

CURSO ACADÉMICO 2006-2007
PROGRAMA OFICIAL DE ASIGNATURAS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA		REALIZACIÓN AUDIOVISUAL			
ESTUDIOS (TITULACIÓN)		COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			
FACULTAD/ESCUELA		CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN			
CURSO	4º	GRUPO	A1	CRÉDITOS	7,5
TIPO (1)			PERÍODO DOCENTE (2)	2006-2007	

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS GENERALES

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL propone una exploración acerca de los principios básicos que conforman y estructuran el discurso audiovisual, entendiendo éste como la combinación de formas de expresión relacionadas con la imagen visual en movimiento y el sonido. Combinación en la que el montaje tiene una importancia fundamental. Entre imagen y sonido se dan relaciones de complementariedad, contigüidad, contraste y yuxtaposición. Y ese discurso se examinará con independencia del soporte que lo contenga: cinematográfico, video-magnético, televisivo, digital.

Quiere proporcionar también estrategias que permitan desarrollar la expresividad en el medio audiovisual, que faculten para el análisis de la imagen audiovisual, y ser una introducción a la comprensión de los procedimientos de producción audiovisuales.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I. Señalar los elementos que se convierten en significativos en el discurso audiovisual.
- II. Analizar y comprender el sentido de la articulación de los elementos del discurso audiovisual.
- III. Examinar las diversas formas de expresión audiovisuales.
- IV. Conocer y dominar los principios que rigen la creación audiovisual.
- V. Dominar los principios de construcción audiovisual propios del montaje continuo. Puesta en escena. Segmentación y planificación. Rodaje. Montaje y postproducción.
- VI. Comprender las diversas formas de producción audiovisual.

2. CONTENIDOS (TEMARIO)

A.- DEFINICIÓN DE LO AUDIOVISUAL

1. Naturaleza de lo audiovisual. Representación. Diferencias y similitudes con otros medios de expresión: artes pictóricas, narrativa, teatro, música. Lo fotográfico: huella de lo real / analogía. Lo dinámico: tiempo, secuencialización y montaje. El tiempo narrativo: causalidad y estructura.

2. Representación, enunciación y recepción en lo audiovisual.

B.- LA IMAGEN

3. La imagen: principios generales.
  - a. Tipos de imagen:
    - Imagen óptica.
    - Imagen plástica.
    - imagen fotográfica.
    - imagen perceptiva.
    - imagen construida. Alucinación, el sueño, el equívoco, la evocación, la imagen literaria.
    - imagen icónica.
  - b. Gestalt: lo analógico, la forma. Lo semiológico: ordenación / lo icónico. Simbología de la imagen y sentido. Lo matérico: la textura y lo real; el soporte y la definición.
  - c. Principios de composición. Unidad y variedad. El marco. Formatos. La sección áurea. Los puntos fuertes del cuadro. Horizontales y diagonales: lo estático y lo dinámico. Armonía, tensión y equilibrio. La perspectiva.
4. La imagen fotográfica. El triple registro de lo fotográfico. Icono: lo semiótico. Principios ordenadores de lo fotográfico: iluminación, puesta en escena, encuadre. Deseabilidad: lo imaginario. Lo analógico. Identificación imaginaria. Lo radical fotográfico: huella de lo real. Captación del instante. Fugacidad. Textura de lo fotográfico.
5. La imagen sonora. Formas del sonido. Sonido ambiente, efecto sonoro, música, diálogo. Sonido y tiempo: tempo y ritmo. Sonido rítmico y sonido no rítmico. Tonalidad. Sincronicidad con la imagen: complementariedad, contrapunto, contraste, yuxtaposición.
6. La imagen audiovisual.
  - a. Temporalidad.
  - b. Ilusión de movimiento: principios fisiológicos.
  - c. Cámara, punto de vista y sujeto de la enunciación. Ubicuidad de la cámara. Cámara fija / cámara en movimiento.
  - d. Fragmentación vs. continuidad. Montaje como salto dialéctico. Secuencialización. Continuidad. Causalidad. Progresión.

