

Asignatura: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL (curso 4º grupo B)
Profesor: AURELIO DEL PORTILLO (aurelio.delportillo@urjc.es) (<http://www.despazio.net/reaudiovisual.htm>)

TEMARIO:

“El cine se puede aprender, pero no se puede enseñar”. **Pedro Almodóvar**

- 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.