (p. 163 a 184) y *Planeta-Agostini*, Col. *Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo* (p. 20 a 223)
- Aumont, J. (1992) *La imagen*. Paidós, Barcelona (p. 243 a 256)

Tema 9. RELACIÓN ESPACIO-TIEMPO

Continuidad o identidad

Condensación y elipsis. Hiato de cámara

Anticipación

Retroceso, recuperación o rememoración

Racord o continuidad entre planos

Lecturas complementarias:

- Burch, Noel (1974) *Praxis del cine*. Ed. Siglo XXI, Madrid (p. 13 a 25)

Tema 10. SISTEMA DE CONTINUIDAD

Noción de continuidad o "racord": espacial, temporal, objetual

Continuidad espacial: ejes de acción y salto de eje

Continuidad temporal: orden, frecuencia y duración

Lecturas complementarias:

- Burch, Noel (1977) *Praxis del cine*. Fundamentos, serie Cine, Madrid (p. 13 a 25)

- Bordwell, David (1995) El arte cinematográfico. Paidós, Barcelona (p. 246 a 291)

Tema 11. DIRECCIÓN DE ACTORES

Las escuelas de interpretación

La construcción del personaje y la dirección del actor

Interpretación como control de los códigos de sentido

Actores naturales: invitados, público, expertos, etc.

Presentadores y locutores

Lecturas complementarias:

- 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)

Tema 12. SONIDO Y DISCURSO AUDIOVISUAL: LA BANDA SONORA

Elementos de la banda sonora: palabra hablada, ruidos naturales, efectos, música y silencio

Sonidos del relato o de la diégesis: diálogos, monólogos, ruidos, música de la escena y silencio

Sonidos de acompañamiento o incidentales: efectos de enriquecimiento, música y locución sobrepuesta

Sonido y creación de sentido: de la denotación a la connotación

Lecturas complementarias:

- Bordwell, David (1995) El arte cinematográfico. Paidós, Barcelona (p. 292 a 332)
- Burch, Noel (1974) Praxis 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)

Tema 13. MONTAJE O RELACIÓN ENTRE LOS PLANOS

Concepto y teorías del montaje: del montaje de atracciones al montaje contemporáneo

Montaje en el plano: la puesta en escena y el ritmo interno

Montaje en la secuencia: recomposición de la fragmentación de la diégesis

Montaje de estilo analítico y montaje de estilo sintético

Lecturas complementarias:

- 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)

Tema 14. PROCESO CREATIVO, 1: TRATAMIENTO VISUAL Y DISEÑO ESCENOGRÁFICO

Interpretación del texto

Visualización del espacio: localizaciones, bocetos, plantas, decorados, ambientación

Visualización de los personajes: reparto, vestuario, maquillaje, caracterización

Expresivización del espacio: la iluminación

Visualización de la puesta en escena: bocetos, plantas, "story-board", "animatics", etc.

Lecturas complementarias:

- Barroso, Jaime (1996) Realización de los géneros televisivos. Síntesis. Madrid (p. 59 a 135)

Tema 15. PROCESO CREATIVO, 2: TRATAMIENTO VISUAL Y PLANIFICACIÓN DEL RODAJE

Segmentación del relato (guión) en unidades visuales: planos

Determinación y valoración de los parámetros fotográficos de la imagen

Concatenación de los planos: figuras de transición

Efecto de realidad: espacio, profundidad de campo, tamaño de plano y representación sonora

Criterio de planificación: fragmentación o no fragmentación (movilidad del punto de vista)

Criterio de planificación industrial: biblias y proyección de los datos de respuesta (audiencia)

Lecturas complementarias:

- Bordwell, David (1995) El arte cinematográfico. Paidós, Barcelona (p. ...)
- Mitry, Jean (1978) Estética y Psicología del Cine. Volumen I. Siglo XXI, Madrid (p. 168 a 206)

Tema 16. ORGANIZACIÓN DEL RODAJE Y DE LA GRABACIÓN

Estilo personal o de autor y estilo de estudio

Rodaje por campos o rodaje en orden de relato

Retransmisiones y grabación en continuidad

Grabación por bloques con técnica multicámara

Lecturas complementarias:

- Jacoste Quesada, José (1996) El productor cinematográfico. Síntesis, Madrid (p. 121 a 155)
- Barroso, Jaime (1996) Realización de los géneros televisivos. Síntesis, Madrid (p. 314 a 318 y 543 a 550)

Tema 17. GRABACIÓN MULTICÁMARA TELEVISIVA

Realización en directo desde el estudio (formatos de antena)

Realización en directo desde exteriores: retransmisiones

Realización multicámara por bloques en el estudio

Postproducción

Lecturas complementarias:

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

Tema 18. REALIZACIÓN DE NOTICIAS PARA LA TELEVISIÓN

Sistema fílmico y el relevo electrónico

Sistemas de producción ENG, SNG y DNG

Sistemas de producción de noticias íntegramente digital

Lecturas complementarias:

- 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)

Tema 19. EL RELEVO TECNOLÓGICO EN LA REALIZACIÓN, I: LA TELEVISIÓN DIGITAL

Producción digital de imagen: de la postproducción a la producción en exteriores

Transmisión y difusión digital: multicanal y multicapacidad

Televisión en red: La E-TV

Características de la imagen digital: formato, poder resolutivo, composición, multigeneración

Confluencia de la producción digital y del computador: de la edición a los Sistemas Integrados de Noticias S.I.N.

Lecturas complementarias:

- Pérez de Silva, Javier (2000) La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en la era de Internet: la tercera revolución industrial. Gedisa, Estudios de Televisión, Barcelona (p. 24 a 42 y 206 a 227)

Tema 20. EL RELEVO TECNOLÓGICO EN LA REALIZACIÓN, II: EL CINE DIGITAL

La fusión del formato electrónico y el cinematográfico: video-assist y post-producción

Finalización digital: el montaje mediante sistemas de computación

Alta definición analógica y digital y transferencia a soporte cinematográfico

Efectos visuales en alta definición digital

Nuevos modos de producción y renovación estética en la cinematografía digital

Lecturas complementarias:

- Torán Peláez, Enrique (1998) "El cine en su segundo siglo" en: Nuevas tecnologías. Comunicación Audiovisual y Educación, Juan de Pablos Pons (coord.) CEDECS, Psicopedagogía. Barcelona (p. 329 a 345)

BIBLIOGRAFÍA

Barroso, Jaime (1996) **La realización de los géneros televisivos**. Síntesis, Madrid

Bordwell, David (1995) **El arte cinematográfico**. Paidós, Barcelona

Burch, Noel (1974) **Praxis del cine**. Fundamentos-Siglo XXI, 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

Sánchez-Escalonilla, Antonio -coord.- (2003) **Diccionario de creación cinematográfica**. Ariel Cine, Barcelona