C.- CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO CINEMATOGRAFICO

7. Principios de puesta en escena. Espacio y tiempo.
8. Espacio.
  - a. Espacio escénico, espacio fotográfico, espacio cinematográfico. Espacio y óptica. Del angular al teleobjetivo. Espacio y montaje. La construcción del espacio audiovisual.
  - b. El espacio en off. Campo y contracampo. Contracampo homogéneo y contracampo heterogéneo.
    - i. Salidas y entradas en campo
    - ii. Mirada fuera de campo

- iii. Continuidad de objetos en campo fuera de campo. Continuidad física y continuidad causal
    - iv. Movimiento de cámara y espacio
  - c. Profundidad de campo. Definición fotográfica y movimiento interno.
  - d. El espacio y el actor. Movimiento en el espacio.
- 9. Tiempo.
  - a. El presente en la imagen audiovisual. Relación entre tiempo del discurso y tiempo de la historia.
  - b. Tiempo continuo y discontinuo.
    - i. Continuidad temporal
    - ii. Elipsis definida
    - iii. Elipsis indefinida
    - iv. Retroceso definido: la repetición
    - v. Retroceso indefinido: el flashback
  - c. Raccord de apreciación retardada.
  - d. Raccords. Estáticos y dinámicos.
  - e. Elipsis. Repetición. Paralipsis.

BLOQUE A: ELEMENTOS PARA UNA DEFINICIÓN DEL DISCURSO AUDIOVISUAL

D.- ELEMENTOS DEL DISCURSO CINEMATOGRAFICO

- 10. La puesta en escena y el plano.
  - a. Movimiento, diferencias de color, equilibrio, tamaño. Profundidad y espacio tridimensional. Planos de profundidad. Perspectiva geométrica. Perspectiva aérea.
  - b. Elementos humanos de la puesta en escena.
    - i. La acción. Acción interna y acción externa. La acción física. Relación entre movimiento del actor y óptica y movimiento de la cámara.
    - ii. El actor. Escuelas de interpretación. La dirección de actores. Identificación y distancia. Realismo y estilización. Fotogenia e interpretación. Montaje e interpretación.
  - c. Elementos no humanos de la puesta en escena.
    - i. Escenario. Decorados construidos. Decorados naturales. Realismo, estilización, reconstrucción histórica y simbolismo del decorado. Trucajes: maquetas, glass matte, transparencias, chromas keys. Efectos digitales. Ambientación de decorados. Atrezzo y objetos.
    - ii. Vestuario. Caracterización y maquillaje. Efectos especiales.
    - iii. La iluminación.
      - 1. Reflejos y sombras. Sombra inherente y sombra proyectada. Espacio e iluminación. Zonas de interés. Forma y textura.
      - 2. Características de la Iluminación:

- a. cualidad: iluminación suave (difusa) e iluminación dura (directa).
- b. dirección: luz frontal, lateral, contraluz. Luz contrapicada, luz cenital.
- c. fuente: luz principal, luz de relleno, contraluz. Luz de fondo. Luz en clave alta y en clave baja.
- d. coloración de la luz. Utilización funcional y simbólica.

3. La aparición de la maquinaria de iluminación en el encuadre.

11. Principios fotográficos y cinemáticos del plano

- a. Sensibilidad fotográfica: contraste. Textura y definición.
- b. Velocidad de paso. Aceleraciones y deceleraciones.
- c. Óptica. Angular, normal, teleobjetivo. Distancia focal, perspectiva y profundidad de campo. El foco. Foco y óptica. Enfoque y sentido. Foco selectivo. Foco alternativo.
- d. Encuadre.
  - i. Proporciones del marco. El formato.
  - ii. Selección: campo y contracampo
  - iii. Tamaños de los planos: relación con el cuerpo humano, privilegio de un protagonista.
  - iv. Aire y montaje: aires en diálogo: plano y contraplano. Aires de movimiento.
- e. El tiro de cámara: angulación, distancia, altura, nivel, óptica.
- f. B/N - Color.
- g. La profundidad de campo.
- h. Duración del plano.

