

ASIGNATURA: REALIZACIÓN, EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE FICCIÓN					
Módulo. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL POR PERSPECTIVAS Y ESPECIALIZACIONES					
Materia.	Materia 2: Estudio de los Sectoros de Especialización	Créditos ECTS	6	Carácter	Optativa
Unidad temporal	Segundo Cuatrimestre	Requisitos previos		Ninguno	
<p>Profesores Gema Fernández Hoya <gemafern@ucm.es> Víctor Cerdán <vicerdan@ucm.es> María Lara <mlara04@ucm.es></p>					
Contenido general de la asignatura					
<p>En esta asignatura se abordará el estudio y análisis formal de productos audiovisuales de FICCIÓN, haciendo hincapié en los problemas narrativos, estéticos y creativos de la Realización, la Dirección de Actores y la Edición y Postproducción Digital.</p> <p>Se estudiará y analizará la influencia de la Tecnología Digital en la articulación clásica del discurso narrativo de FICCIÓN.</p> <p>Se investigarán las posibilidades expresivas, estéticas y narrativas que ofrece la Tecnología Digital para la creación de productos audiovisuales de FICCIÓN.</p> <p>Se proporcionarán las herramientas básicas para que el alumno pueda desarrollar trabajos en grupo o de manera individual (según evolucione la situación sanitaria) de Realización, Dirección de Actores y Edición y Postproducción de productos audiovisuales de FICCIÓN.</p>					
Desarrollo del programa					
<p>Introducción a la Realización, Dirección de Actores, Edición y Postproducción de productos audiovisuales de FICCIÓN.</p> <p>Análisis de las nuevas formas expresivas, estéticas y narrativas que ofrece la Tecnología Digital para la creación de productos audiovisuales de FICCIÓN.</p> <p>Estudios y desarrollo de herramientas para la Realización, Dirección de Actores, Edición y Postproducción de propuestas audiovisuales de FICCIÓN.</p>					

Bibliografía

- Aumont, J. / Bergala, A. y Vernet, M.(1996). *Estética del cine*. Barcelona.
- Barr, T. (2002). *Actuando para la Cámara*. Plot. Madrid.
- Bordwell, D. y Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico*. Ediciones Paidós. Barcelona.
- Brook, P. (2019). *Cambiar el punto de vista*. Alba Editorial.
- Brown, B. (2008). *Cinematografía teoría y práctica*. Ed. Omega. Barcelona.
- Figgis, Mike. (2008). *El cine digital*. Alba Editorial. Barcelona.
- Gorchakov, N., y Torpokov, (1998). *El proceso de Dirección Escénica*. Ed. Gaceta. México.
- Lara, A. (2005). *El cine ha muerto, larga vida al cine. Pasado, presente y futuro de la postproducción*. T&B Editores. Madrid.
- Lara, M. (2015). *Fernando Colomo. Su cine desde dentro*. Ocho y Medio. Madrid.
- Manovich, Lev. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. Paidós. Barcelona.
- Miralles, A. (2010). *La Dirección de Actores en Cine*. Cátedra. Madrid.
- Marimon, Joan. (2016) *El Montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla*. Universidad De Barcelona. Barcelona.
- Moreno, R. (2013). *Avid media composer*. Anaya. Madrid.
- Murch, W. (2021). *En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*. Ecam. Madrid.
- Reisz, K. y Millar, G. (2009). *Técnica del montaje cinematográfico*. Plot Ediciones. Madrid.

Competencias Transversales

- CT1. Desarrollo de la capacidad de análisis, general y específica, de la comunicación audiovisual, en cualquiera de sus variantes expresivas y en los diversos medios, soportes, géneros, formatos y manifestaciones, así como su aplicación práctica.
- CT3. Capacidad para gestionar el lanzamiento y explotación de productos audiovisuales y multimedia, atendiendo a los nuevos modelos de negocio que cruzan mensajes, soportes y fuentes diversas.

Competencias Específicas

- CE3. Capacidad para utilizar herramientas y tecnologías digitales para la gestión, archivo y conservación de fondos audiovisuales y otras fuentes documentales, necesarias para construir y preservar la memoria histórica de nuestra sociedad, y elaborar ciertos productos digitales.
- CE4. Conocimiento de los planteamientos teóricos y prácticos de las Tecnologías digitales para aplicarlos a los procesos de creación y producción de productos audiovisuales, y al estudio y valoración de su incidencia en nuestra sociedad digital.
- CE5. Capacidad para crear y gestionar empresas audiovisuales en el contexto de la era Digital

CE9. Capacidad para elaborar memorias de solicitud y proyectos de creación audiovisual para la captación de fondos públicos y privados tanto nacionales como internacionales para la creación de contenidos audiovisuales.

