

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular: Taller de Ficción I

2. Nombre de la actividad curricular en inglés: *Fiction Workshop 1*

3. Código: *CYTVI09-1*

4. Carrera: Cine y TV

5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: Carrera de Cine y TV

6. Área de Formación: Especializada

7. Carácter: Obligatorio

8. Semestre: III

9. Año: 2023

10. Número de créditos SCT – Chile: 9

11. Horas de trabajo

Presencial:

3 hrs

No presencial:

10,5 hrs

12. Requisitos: : Taller de Realización II

13. Propósito general del curso:

Que el estudiante sistematice las herramientas básicas de la puesta en escena de ficción cinematográfica, conozca y aplique las diferentes etapas de producción de un proyecto (Desarrollo, pre producción, rodaje, post producción) y conozca metodologías de trabajo en equipo, diferenciando roles.

Este curso se relaciona curricularmente con los ramos de montaje ficción, dirección de fotografía & cámara II y guión I (III semestre) y aporta al taller de ficción II (IV semestre).

Aporta al perfil de egreso del estudiante de cine y TV a construir relatos audiovisuales en relación al género de la ficción cinematográfica y a la construcción de procesos colaborativos de trabajo.

14. Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso

Ámbito : Creación

Competencia:

1. Producir obras audiovisuales de ficción que interpelen la realidad, construyan mundos y produzcan sentido en el contexto contemporáneo del arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación.

Subcompetencias :

1.1 Estructurar relatos en lenguaje audiovisual que hagan emerger una nueva mirada sobre lo biográfico, lo social y lo político.

1.2 Crear, seleccionar y aplicar estrategias narrativas en función de los objetivos particulares de cada proyecto audiovisual.

Competencia:

2. Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencias:

2.2 Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.

2.3 Conocer, a través de la práctica y la experimentación, la gramática del lenguaje audiovisual en su carácter dinámico.

Ámbito : Gestión

Competencia:

3. Estructurar y liderar equipos de trabajo atingentes a las competencias y saberes requeridos para la articulación de proyectos específicos.

Subcompetencias:

1. Organizar equipos de trabajo asignando tareas de manera realista y controlando su cumplimiento oportuno.

15. Resultados de Aprendizaje:

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

- Identificar con precisión diversas estrategias audiovisuales de puesta en escena de ficción y relacionarlas con el punto de vista del director.
- Aplicar en trabajos de creación propia, estrategias audiovisuales tales como encuadre y composición, movimientos de cámara y coreografía de personajes, fragmentación clásica y montaje, con objetivos narrativos y dramáticos específicos.
- Aplicar metodologías de trabajo en el ámbito de la ficción que permiten a cada miembro del equipo aportar desde su rol a la concreción de obras audiovisuales, en los procesos grupales de desarrollo, preproducción, rodaje y montaje.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos:</i>	Indicadores de Aprendizaje
Estrategias audiovisuales de la ficción	<p>Estrategias audiovisuales concretas que se utilizan en la ficción (cámara e iluminación, sonido, ritmo, tono, dirección de arte, etc)</p> <p>Punto de vista del director (Tesis, planteamientos, preguntas, etc.) y sus interrelaciones con las estrategias audiovisuales.</p>	<p>Describe estrategias audiovisuales relevantes con objetivos narrativos, dramáticos y/o simbólicos en una película</p> <p>Infiere el punto de vista de la narración y las relaciona con las estrategias audiovisuales utilizadas</p>
Montaje interno	<p>Utilización de encuadre, composición, optica y coreografías de personaje en el plano fijo sin corte.</p> <p>Puesta en escena a través de las coreografías de personajes y cámara en movimiento sobre trípode y dolly.</p>	<p>Utiliza el encuadre, composición y óptica en el plano fijo en función de la narración y el punto de vista</p> <p>Utiliza el montaje interno en función de la narración y el punto de vista.</p> <p>Utiliza el movimiento de cámara sobre su eje y desplazando el eje en grip.</p>

Fragmentación clásica	<p>Fragmentación clásica en la narración (Master shot; Plano: General, medio, detalle, etc)</p> <p>Montaje invisible y continuidad.</p> <p>Establecimiento del punto de vista en la fragmentación.</p>	<p>Utiliza en función de la narración y el punto de vista, la fragmentación clásica.</p>
Metodologías de trabajo	<p>Protocolo de trabajo en equipo en un rodaje de ficción, roles (Director, productor, asistente de dirección, etc.), sus responsabilidades y jerarquía.</p>	<p>Ejecuta un rol específico en un equipo de rodaje de ficción.</p>

17. Evaluación:

-50% Ejercicios grabados (Plano Fijo, Plano secuencia, Fragmentación clásica) + Interrogación sobre visionados.

-20% proceso corto final (Pitch, Nota de intención, propuestas por departamento, pase a rodaje, autoevaluación y evaluación de pares, primer corte)

-30% Examen.

18. Requisitos de Aprobación

Asistencia 75% asistencia minimo

Examen obligatorio 30% de la nota final.

Nota final superior a 4.

19. Bibliografía Obligatoria

-Mulvey, Laura. Placer visual y cine narrativo, 1985 (Artículo)

-Prosper Ribes, Josep. El Punto de Vista en la Narrativa Cinematográfica, 1991. ISBN mkt0000025629

-Lumet, Sidney. Así se Hacen Las Películas, 1999.

20. Bibliografía Complementaria

Ruiz, Raúl. Poética del Cine, 2000. Códigos BN: MC0029367

Bresson, Robert. Notas sobre el Cinematógrafo, 1997. ISBN-108488020074

Tirard, Laurent. Lecciones de Cine, 2004. ISBN: 9788449314919

Mamet, David. Dirigir Cine, 1997. ISBN-10 : 9686773401

Tarkovski, Andrei. Esculpir en el tiempo, 1985. AnISBN: 9788432147227

21. Recursos web

- www.celtx.com software gratuito de guion
- **Shot designer:** Programa para realizar guión técnico, plantas de cámara, etc.

22. Filmografía

- Martel, Lucrecia. La Ciénaga, 2001.
- Von Trotta, Margarethe. Las hermanas Alemanas, 1981.
- Ming Liang, Tsai. The River, 1997.
- Fassbinder, Rainer Werner. Las Amargas Lágrimas de Petra Von Kant, 1972.
- Murnau, Friedrich Wilhelm. Der Letzte Mann, 1924.
- Akerman, Chantal. Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, 1976.
- Cavani, Liliana. El portero de noche, 1974.
- Campion, Jane. El piano, 1993,
- Glazer, Jonathan. Sexy Beast, 2020.
- Ade, Maren. Tony Erdman, 2016.
- Rorwasher, Alice. Happy As Lazzaro, 2018.
- Lanthimos, Yorgos. La Favorita, 2018
- Kar Wai, Wong. In the mood for love, 2000.
- Brüggemann, Dietrich. Stations of the cross, 2014.
- Zhao, Chloe. The Rider, 2018.