12. El encuadre móvil. La cámara en movimiento.

- a. La panorámica. Panorámica horizontal y vertical. Valor de la panorámica. Panorámica de 180°. Y 360°.
- b. Traveling. De aproximación. De alejamiento. Lateral. De seguimiento. Significación y función del traveling.
- c. Grúa. Movimiento de carro y movimiento de pluma. Efectos significantes y retóricos de la grúa.
- d. El zoom. Zoom avante y zoom retro. Velocidad del zoom. Retóricas del zoom.
- e. Cámara en mano.
- f. Steady cam.
- g. Otras cámaras: cámara cenital, cámara lápiz, cámara rail, cámara submarina.

13. Montaje.

- a. El efecto Kuleshov.
- b. La continuidad: el raccord.
- c. La fragmentación: el salto dialéctico.
- d. Relaciones entre planos: gráficas, rítmicas, espaciales, temporales

- e. Patrones de montaje: continuidad, progresión, discontinuidad, alternancia, paralelismo.
- f. Tipos de montaje según Pudovkin: Contraste, Paralelismo, Simbolismo, Sincronismo, Leitmotiv.
- g. Tipos de montaje según Eisentein: Montaje de atracciones. Montaje Métrico, Rítmico, Tonal, Armónico, Intelectual.
- h. Tipos de montaje según Spotiswoode: Primario, Simultáneo, Rítmico, Secundario, Implicacional, Ideológico.
- i. Tipos de enlace según Marcel Martin:
  - i. Enlace de orden plástico
    - 1. analogía de contenido material
    - 2. analogía de contenido estructural
    - 3. analogía de contenido dinámico
  - ii. Enlace de orden psicológico
    - 1. analogía de contenido nominal
    - 2. analogía de contenido intelectual
- j. Tipos de transiciones.
  - i. El corte.
  - ii. El encadenado.
  - iii. El fundido.
  - iv. La cortinilla.
  - v. Otro tipo de transiciones. Efectos digitales. Manipulación electrónica de la imagen.
- k. El montaje continuo: narración y transparencia.
- l. Otros tipos de montaje: montaje por nodos de Eisenstein. Paisaje y sentimiento en Sjöstrom y Stiller. Escenografía y personajes: Expresionismo, Sternberg. La realidad inmediata: neorealismos. La negación del plano/contraplano en los clásicos japoneses: Mizoguchi, Ozu. Subversión de la ortodoxia en Godard. Plano secuencia y espacio-tiempo en Angelopoulos. Retórica de la ruptura: el Grupo Dogma. Kiarostami y la escuela iraní.

14. El sonido.

E.- ESTRUCTURACIÓN DEL DISCURSO AUDIOVISUAL.

15. Estructuras dialécticas simples.

- a. Parámetros de planificación y puesta en escena:
  - i. Tamaño del plano
  - ii. Ángulo y altura de la cámara
  - iii. Movimiento externo del cuadro
  - iv. Movimiento interno del cuadro
  - v. Duración del plano / legibilidad

