

ASIGNATURA: **REALIZACIÓN AUDIOVISUAL**
LICENCIATURA: **COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

PROFESOR: **AURELIO DEL PORTILLO (despacho 013, edificio departamental)**
aurelio.delportillo@urjc.es
www.despazio.net/reaudiovisual.htm

DEPARTAMENTO: **CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN II**

CRÉDITOS: **9**
ANUAL / TRONCAL

PROGRAMA 2009 - 2010

1. OBJETIVOS:

- Descubrir la creatividad como una cualidad natural de la mente humana y potenciar su desarrollo.
- Conocer y comprender los mecanismos de representación a nivel mental, formal y material en los diferentes niveles de realidad con los que nos relacionamos como una aproximación a las representaciones artísticas audiovisuales.
- Comprender el funcionamiento de los lenguajes, y de forma específica del lenguaje audiovisual, analizando sus sistemas de significado, sus estructuras narrativas y su potencial simbólico.
- Observar las necesidades, problemas y condicionantes que se plantean en la comunicación audiovisual, profundizando en las muy diferentes formas de entender y mostrar el mundo y el pensamiento que en ella se desarrollan.
- Potenciar y conectar las capacidades y experiencias que requiere el oficio de la realización audiovisual en sus distintos niveles: observación, percepción, reflexión, imaginación, sensibilidad, expresividad, etcétera...
- Conocer la evolución y actualización de tecnologías especializadas y métodos de trabajo relacionados con la realización audiovisual aplicándolos de forma práctica durante el curso.
- Aprovechar las posibilidades que nos ofrecen los medios técnicos de creación audiovisual para comunicar ideas y emociones potenciando la adquisición y desarrollo de oficio y estilo según la sensibilidad y personalidad de cada alumno.
- Desarrollar la capacidad analítica y crítica ante todos los procesos de representación, especialmente los que se basan en la comunicación audiovisual, que configuran nuestra vivencia individual y social.
- Potenciar el trabajo en equipo, la responsabilidad personal y el respeto a los demás para intentar mejorar la maltrecha relación entre compartir y competir.

2. TEMARIO:

- 1.- EL PUNTO DE VISTA (La creación y desarrollo de una idea)
Observación e imaginación; Emociones e ideas; Símbolos y representaciones; Algo que contar, algo que decir; Tomar partido; El primer impulso; ¿Y después?: planteamiento y desarrollo de ideas y temas.
- 2.- LOS ANDAMIOS DEL RELATO (Concepción y escritura de un guión)
Los cimientos; La estructura narrativa; Temas, ejes y tramas; El argumento y la acción como herramientas; Contenido significativo del guión audiovisual en relación con los criterios de realización.
- 3.- EL TEATRO DE LA VIDA (El trabajo con los personajes y los actores)
Actores y puesta en escena; Los personajes y los espacios como recursos expresivos; “La construcción del personaje” (Stanislavski); El gesto, el movimiento y el lenguaje; Dirección de actores.
- 4.- LA MIRADA Y EL ESPACIO (Planificar la realización)
Todo es Forma; Luces, cámara, acción; La mirada de Polifemo (óptica y claves monoculares); La ilusión mental del espacio; Proporciones y criterios de composición; Ubicuidad de la mirada; Planificación audiovisual: encuadres y movimientos de cámara.
- 5.- MÚSICA VISUAL (Interacción de imágenes y sonidos. Ritmo audiovisual)
Todo es Ritmo; Esculturas de tiempo; Continuidad, equilibrio y fluidez del guión al montaje; Las partes y el todo: los lados izquierdo y derecho del cerebro; Musicalidad del lenguaje audiovisual; La banda sonora: el canto del cine.
- 6.- EL PROCESO DE LA REALIZACIÓN (La dirección y coordinación de equipos)
Realizar = hacer realidad; Desde la pantalla en blanco; Tomar decisiones con fundamento; Volar con los pies en el suelo; Preproducción, producción y postproducción; Recursos humanos y materiales; El rodaje: armonía o pesadilla; El oráculo del montaje; Todo tiene su porqué.
- 7.- AUTORES, EQUIPOS Y EMPRESAS (Relaciones entre realización y producción)
Arte colectivo; Elegir bien; Confiar y compartir; Dirigir es contagiar; Responsabilidades y complicidades; Nociones empresariales; La eterna utopía de la autosuficiencia.
- 8.- FICCIÓN, CREACIÓN, RECREACIÓN E INFORMACIÓN (El universo mediático)
El árbol genealógico del cine; Géneros y estilos: diferencias y terrenos comunes; El renacimiento del documental; El cataclismo (*) TV; Los nuevos medios.
(*), ([RAE](#)) [Cataclismo](#): Gran trastorno en el orden social o político; coloq. Disgusto, contratiempo, suceso que altera la vida cotidiana.
- 9.- VERLO Y CONTARLO: Una aproximación al análisis audiovisual; La educación de la mirada en el universo mediático.

