

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

MÓDULO VIII

**Cinematografía y Procesos Culturales- Producción Audiovisual I
Fase – Taller**

INVIERNO 2003

UEA: 323005

MÓDULO VIII
Cinematografía y Procesos Culturales- Producción Audiovisual I
FASE – TALLER

INTRODUCCIÓN

El módulo de producción cinematográfica es un curso introductorio a conocimientos básicos y fundamentales, que pretende dar a el alumno(a) las herramientas teórico prácticas para construir mensajes audiovisuales claros por medio de imágenes en movimiento y sonidos con el fin de utilizar estos recursos en la búsqueda de lograr un lenguaje propio que pueda, inclusive, presentarse como una forma de arte que manifieste su propia posición ante su momento de vida histórico-social.

TEMA EJE

Que el estudiante conozca y comprenda las posibilidades discursivas del cine, principalmente en el género de ficción, desarrollando las capacidades y habilidades técnico-creativas y ampliando su concepción y entendimiento de las posibilidades del medio cinematográfico. Preparándolos, de este modo, para solucionar necesidades específicas de producción y realización, aplicables en su futuro ámbito laboral.

PROBLEMA EJE

¿Cuáles son los elementos y teorías básicas del lenguaje cinematográfico y cómo se aplican?

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender los usos del lenguaje cinematográfico y las teorías de los diversos usos y registros del lenguaje cinematográfico.
- Comprender los principios básicos del manejo del equipo y sus cuidados.
- Desarrollar ejercicios de proyectos cinematográficos que comprendan las diferentes áreas de la producción cinematográfica, desde su concepción original hasta el proceso de terminación.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Que el alumno comprenda la amplitud del concepto cine y comprenda las principales áreas que lo involucran. Los inicios del cine.
- Que el alumno comprenda la diferencia de formas de registro cinematográfico y los diversos métodos de aproximación al cine. La puesta en cámara en los principios del Cine.
- Comprender las diferencias esenciales entre los diferentes géneros.
- Realidad creada y realidad interpretada.
- Que el alumno(a) obtengan las bases para la escritura y planeación de un guión cinematográfico del género cine de ficción, desde su concepción hasta su proceso final de guión literario y listo para iniciar el proceso de producción.
- Que el alumno comprenda los diversos elementos básicos de lenguaje cinematográfico, su estructura y su relación.
- Que el alumno comprenda las bases de la creación de la imagen fotográfica y por lo tanto cinematográfica, junto a sus elementos creativos en cuanto al manejo de la luz.
- Que el alumno perciba las diferencias e igualdades en el funcionamiento de la cámara de cine con la cámara fotográfica.
- Que el alumno conozca los elementos de manejo del montaje la edición lineal y el sistema de edición No-lineal AVID.
- Que el alumno(a) comprenda la utilización de la grabadora y el micrófono para agregar a la película el elemento creativo del sonido, tanto en filmación como posteriormente.
- Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos durante el curso para elaborar un proyecto cinematográfico en equipo.

Unidad I

Diferentes aproximaciones al proceso cinematográfico

Objetivo

Que el alumno comprenda la amplitud del concepto cine y comprenda las principales áreas que lo involucran. Los inicios del cine.

Contenido

- 1.1 Cine, sus diversos usos y enfoques.
- 1.2 Cine como arte
- 1.3 Cine como medio de comunicación
- 1.4 Cine como industria

Actividades

Visualización de diferentes películas.

Bibliografía

Hasta el final de las unidades

Unidad II

Cine de ficción y cine documental

Objetivo

Que el alumno comprenda la diferencia de formas de registro cinematográfico y los diversos métodos de aproximación al cine. La puesta en cámara en los principios del Cine.

Comprender las diferencias esenciales entre los diferentes géneros.

Realidad creada y realidad interpretada

Contenido

2.1 El documental

- a) Cine didáctico
- b) Cine científico
- c) Cine antropológico y de uso social

2.2 El cine de ficción

- a) Cine experimental
- b) Géneros cinematográficos

Actividades

Visualización de diferentes películas.