- b. Parámetros fotográficos
    - i. Borroso / Nítido
    - ii. Óptica
    - iii. Contraste
    - iv. Tonalidad
    - v. Color / BN
  - c. Parámetros orgánicos
    - i. Imagen / ausencia de imagen
    - ii. Velocidad de paso / dirección del movimiento (ralentis, acelerados, congelados, paso normal / hacia delante – hacia atrás).
    - iii. Animación / toma directa.
    - iv. Diferencias respecto al formato (calidad del soporte)
    - v. Diferencias respecto al género (temático)
  - d. Parámetros secuenciales
    - i. Elipsis
    - ii. Duración
    - iii. Tempo
    - iv. Tono
    - v. Marco y escena
16. Ausencia de estructura
17. Dialécticas complejas
18. Estructuras de agresión
19. Estructuras narrativas.
- a. Historia, trama, estructura
  - b. Tiempo narrativo
    - i. Época
    - ii. Duración
    - iii. Orden
    - iv. Frecuencia
  - c. Espacio narrativo
    - i. Caracterización narrativa del espacio
    - ii. Espacios representados, espacios aludidos. El contracampo homogéneo narrativo.
  - d. Acciones y personajes
20. La gran sintagmática de Metz.
- a. *Plano autónomo*
    - i. *Plano-secuencia*
    - ii. Insertos

1. *Inserto no diegético*
  2. *Inserto subjetivo*
  3. *Inserto diegético desplazado*
  4. *Inserto explicativo*
- b. Sintagmas
- i. Sintagma acronológicos
    1. *Sintagma paralelo*
      - a. *Sintagma seriado*
    2. Sintagma cronológicos
      - b. *Sintagma descriptivo*
      - c. Sintagmas narrativos
        - i. *Sintagma narrativo alternado*
        - ii. Sintagmas narrativos lineados
          1. *Escena*
          2. Secuencias
            - a. *Secuencia por episodios*
            - b. *Secuencia ordinaria*

BLOQUE B: PLANIFICACIÓN, PUESTA EN ESCENA, MONTAJE. PRINCIPIOS PRÁCTICOS.

G.- ARTICULACIÓN DEL DISCURSO AUDIOVISUAL EN EL MONTAJE CONTÍNUO

21. Principios de rodaje según el montaje continuo.
22. Con montaje interno: el plano secuencia
23. Con montaje externo: planificación en la secuencia
  - a. Plano máster, planos cortos, detalles e insertos
  - b. Plano y contraplano, campo y contracampo.
  - c. Ley del salto proporcional de tamaño
  - d. Ley de diferencia de perspectiva: los 30°.
  - e. Regla del eje. Los 180 °
  - f. La ley del triángulo doble
24. Planificación sobre movimiento. Dirección de movimiento y zona de cuadro.
  - a. Entrada y salida de plano. Continuidad del movimiento. Eje de movimiento.
  - b. Movimiento rectilíneo. Tiempo de montaje y espacio. Falseos.
  - c. Eje de viaje. Eje de viaje en montaje paralelo.
  - d. Persecuciones.
  - e. Eje de mapa.
  - f. Rodaje en un vehículo en movimiento. Eje principal y ejes secundarios. Paisaje desde un vehículo. Personaje fijo mira pasar un vehículo.

- g. Paso por puertas.
  - h. Movimiento curvilíneo del personaje.
  - i. Cambio de sentido del movimiento del personaje.
25. Planificación en posición. Raccord de posición. Raccord y Eje de mirada. Angulaciones y tipos de plano. Miradas y nivel de cámara.
- a. Planificación de las secuencias de diálogo con dos personajes.
  - b. Planificación de las secuencias de diálogo con tres personajes.
    - i. Disposición en I
    - ii. Disposición en A
    - iii. Disposición en L
  - c. Casos con grupos en escena
  - d. Llegada de un sujeto a un grupo

H.- ARTICULACIÓN DEL DISCURSO AUDIOVISUAL EN EL MONTAJE POR NODOS DE MONTAJE (EISENSTEIN)

- 26. Puesta en escena y montaje: formulación de los nodos de montaje.
- 27. Análisis de la acción y formulación de esta como una serie de momentos.
- 28. Continuidad dentro del nodo de montaje: colocación de la cámara. Igualdad de características gráficas.
- 29. Salto dialéctico: contraste y conflictos entre nodos de montaje consecutivos.