3. BIBLIOGRAFÍA:

ADORNO, Theodor W. y EISLER, Hanns: *Komposition für den films*, VERLAG ROGNER & BERNARD GMBH, Munich; Edición en español: *El cine y la música*, FUNDAMENTOS, Madrid, 1976.

ALMENDROS, Néstor: *Un homme à la caméra*, FOMA, Lausanne, 1980; Edición en español: *Días de una cámara*, SEIX BARRAL, Barcelona, 1982.

ARNHEIM, Rudolph: *Film as art*, UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, Berkeley, 1957; Edición en español: *El cine como arte*, INFINITO, 1971; PAIDÓS, Barcelona, 1986.

ARNHEIM, Rudolph: *Visual thinking*, UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, Berkeley, 1969; Edición en español: *El pensamiento visual*, EDUBA, Buenos Aires, 1985; PAIDÓS, Barcelona, 1986.

ARTAUD, Antonin: *El cine(1927)*; Editado por GALLIMARD, París, 1961, 1964; Edición en español: *El cine*, ALIANZA, Madrid, 1973.

AUMONT, Jaques y otros: *Esthétique du film*, NATHAN, París, 1983; Edición en español: *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*; PAIDÓS, Barcelona, 1993.

AUMONT, Jaques y MARIE, M.: *L'analyse des films*, NATHAN, París, 1988; Edición en español: *Análisis del film*, PAIDÓS, Barcelona, 1993.

BAZIN, André: *Qu'est-ce que le cinéma?*, EDITIONS DU CERF, París; Edición en español: *¿Qué es el cine?*, RIALP, Madrid, 1999.

BROOK, Peter: *The empty space*, MAC GIBBON AND KEE, 1968; Edición en español: *El espacio vacío*, PENÍNSULA, Barcelona, 1969.

BURCH, Noël: *La lucarne de l'infini*, SCOLAR PRESS, 1985; Edición en español: *El tragaluz del infinito*, CÁTEDRA, Madrid, 1987.

BURCH, Noël: *Praxis du cinéma*, GALLIMARD, París, 1970; Edición en español: *Praxis del cine*, FUNDAMENTOS, Madrid, 1970.

CAMINO, Jaime: *El oficio de director de cine*, CÁTEDRA, Madrid, 1997.

CARRIÈRE, Jean-Claude: *The secret language of film*, RANDOM HOUSE, Nueva York, 1994; Edición en español: *La película que no se ve*, PAIDÓS, Barcelona, 1997.

CHABROL, Claude: *Comment faire un film*, ÉDITIONS PAYOT & RIVAGES, Paris, 2003; Edición en español: *Cómo se hace una película*, ALIANZA, Madrid, 2004.

CHION, Michel: *Le cinéma et ses métiers*, BORDAS, París, 1990; Edición en español: *El cine y sus oficios*, CÁTEDRA, Madrid, 1992.

DAVIS, Flora: *What we knew about non-verbal communication*, MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, New York, 1971; Edición en español: *La comunicación no verbal*, ALIANZA, Madrid, 1976.

EDWARDS, Betty: Drawing on the right side of the brain; Edición en español: Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, BLUME, Madrid, 1984.

- The new drawing on the right side of the brain; Edición en español: Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, URANO, Barcelona, 2000.

EISENSTEIN, Sergei: The film form (1949); Edición en español: La forma del cine; SIGLO XXI, México, 1986.

EISENSTEIN, Sergei: The film sense (1942); Edición en español: El sentido del cine; SIGLO XXI, México, 1974.

EISENSTEIN S. M.; PUDOVKIN, V.I. y ALEXANDROV, G.V.: Statement on Sound; HARVARD UNIVERSITY PRESS, Cambridge, 1988; Edición en español: "Manifiesto del sonido" (1928) en Teoría y técnica cinematográficas, RIALP, Barcelona, 1999.

ESCUADERO, Nel: Las claves del documental, I.O.R.T.V., Madrid, 2000.

FELDMAN, Simon: La realización cinematográfica, GEDISA, Barcelona, 1996.

FERNÁNDEZ DÍEZ y MARTÍNEZ ABADÍA, José: Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, PAIDÓS, Barcelona, 1999.

FRANCÈS, Robert: Psychologie de l'art et de l'esthétique, París, 1979; Edición en español: Psicología del arte y de la estética; AKAL, Madrid, 1985.

HUERTAS JIMÉNEZ, Luis Fernando: Estética del discurso audiovisual. Fundamentos para una teoría de la creación fílmica, MITRE, Barcelona, 1986.

JURGENSON, Albert y BRUNET, Sophie: Pratique du montage, FEMIS, 1990; Edición en español: La práctica del montaje, GEDISA, Barcelona, 1995.

KANDINSKY, Vassili: Über das geistige in der kunst (1952), BENTELI VERLAG, Berna, 1970; Edición en español: De lo espiritual en el arte, LABOR, Barcelona, 1992.

LÉVI-STRAUSS, Claude: Regarder, écouter, lire, LIBRAIRIE PLON, 1993; Edición en español: Mirar, escuchar, leer, SIRUELA, Madrid, 1994.

MARTIN, Marcel: El lenguaje del cine, GEDISA, Barcelona, 1999.

