

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular	Taller de Realización II	
2. Nombre de la actividad curricular en inglés	Workshop II	
3. Código:	CYTV-I-05-3	
4. Carrera:	Cine y TV	
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla:	Escuela de Cine y televisión	
6. Área de Formación:	Especializada	
7. Carácter:	Obligatorio	
8. Semestre:	II	
9. Año:	2024	
10. Número de créditos SCT – Chile:	9	
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 10,5
12. Requisitos:	<i>Taller de realización I</i>	

<p>13. Propósito general del curso</p>	<p>Continuar con el proceso iniciado en el taller de realización del primer semestre, consistente en la búsqueda, desarrollo y aplicación de maneras y estilos propios de creación, a través de la práctica sostenida de la realización de ejercicios audiovisuales.</p>
<p>14. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso (artículo 4 Reglamento de la Carrera de Cine y Televisión)</p>	
<p>Competencias</p>	<p>8.1. Desarrollar la capacidad de observación y creación aplicando un punto de vista.</p> <p>8.2.- Familiarizarse con los desafíos del proceso de creación personal y grupal experimentando con los diversos modos de enfrentarlo y optimizarlo.</p> <p>8.3.- Familiarizarse con el proceso de producción de una obra audiovisual desde su origen hasta su realización, postproducción y circulación.</p> <p>8.4.- Liderar y participar en equipos de artistas y técnicos audiovisuales desarrollando proyectos desde su escritura hasta su exhibición</p>
<p>Subcompetencias</p>	<p>9.1. Crear, seleccionar y aplicar estrategias narrativas en función de los objetivos particulares de cada proyecto audiovisual.</p> <p>9.2. Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.</p>

15. Resultados de Aprendizaje

Reconocer y aplicar recursos materiales y operaciones narrativas necesarias para crear relatos audiovisuales.

Reconocer las operaciones materiales que caracterizan los estilos particulares de realización de obra de cada estudiante, para aplicarlas en futuras experiencias creativas.

16. unidades y contenidos

Unidad 1: Creación, Método y Estructuras

Contenidos: en este módulo se desarrolla el concepto de creación, desarrollo de método y elaboración de estructura. Se plantean y ejercitan sistemas y disciplinas de trabajo poniendo especial atención al concepto de restricción que implica todo proceso de creación que intenta conseguir un estilo, impulsando a los estudiantes a desarrollar su propia voz y protocolo de obra.

Unidad 2: Funciones del lenguaje. Función poética.

Contenidos: se describe el modelo lingüístico de Roman Jakobson, poniendo especial atención a las operaciones que hacen posible la elaboración de obras utilizando la función poética del lenguaje.

Unidad 3: Operaciones de género

Contenidos: en este módulo se describen, ejemplifican y realizan estrategias de combinación de recursos materiales y creación de procedimientos narrativos que hacen posibles la creación de relatos audiovisuales en los que el elemento estructurante de la narración es una operación de género.

Unidad 4: banda sonora

Contenidos: en este módulo se expondrán las categorías de los sonidos que componen la banda sonora con respecto a la diégesis, el campo y el fuera de campo, y según su relación con la fuente. Se tratará también la relación entre la banda sonora y la construcción del espacio y tiempo fílmicos, y las maneras en que la banda sonora puede constituir una línea de sentido en su interacción con la imagen. Esta unidad sólo contará con una sesión expositiva, como recuperación de la materia que no se pudo dar en primer semestre. Los contenidos de esta unidad se deberán ver reflejados en todos los ejercicios posteriores.

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

- Realización de cortometrajes audiovisuales realizados por los alumnos fuera del horario de clases y evaluados por los profesores frente al curso.

Los ejercicios que los alumnos producen en el Taller de Realización I son relatos audiovisuales cuyo objetivo es **re-escribir** el proceso de aprendizaje en aula a partir de su ejecución.

Los ejercicios son evaluados posteriormente frente al curso, momento en el cual se **re-exponen** los principales conceptos presentados en la primera sesión expositiva.

- Clases expositivas acerca de los procesos de creación y los modos de funcionamiento de los relatos audiovisuales, con visionado y análisis de fragmentos de películas y otros materiales pertinentes.

18. Evaluación

Se realizarán ejercicios prácticos en video, con evaluación calificativa, cuyo promedio corresponderá al promedio de notas parciales.

El examen es obligatorio para estudiantes con promedio de notas parciales bajo 5.0 o una nota parcial bajo 4.0, y voluntario para lxs estudiantes que así lo deseen. En caso de rendir el examen, la nota equivale a un 30% de la nota final.

19. Criterios de evaluación

Las evaluaciones considerarán un proceso de avance que debería observarse a través del desarrollo del curso. Por lo tanto, el nivel de exigencia en el cumplimiento de todos los puntos siguientes irá creciendo para cada ejercicio.

FUNCIONAR

Lo primero que busca la evaluación de un ejercicio es discernir si el autor o autora logró *seleccionar* y *combinar* elementos que funcionaban dispersos en el mundo, organizándolos en un sistema que los haga producir sentido.

Entendemos que un conjunto de elementos seleccionados y combinados en un sistema construido sobre un soporte material produce sentido cuando abre una clave de lectura respecto al mundo con el que se relaciona. Cuando es capaz de transformar un acontecimiento ordinario en extraordinario, iluminando de este modo el ámbito en el que está operando.

Si la estructura narrativa que se organizó produce sentido, decimos que el relato funciona, y es el primer requisito que le exigimos a un relato.

HACER FUNCIONAR EL ELEMENTO ESTRUCTURANTE SOLICITADO

Cada ejercicio se solicita a partir de una formulación textual exacta, que define los materiales y procedimientos que deberán utilizarse para construir el sistema que producirá sentido.