I.- PROCESO DE LA PRODUCCIÓN/REALIZACIÓN

- 30. Elección de la idea. El guion. El plan de trabajo. El presupuesto. La financiación.
- 31. La preproducción. Localización. Reparto. Planificación. Guion técnico. Story board. Los ensayos. Pruebas de maquillaje y vestuario. Pruebas fotográficas.
- 32. El rodaje. Orden del rodaje. Continuidad. Improvisación.
- 33. Visionado del copión/bruto.
- 34. Postproducción. Montaje cinematográfico: la moviola. Montaje de video: la editora. Montaje no lineal: AVID. El guion en el montaje. Inclusión de imágenes de archivo. Trucajes. Efectos de video y digitales.
- 35. Sonido ambiente. Sonorización. Sincronización y montaje de bandas. Doblaje. Efectos sonoros: efectos de archivo y efectos sala. Música: original, no original y música diegética.
- 36. Distribución, exhibición, emisión.

3. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Las horas lectivas se dividen en dos bloques. Dos clases (3 horas) se dedicarán al BLOQUE A, de naturaleza más teórica. Una clase de dos horas se dedicará al BLOQUE B, de naturaleza más práctica. La metodología será en cada bloque:

BLOQUE A:

- I. Propuestas teóricas y comentarios bibliográficos.
- II. Análisis de textos referidos a lo audiovisual: tanto fragmentos de discursos audiovisuales (cinematográficos, televisivos, videográficos) como textos escritos ligados a creadores audiovisuales, desde el punto de vista de la realización audiovisual (articulación del discurso audiovisual, creación de sentido)
- III. Respuesta del profesor a las dudas planteadas en el desarrollo de las sesiones.
- IV. Examen de los ejercicios de análisis propuestos a los alumnos.

BLOQUE B:

- I. Exposición y discusión de principios de puesta en escena y planificación.
- II. Estudio de fragmentos de películas, documentales, series de TV, etc. para marcar los principios de puesta en escena, planificación y realización.
- III. Respuesta del profesor a las dudas planteadas en el desarrollo de las sesiones.
- IV. Formación de grupos de trabajo que realicen a lo largo de la asignatura el proyecto completo (memoria, guion planificado, guion técnico, story-board, plantas de decorado, plano a plano) permitan aplicar los conocimientos de la asignatura a casos concretos.

4. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS (SISTEMA)

ASISTENCIA A CLASE

Se recomienda la asistencia continuada a clase, sin la cual se hará difícil adquirir los conocimientos necesarios para aprobar la asignatura. Se hará un control diario de asistencias. **LA ASISTENCIA A CLASE TENDRÁ VALORACIÓN POSITIVA**, suponiendo una parte de la nota de evaluación.

TRABAJO ANÁLISIS

Este trabajo es OBLIGATORIO. En él se hará un análisis en profundidad que examine las formas de expresión de una película clásica (de 1910 a 1965).

Una lista de películas para elegir la de análisis sería la siguiente:

- El nacimiento de una nación
- Intolerancia
- El acorazado Potemkin
- Iván el Terrible
- El último
- Amanecer
- La diligencia
- El hombre que mató a Liberty Valance
- Centauros del desierto
- El halcón maltés
- La quimera del oro
- Candilejas
- La ley de la hospitalidad
- El chico del río
- El sueño eterno
- La fiera de mi niña
- Historias de Filadelfia
- Ciudadano Kane
- El cuarto mandamiento

- Sed de mal
- Qué bello es vivir
- Con faldas y a lo loco
- El apartamento
- Irma la dulce
- Rebeca
- Encadenados
- Recuerda
- La ventana indiscreta
- Con la muerte en los talones
- Casablanca
- La gran ilusión
- La regla del juego
- Pasaporte a Plymco
- Ladrón de bicicletas
- Rocco y sus hermanos
- Bienvenido Mr. Marshall
- Calle mayor
- Amarcord
- Ugetsu monogatari

El trabajo deberá ser realizado en grupo.