Ejem. La diferencia del lenguaje de Méliès y Flaherty.

El montaje de Vertov y Eisenstein.

Bibliografía

Hasta el final de las unidades

Unidad III

El guión cinematográfico

Objetivo

Que el alumno(a) obtengan las bases para la escritura y planeación de un guión cinematográfico del género cine de ficción, desde su concepción hasta su proceso final de guión literario y listo para iniciar el proceso de producción.

Contenido

- 3.1 El drama
- 3.2 El conflicto dramático
- 3.3 La estructura cinematográfica
- 3.4 La secuencia (Unidad Espacio, Tiempo, Acción. En relación a su uso y formato)
- 3.5 El argumento
- 3.6 El guión literario

Actividades

Que el alumno elabore, de manera individual, un guión literario para cortometraje (de 2 a 5 cuartillas) incluyendo el formato, que lea y haga un trabajo sobre el libro Syd Field.

Bibliografía

Hasta el final de las unidades

Unidad IV

Lenguaje y gramática cinematográfica

Objetivo

Que el alumno comprenda los diversos elementos básicos de lenguaje cinematográfico, su estructura y su relación.

Contenido

- 4.1 El encuadre cinematográfico
- 4.2 Los planos cinematográficos
- 4.3 Las posiciones de cámara o emplazamientos.
- 4.4 La composición del cuadro
- 4.5 El movimiento
 - 4.5.1 El movimiento interno de cuadro
- 4.6.1 La secuencia. (Su resolución: plano secuencia. Toma maestra e intercortes)
- 4.6.2 La escena
 - 4.7.1 Los movimientos de cámara.
 - 4.7.2 La direccionalidad
 - 4.7.3 El eje de acción

Actividades

- 1) El alumno elaborará prácticas fotográficas, con el objetivo de que aplique los diferentes elementos para conocer su aplicación práctica las cuales se revisarán en clase por medio de exposición colectiva.
- 2) El alumno resolverá ejercicios prácticos a nivel visual para comprender la problemática de la estructura del lenguaje cinematográfico. (Cine minuto)

Bibliografía

Hasta el final de las unidades

Unidad V

La fotografía en el cine

Objetivo

Que el alumno comprenda las bases de la creación de la imagen fotográfica y por lo tanto cinematográfica, junto a sus elementos creativos en cuanto al manejo de la luz.

Contenido

- 5.1 La Exposición fotográfica.
- 5.2 El Exposímetro.
- 5.3 Esquema de iluminación
- 5.4 Formas de proyección de la luz
- 5.5 Temperatura de color
- 5.6 Los filtros.
- 5.7 Las lámparas de iluminación.

Actividades

El alumno elaborará en equipo diversas tomas fotográficas para aplicar cada uno de los puntos planteados en la unidad planeando de antemano y posteriormente se revisarán en el grupo.

Bibliografía

Hasta el final de las unidades

Unidad VI

La cámara de cine

Objetivo

Que el alumno perciba las diferencias e igualdades en el funcionamiento de la cámara de cine con la cámara fotográfica.

Contenido

- 6.1 La imagen en movimiento
- 6.2 Velocidad de arrastre
- 6.3 El formato
- 6.4 Los objetivos fotográficos

Actividades

Mostrar a los alumnos, con trabajo práctico, los dos tipos de cámara para encontrar sus diferencias y semejanzas. Elaborar un ejercicio mudo de un minuto de duración.

Bibliografía

Hasta el final de las unidades

Unidad VII

Postproducción, montaje y edición

Objetivo

Que el alumno conozca los elementos de manejo del montaje la edición lineal y el sistema de edición No-lineal AVID.