Si, por ejemplo, el ejercicio que se solicita propone ejercitarse, reflexionar e investigar respecto a la relevancia del fuera de campo para la construcción de un relato, se solicitará a partir de la siguiente formulación:

Construir un relato cuyo elemento estructurante sea el fuera de campo.

Se evaluará entonces si efectivamente el fuera de campo es el elemento que integra y estructura los elementos dispersos seleccionados por el autor hasta hacerlos producir sentido.

CONTAR

Un relato es la puesta en materia de un conjunto de elementos, y por tanto deberá construir, aunque sea de manera difusa, una estructura que organice esos acontecimientos construyendo al menos un inicio, desarrollo y final.

Se evaluará la presencia de la estructura, la calidad de su formulación y su pertinencia con relación al modo como se cuenta el relato.

MOSTRAR

El cine cuenta, pero también muestra. Todo relato posee una historia y una manera de contarla.

En esta fase se evaluará la *manera* de contar la línea de acontecimientos, y se observarán los procedimientos materiales que se emplearon: maneras de construir la visualidad y la sonoridad, y de administrar el relato por medio de operaciones de montaje.

VIBRAR.

Hasta aquí podemos decir que el relato fluye. Pero además tiene que vibrar. Es decir, debe ser capaz de construir líneas de sentido de alta densidad polisémica, capaces de proliferar de manera independiente de la línea narrativa central del relato.

Estas líneas descentradas deberían construir, de una manera no deductiva, relaciones laterales con el espectador. Deberían vincularse con la intuición del espectador, dándole espesor al relato central que fluye.

En esta fase se evaluará la capacidad del relato de utilizar la función del lenguaje que llamamos poética.

20. Requisitos de aprobación

Nota mínima de aprobación: 4.0

Asistencia mínima: 75%

El incumplimiento de las asistencias mínimas requeridas, a pesar de tener un promedio final con nota igual o superior a 4.0, implica que el alumnx quede en categoría de reprobado.

Las justificaciones (certificados médicos u otros) deben ser entregados a secretaría de estudios, que luego informará por medio de U-cursos. La justificación no elimina el porcentaje de inasistencia, pero sí permite la solicitud de reprogramación de evaluaciones.

21. Bibliografía Complementaria

Jakobson, Roman. (1988). *Lingüística y poética*. Madrid: Ediciones Cátedra.
ISBN 84-376-0296-3

Truffaut, Francois. (2003). *El cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza Editorial.
ISBN 9788420638560

CHION, MICHEL (1993). LA AUDIOVISIÓN. BARCELONA: EDITORIAL PAIDÓS.
ISBN: 84-7509-859-2

22. filmografía complementaria

Creación, Método y Estructuras

Dear Wendy. Director: Thomas Winterberg. Dinamarca y Francia, 2005

El séptimo continente. Director: Michael Haneke. Austria, 1989

La soga. Director: Alfred Hitchcock. EEUU, 1948

Blue Velvet. Director: David Lynch. EEUU, 1986

La Conversación. Francis Ford Coppola. EEUU, 1974

Prelude: Guy Sherwin. Reino Unido, 1996

Las Margaritas: Vera Chytilova. Checoslovaquia, 1966

Le daim, Quentin Dupieux ,2019

Función poética

Twin peaks . Director: David Lynch. EEUU, 1990

Lost Highway. Director: David Lynch. EEUU, 1997

Palomita blanca. Director: Raúl Ruiz. Chile, 1992

Las soledades. Director: Raúl Ruiz. Chile, 1992

Ten, mitake. Directora: Naomi Kawase. Japón, 1995

Tongue Twisters. Director: Erik Bulloet. Francia, 2007-2011

Tierra de la gente. Director: Artavazd Pelechian. URRSS, 1966

As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty. Director: Jonas Mekas. EEUU, 2000

Beau travail: Claire Denis. Francia, 1999

Arabesques: Germaine Dulac. Francia, 1929

Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, 1995

Operaciones de género

Suspense:

Educando Arizona. Directores: Joel Coen e Ethan Coen. EEUU, 1987

El hombre que sabía demasiado. Director: Alfred Hitchcock. EEUU, 1956

Los pájaros. Director: Alfred Hitchcock. EEUU, 1963

París, Texas. Director: Wim Wenders. Francia, Reino Unido y EEUU, 1984

Alien el octavo pasajero: Ridley Scott, EEUU, reino Unido, 1979

Better Call Saul, Vince Gilligan, 2015

Fantástico:

Poltergeist: Tobe Hooper. EEUU, 1982

Twin Peaks: fire walk with me: David Lynch, 1992

Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives: Apichatpong Weerasethakul. Tailandia, 2010

Mátame por favor: Anita Rocha. Brasil 2016

Familia Sumergida: María Alché, Argentina 2018

I don't want to sleep alone: Tsai Ming-Liang. Taiwan, 2006

Odete: Joao Pedro Rodrigues. Portugal, 2005

El ornitólogo: Joao Pedro Rodrigues. Portugal, 2016

Holy Motors: Leos Carax, Francia 2012

Comedia

Los enredos de Wanda: Charles Crichton, EEUU, 1988

Sillas de montar calientes: Mel Brooks, EEUU, 1974

Fleabag (serie): Phoebe Waller-Bridge, Reino Unido, 2016-2019

The adventurer: Charles Chaplin, EEUU, 1917

One A.M.: Charles Chaplin, EEUU, 1916

One week: Buster Keaton, Edward F. Cline, EEUU, 1920

Steamboat: Charles Reisner, Buster Keaton, EEUU, 1928

Educando Arizona: Ethan y Joel Coen, EEUU, 1987

Being John Malkovich: Spike Jonze, EEUU, 1999

Borat: Sacha Baron Cohen, EEUU-Reino Unido- kazajistán, 2006