Para ello, se puede proceder de dos maneras:

- cada alumno toma un aspecto a estudiar de TODA la película, en relación a los puntos del temario.
- Cada alumno una secuencia concreta de la película, y la analiza en relación a TODOS los puntos del temario.

El trabajo se cerrará con una recapitulación en la que se valora la relación de todas las partes del trabajo y su capacidad de puesta en común.

La presentación se hará de forma impresa y con las hojas debidamente cosidas o encuadernadas.

TRABAJO PROYECTO

Este trabajo tendrá una extensión mínima de 15 páginas de texto propio (aparte de aportes documentales). Consiste en la preparación para su realización de un cortometraje

Proyecto de una producción audiovisual (ya sea un cortometraje (mínimo 10 minutos/10 páginas de guion), un largometraje, un programa de televisión, etc. Incluyendo:

- o memoria de la producción audiovisual desde el punto de vista del tema, contenido, producción, puesta en escena, dirección de actores, fotografía, realización, montaje, etc.
- o planificación o decopauge sobre el guion.
- o guion técnico pormenorizado, incluyendo storyboard y caracterización de cada plano, plano a plano.
- o plantas de cámara, indicando movimientos escénicos y de cámara si los hubiera.
- o previsión del montaje a realizar
- o análisis del plan de producción y justificación de las elecciones de producción tomadas
- o boceto del plan de rodaje.

No hace falta que el guion sea original. Se podrán presentar trabajos que vayan a ser realizados por el alumno.

Este trabajo es **OBLIGATORIO** y necesario junto con el trabajo de análisis y el examen para aprobar la asignatura.

El trabajo podrá ir complementado de cualquier tipo de material gráfico, que se considere interesante para la consideración del trabajo.

El trabajo podrá ser realizado en grupo SIEMPRE QUE LA EXTENSIÓN DEL TRABAJO LO JUSTIFIQUE. Si el grupo es de dos, el mínimo de extensión del guion es de 30 páginas, si son tres, 45 páginas. La presentación se hará de forma impresa y con las hojas debidamente cosidas o encuadernadas.

PRUEBAS PRESENCIALES

Las pruebas presenciales se dividirán en:

- Una prueba **concreta** de 20 preguntas, de respuesta breve, sobre los conceptos desarrollados en clase. **ESTA PRUEBA ES ELIMINATORIA. DEBE SUPERARSE PARA APROBAR LA ASIGNATURA.**
- Realización de una prueba teórico práctica sobre el guion de una secuencia.

5. TEMPORALIZACIÓN (CALENDARIO DE DESARROLLO DEL TEMARIO)

OCTUBRE: PARTES A, B y C
NOVIEMBRE-DICIEMBRE: BLOQUE A: PARTE D
BLOQUE B: PARTE G
ENERO: BLOQUE A: PARTE E
BLOQUE B: PARTE H - I

6. BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

AUMONT, JACQUES

BERGALA, A

MARIE, MICHEL

VERNET, MARC.:

Estética del cine.

Editorial Paidós

BORDWELL, DAVID,

THOMPSON, KRISTIN:

El arte cinematográfico. Una introducción

Editorial Paidós.

BURCH, NOËL

Praxis del cine

Editorial Fundamentos. Madrid 1970.

EISENSTEIN, SERGEI M.

El montaje escénico.

Grupo Editorial Gaceta.

TRUFFAUT, FRANÇOIS:

El cine según Hitchcock

Alianza Editorial.

KATZ, STEVEN D.

Plano a Plano. De la idea a la pantalla. (Dirección I)

Plot Ediciones. Madrid, 2000.

MASCELLI, JOSEPH V.

Los cinco principios básicos de la cinematografía (Manual del montador de cine).

Bosch Casa Editorial.

RABINGER, MICHAEL:

Dirección de cine y televisión. Técnica y estética.

Ediciones I.O.R.T.V. Madrid, 1993.

SÁNCHEZ, RAFAEL C.:

Montaje cinematográfico, arte de movimiento.

Editorial Pomaire.