MARTÍNEZ ABADÍA, José y SERRA FLORES, Jordi: Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía, PAIDÓS, Barcelona, 2000.

MCKEE, Robert: El guión, ALBA, Barcelona, 2002.

MIRALLES, Alberto: La dirección de actores en cine, CÁTEDRA, Madrid, 2000.

MITRY, Jean: Esthétique et psychologie du cinéma: 1.- Les structures, 2.- Les formes; EDITIONS UNIVERSITAIRES, París, 1963; Edición en español: Estética y psicología del cine: 1.- Las estructuras, 2.- Las formas; SIGLO XXI, Madrid - México D.F., 1978.

NIETO, José: Música para la imagen. La influencia secreta, SGAE, Madrid, 1996.

RABIGER, Michael: Film techniques and aesthetics, FOCAL PRESS, 1989; Edición en español: Dirección de cine y vídeo. Técnica y estética, I.O.R.T.V., Madrid, 1993

REISZ, Karel: The technique of film editing, FOCAL PRESS, Londres, 1953; Edición en español: Técnica del montaje cinematográfico, TAURUS, Madrid, 1960.

ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim: El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos, materiales; EDICIONES DE LA TORRE, Madrid, 1991.

ROOT-BERNSTEIN, Robert y Michèle: Sparks of genius, 1999; Edición en español: El secreto de la creatividad, KAIRÓS, Barcelona, 2002.

SÁNCHEZ, Rafael C.: Montaje cinematográfico, arte del movimiento, Universidad Católica de Chile, POMAIRÉ, Santiago de Chile, 1970.

SEGER, Linda: Making a good script great, DODD, MEAD & Co., New York, 1987; Edición en español: Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, RIALP, Madrid, 1991.

ST. JOHN MARNER, Terence: Directing motion pictures, 1972; Edición en español: Cómo dirigir cine, FUNDAMENTOS, Madrid, 1976.

STANISLAVSKY, Constantin: Building a character, THEATRE ARTS BOOKS, Nueva York, 1936; Edición en español: La construcción del personaje; ALIANZA, Madrid, 1975.

TARKOVSKI, Andrei: Sapetschatijonnoje Wremja (original inédito); Edición en español: Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine; RIALP, Madrid, 1991.

TIRARD, Laurent: Moviemakers' master class, FABER AND FABER, Nueva York, Londres, 2002; Edición en español: Lecciones de cine, PAIDÓS, Barcelona, 2003.

TRUFFAUT, François: Le cinéma selon Hitchcock, ROBERT LAFFONT, París, 1966; Edición en español: El cine según Hitchcock, ALIANZA, Madrid, 1974.

VILLAIN, Dominique: Le montage au cinéma; Edición en español: El montaje, CÁTEDRA, Madrid, 1994.

4. MÉTODO DOCENTE:

- Clases presenciales para el planteamiento y discusión de los temas de teoría y realización de ejercicios prácticos.

- Ejercicios obligatorios por grupos ([consultar en la web](#)):

A LO LARGO DEL CURSO: "CARAMBOLA". Guión y realización de un largometraje colectivo a partir de pequeños cortos de un máximo de 5 minutos por grupo, con supervisión y coordinación de cada una de las fases, desde la concepción de la idea hasta la postproducción final.

1.- SEP-DIC/2009: ENCUADRES Y ESPACIOS.

2.- ENE-MAR/2010: ESTÉTICA Y RETÓRICA AUDIOVISUAL.

3.- ABR-MAY/2010: PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE CARAMBOLA.

- Ejercicios voluntarios libres, individuales o por grupos ([consultar en la web](#)):

A LO LARGO DEL CURSO: Guiones, proyectos, cortometrajes, documentales, videocreaciones, etcétera, a plantear previamente en tutorías.

5. EVALUACIÓN: TEORÍA (40% de la calificación final) / PRÁCTICA (60 % de la calificación final)

- La asistencia y participación en un mínimo del 80% de las clases en las clases, y la consiguiente realización de todos los ejercicios obligatorios, garantiza el aprobado, con calificación entre 5 y 8. Si se supera el 20% de faltas, sin llegar al 50%, se deben realizar los trabajos que indique el profesor para completar el desarrollo del temario teórico y/o de los ejercicios prácticos.
- Quien haya superado el 50% de faltas de asistencia o no haya realizado los ejercicios obligatorios deberá presentarse a un examen final en el que se evaluará la totalidad del temario. También deberá presentar trabajos prácticos equivalentes a los ejercicios obligatorios que deberán ser planteados con antelación en tutorías.
- Para mejorar la calificación es necesario realizar trabajos voluntarios que deberán ser concretados con antelación suficiente en tutorías:
 - Guiones, proyectos y creaciones audiovisuales.
 - Trabajos de investigación.
 - Crítica y análisis de películas, textos audiovisuales y/o publicaciones.
 - Se tendrá en cuenta también para la mejora de la calificación la participación mediante comentarios y debates ([blog](#)), publicación de textos, citas, enlaces, críticas y análisis de películas, etcétera, en la [web de la asignatura](#).