CE10. Capacidad para estudiar, escribir y analizar contenidos audiovisuales en defensas de los derechos fundamentales, la libertad de expresión y de opinión del individuo.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

La práctica docente se basa en un método que combinará teoría y práctica para lograr un aprendizaje centrado en la adquisición de competencias y garantizará un aprendizaje activo, cooperativo y responsable.

Clases teóricas:

Se expondrán los objetivos principales de cada tema y se desarrollarán los contenidos fundamentales de la materia.

Se presentarán conceptos de realización, dirección de actores, edición o postproducción en la ficción audiovisual de forma teórica. Después se mostrarán ejemplos de dichos aspectos narrativos con la proyección de imágenes y en algunos casos se propondrá al alumno un ejercicio práctico sobre dicho concepto, que tendrá que desarrollar de manera individual o en grupo (dependiendo de la evolución de la situación sanitaria).

Las clases teóricas se combinarán con ejercicios prácticos y con la realización de planificaciones, grabaciones y montajes.

Talleres y seminarios:

Se llevarán a cabo análisis, debates y dinámicas colaborativas sobre procesos, diseños y acciones creativas de la Realización, Dirección de Actores, Edición y Postproducción de FICCIÓN.

Estos talleres y seminarios se apoyarán en el visionado de materiales audiovisuales y en su caso en la realización de nuevas propuestas narrativas. El alumno estudiará problemas creativos concretos y elaborará un análisis crítico de las soluciones.

Clases prácticas:

Los alumnos, para cohesionar los conocimientos teóricos y prácticos, realizarán en grupo o de manera individual (dependiendo de la evolución de la situación sanitaria) un cortometraje de ficción como trabajo obligatorio, en el que se llevarán a cabo los siguientes trabajos:

-Desarrollar un proyecto de realización y postproducción en contenidos audiovisuales de ficción, aplicando las tecnologías digitales.

-Diseñar la solución creativa y realizar el proyecto mediante la aplicación de las tecnologías digitales en las fases grabación-rodaje, edición y postproducción.

-Analizar el resultado e interpretar y valorar el desarrollo creativo y las aportaciones específicas de la tecnología digital.

Asistencia a actividades formativas extralectivas:

Conferencias

Encuentros con profesionales del medio

Proyecciones

Lecturas:

Se ofrecerá una selección bibliográfica (libros, artículos, páginas web, etc.) que servirá de apoyo a lo expuesto en las clases teóricas.

Actividad no presencial del alumno:

-Preparación de trabajos de campo:

-Trabajos prácticos de la materia (preparación y elaboración).

-Estudio y lecturas específicas.

Tutorías:

Se ofrecerán apoyo y asesoramiento personalizado para abordar las tareas encomendadas en todas las actividades formativas.

El alumno dispondrá en el Campus Virtual de todos los materiales formativos que requiera la asignatura. El alumno tendrá que utilizar estas herramientas tecnológicas a lo largo del semestre.

Estas actividades ayudarán al estudiante a:

Ampliar conocimientos específicos en los procesos de Realización, Dirección de Actores, Edición y Postproducción y en las innovaciones tecnológicas digitales que se incorporan en estas actividades.

Desarrollar su capacidad para analizar contenidos y articulaciones formales del audiovisual digital.

Profundizar en el conocimiento de la tecnología digital y sus implicaciones en la actividad creativa actual.

Profundizar en los principales conceptos y elementos que integran la Realización, Dirección de Actores, Edición y Postproducción de FICCIÓN audiovisual digital, así como su aplicación práctica.

Sistemas de evaluación

La evaluación será continua.

- El objetivo fundamental del curso es la realización de un cortometraje de FICCIÓN; desde la elaboración del guion hasta la consecución del producto final, pasando por la preproducción, dirección de actores, rodaje, edición y postproducción. Suele tratarse de un trabajo colectivo de grupos de 8 o 10 personas pero se podrá variar e incluso hacer de manera individual en función de la evolución de la situación sanitaria y ocupará todo el cuatrimestre. Al alumno se le evaluará, no sólo por el trabajo final, sino por su participación en todo el proceso de creación.

- Se valorará la participación e implicación del alumno en el desarrollo de todas las fases previas que se han de llevar a cabo para la materialización del proyecto audiovisual final.

- También se valorará el trabajo final resultante.

Esta asignatura tratará de mantener la presencialidad ajustándose al número de alumnos matriculados y a la evolución de la situación sanitaria.