Contenido

- 7.1 El proceso de revelado
- 7.2 La moviola (como concepto)
- 7.3 El montaje
- 7.4 Las pistas sonoras
- 7.5 El AVID Express
 - 7.5.1 Creación de proyectos (disco duro y discos alternos)
 - 7.5.2 Captura (DROP y non DROP Frame)
 - 7.5.3 Método de edición
 - a) Herramientas
 - b) Explicación del uso del teclado
 - c) Organización del material capturado
 - d) Pistas de imagen y de sonido
 - e) Títulos

Actividades

Prácticas de edición en AVID. (Abrir un proyecto, capturar, editar).

Bibliografía

Hasta el final de las unidades

Unidad VIII

El sonido

Objetivo

Que el alumno(a) comprenda la utilización de la grabadora y el micrófono para agregar a la película el elemento creativo del sonido, tanto en filmación como posteriormente.

Contenido

- 8.1 Los micrófonos
- 8.2 La grabadora de cine
- 8.3 El sonido directo
- 8.4 La claqueta o pizarra
- 8.5 El sonido guía

Actividades

Realizar diversas grabaciones en clase para ver y comprender el funcionamiento de la grabadora y aplicaciones de los diferentes tipos de micrófonos.

En este punto del curso se aplicará un examen general de conocimientos con el objetivo de revisar todos y cada uno de los puntos, reforzar el conocimiento y cubrir huecos existentes.

Bibliografía

Hasta el final de las unidades

Unidad IX

La producción cinematográfica

Objetivo

Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos durante el curso para elaborar un proyecto cinematográfico en equipo.

Contenido

La producción cinematográfica

- 9.1 El personal de producción
- 9.2 El desglose (break down) del guión cinematográfico
- 9.3 El guión técnico
- 9.4 El plano de piso
- 9.5 El Storyboard
- 9.6 El shooting list.

La filmación

- 9.2 La preparación
- 9.3 El ensayo
- 9.4 El rodaje

Actividades

Planeación, filmación y montaje de un cortometraje en 16mm. con dos pistas de sonido, una de sonido directo y la otra de doblaje o música con una duración de 3 a 5 min.

Este trabajo se considerará como final.

Bibliografía básica

CARLSON, Verne y Silvia Professional 16/35 cameraman's handbook, Copias.

Manual de la Cámara Aaton mínima. (Copias)

EGRI, Lajos: Cómo escribir un drama CUEC UNAM. México, DF

EISENSTEIN, Serguei M. El Acorazado Potemkin, ed. Cine Club ERA, 1975, México

SYD FIELD, Qué es el guión, material de Uso didáctico, CUEC UNAM, México (OBLIGATORIA)

LAWSON Howard, Teoría y Técnica del guión cinematográfico, material de uso didáctico, CUEC UNAM, México.

REA E IRVING, Producción y dirección de cortometrajes, Ed IORTV, Madrid

LIPTON, Jenny Independent Filmmaking Orbis Publishing, London.

MASCELLI, Joshep: La 5 C's de la cinematografía, CUEC UNAM, México, DF.

MORIN Edgar, El cine o el hombre imaginario, Ed. SEIX Barral, Barcelona 1972.

ORELLANA, Margarita, "Los nuevos aborígenes", Art. Revista Estudios Cinematográficos, CUEC México, Año 3 núm. 8, 1997 p. 67, Rabiger Michell, el Cine Documental.

PINCUS, Edward: The Filmmaker's Handbook, Penguin books, NY, 1984.

REISZ, Karel: Técnica del Montaje cinematográfico, Taurus, Madrid, 1980.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación del curso abarcarán tres aspectos específicos con un porcentaje que sumado dará la calificación final

Asistencia y participación	30%
Trabajos individuales	30%
Trabajos colectivos	30%
Carpeta final	10%
Total:	100%

Procedimientos y operatividad del taller

En la primera sesión se explica el programa de trabajo, los mecanismos de evaluación, la organización de los grupos de trabajo y los procedimientos de solicitud y entrega de equipo.