

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Taller de Puesta en escena III
En inglés:	
Profesora/profesor a cargo	Penélope Fortunatti
Código U-Cursos:	TPES541-473
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Diseño Teatral
Horas de trabajo presencial y no presencial	
Número de créditos SCT-Chile	

Propósito general del curso
<p>Conocer el proceso creativo y de ejecución de una obra cinematográfica. Adquirir herramientas específicas desde la dirección actoral, dirección de fotografía, dirección de arte y sonido, sobre la puesta en escena para generar proyectos de coherencia estilística. Visionado de películas y análisis de los aspectos de la puesta en escena.</p>

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso
<p>Competencias</p> <p>1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza. 2.1. Supervisar y organizar el proceso de realización y montaje de un diseño escénico.</p>
<p>Sub competencia</p> <p>1.1.1 Elaborar diseños escénicos basados en la problematización y contextualización de marcos conceptuales, considerando las condiciones de producción. 1.1.2 Definir estrategias compositivas, medios y formatos, integrando saberes y herramientas para la realización de diseños escénicos. 1.1.3 Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación. 2.1.1 Analizar y organizar las variables de producción y realización de un proyecto de diseño escénico, según las condiciones, propósitos y contextos del mismo. 2.1.2 Incorporar técnicas de realización, recursos tecnológicos y la normativa de seguridad pertinente, en el proceso de materialización de un diseño y / ò una puesta en escena.</p>

--

Competencias transversales de la Universidad

1. Capacidad de investigación, innovación y creación
2. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico
3. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales

--

Resultados de aprendizaje

- Conocer el proceso creativo y de ejecución de una obra cinematográfica.
- Adquirir herramientas específicas desde la dirección, dirección de fotografía, dirección de arte y sonido, sobre la puesta en escena para generar proyectos de coherencia estilística.
- Analizar las características propias de un proyecto para a partir del punto de vista del director, construir los personajes y sus entornos.
- Desde la fotografía, internalizar las posibilidades de narrar con el encuadre, luz, movimiento y color, comprendiendo como se trabaja colaborativamente entre el o la directora y directora de arte.
- Desde el montaje conocer cómo el tiempo narra y aplicando diferentes estructuras a una misma escena.
- Al final del proceso del curso el o la estudiantes deber poner en práctica lo aprendido con el gran objetivo de desarrollar la propia mirada creativa y analítica frente a cada proyecto cinematográfico.

Saberes/Contenidos

El taller se centra en la conjugación de los elementos esenciales en toda dirección cinematográfica y la especialidad del director de arte, para desarrollar una expresividad narrativa y artística coherente en algún proyecto audiovisual específico.

Se abordará las relaciones entre director/a, director/a de fotografía y director/a de arte, su influencia sobre las imágenes plásticas, los conceptos narrativos y estéticos del argumento cinematográfico, encaminada a fortalecer la capacidad de soluciones formales y el desarrollo de habilidades que recreen eficazmente el contexto visual demandado por la narración cinematográfica.

El taller se concentra en dar a conocer el proceso de creación cinematográfica desde las decisiones que una directora afronta desde el guión hasta la post producción, abarcando por su puesto las otras áreas de

creación como lo son sonido, fotografía, arte y montaje.

Unidad 1 - Introducción al lenguaje audiovisual:

Como punto de partida revisaremos como es abordada la puesta en escena en diversos films para afinar la mirada, descubriendo las desiciones de la directora o director, en torno a una pregunta clave “¿Qué quiero decir?”.

A nivel práctico es necesario entender y manejar algunos aspectos generales y claves del mundo técnico del cine. La evolución de los formatos, tomando como inicio el celuloide para llegar al cine digital.

Unidad 2 - Desglose de áreas principales de creación:

- El guión como punto de partida para la creación de una película y sus formalidades.
- La dirección de fotografía como el arte de significar con la luz, el encuadre, los movimientos de cámara y el color.
- El sonido como una herramienta narrativa fundamental, capaz de volverse visible.
- El montaje como un espacio donde la película puede reencontrarse, encontrando su propia narrativa a través de la estructuración del tiempo.
- La postproducción de imagen y su infinidad de posibilidades para la creación de universos y la colorización como el último momento para definir el look de una película.

Metodología

- Clases expositivas
- Lecturas de profundización
- Visionado de películas y análisis de los aspectos de la puesta en escena.
- Clases de exploración y experimentación

Evaluación

- 3 entregas parciales e individuales de avance formativo de ejercicios (30%)
- 1 ejercicio grupal de Desarrollo (15%)
- 1 Pitch de Proyecto (15%)
- Entrega final de proyecto grupal (40%)

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para quien quiera rendirlo, pero será de carácter obligatorio para

quienes obtengan una calificación final, igual o inferior a: Esto lo puede determinar cada profesor/a o bien la carrera en su conjunto

Conceptos clave

Lenguaje y puesta en escena.
Dirección y Narrativa
Áreas de trabajo en el cine.
Trabajo en equipo.

Bibliografía obligatoria

El libro del guión: Syd Field
El arte de la escritura dramática: Lagos Egri
El montaje cinematográfico, arte del movimiento:
Rafeal C. Sanchez.
La puesta en escena en el cine: Jacques Aumont.
La forma del Cine: Davod Bordwell y Kristin
Thomson.

Bibliografía complementaria

Esculpir en el tiempo: Tarkowsky
El sonido en el cine: Michel Chion
El cine según Hitchcock: Francois Truffaut
Meisner on acting : Sanford Meisner
Respect for Acting: Uta Hagen.

Recursos en línea

OndaMedia: <https://ondamedia.cl/>
Retna Latina: <https://www.retinalatina.org/>
CNTV Play : <https://cntv.cl/sections/cntv-play/>