

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular		
Taller de Realización II		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
3. Código: CYTV-I-05		
4. Carrera: Cine y Televisión		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Carrera de Cine y Televisión		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: Segundo		
9. Año:		
10. Número de créditos SCT – Chile: 9 SCT		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial:10.5
12. Requisitos: Taller de realización I		
13. Propósito general del curso:		
<p>Reconocerá procesos de creación de relatos audiovisuales en los que el elemento estructurante de la narración sea una operación de género.</p> <p>Realizando prácticas de creación audiovisual desempeñándose en los diversos roles que conforman un equipo de producción y realización.</p> <p>Aportando al desarrollo de la creación y reflexión en el campo audiovisual de acuerdo a lo explicitado en el perfil de egreso.</p>		

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

Ámbito : Creación

Competencia1:

Producir obras audiovisuales de ficción y no ficción que interpelen la realidad, y produzcan sentido en el contexto contemporáneo del arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación.

Subcompetencia 1.2: Producir obras audiovisuales de ficción y no ficción que interpelen la realidad, y produzcan sentido en el contexto contemporáneo del arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación

Competencia 2:

Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura.

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

Competencia 3:

Utilizar tecnologías y técnicas en procesos de producción propios de la creación audiovisual, manteniéndose actualizado a través de una constante revisión y diálogo con el contexto internacional, nacional y latinoamericano.

Subcompetencia 3.2: Liderar y participar en equipos de artistas y técnicos audiovisuales para desarrollar proyectos desde su escritura hasta su exhibición.

15. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso el/ la estudiante será capaz de:

- Aplicar los recursos materiales y las operaciones narrativas básicas, necesarias para crear relatos audiovisuales, en los que el elemento estructurante de la narración sea una operación de género.
- Utilizar las operaciones materiales que caracterizan sus estilos particulares de realización de obra, para aplicarlas en futuras experiencias creativas.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Unidad	Contenidos:	Indicadores de Aprendizaje
Creación, Método y Estructuras	<ul style="list-style-type: none">- Concepto de creación, desarrollo de método y elaboración de estructura.- Se plantean y ejercitan sistemas y disciplinas de trabajo poniendo especial atención al proceso de restricción que implica todo proceso de creación que intenta conseguir estilo e impulsando a los alumnos a desarrollar su propio protocolo de obra. A encontrar una voz.	<p>Descubre y desarrolla concepto de estructura y método.</p> <p>Descubre y desarrolla metodología de creación de obra.</p>

Funciones del lenguaje. Función poética.	<ul style="list-style-type: none">- Se describe el modelo de lingüístico de Román Jakobson poniendo especial atención a las operaciones que hacen posible la elaboración de la función poética del lenguaje.	Reconoce y aplica la función poética del lenguaje.
Operaciones de género	<ul style="list-style-type: none">- 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.	Reconoce y aplica los procedimientos formales que requiere una operación de género.
Documental	<ul style="list-style-type: none">- Se describen las operaciones materiales y los	Conoce las operaciones materiales y procedimientos narrativos del cine

	procedimientos narrativos que estructuran el cine documental.	documental
Atmósfera	<ul style="list-style-type: none">- Se describen, ejemplifican y realizan operaciones narrativas que hagan posible la comprensión y utilización del concepto de atmósfera entendido como “ese algo más que excede lo evidente, que permanece inexpressado en cualquier experiencia de los sentidos”, que no se materializa en el soporte habitual de la obra o espacio, pero que percibimos con nitidez.	Reconoce y aplica procedimientos audiovisuales capaces de hacer posible la percepción de una atmósfera visual y sonora particular
17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje		

Visionado y análisis en clase de los trabajos realizados y otros materiales pertinentes.

Clases expositivas acerca de los procesos de creación y los modos de funcionamiento de los relatos audiovisuales.

Talleres de aplicación.

18. Evaluación

Los ejercicios que los estudiantes producen relatos audiovisuales de tres a cinco minutos que se solicitan inmediatamente después de la exposición de las materias teóricas, con el objetivo de **reescribir** el proceso de aprendizaje en aula a partir de su ejecución.

Los ejercicios son evaluados posteriormente frente al curso, momento en el cual se **reexponen** los principales conceptos presentados en la sesión expositiva a modo de feedback (retroalimentación del aprendizaje).

Considerando los siguientes aspectos:

FUNCIONAR.

Lo primero que busca la evaluación de un ejercicio es discernir si el autor 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.

Este es el primer requisito que le exigimos a un relato. Que funcione.

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 el ejercicio que se solicita es posterior a una presentación sobre la concepción sonora y propone ejercitarse, reflexionar e investigar respecto a la operación del sonido en la construcción de un relato, se solicitará a partir de la siguiente formulación:

Construir un relato en el cual el elemento estructurante de la narración sea la banda sonora.

Aparece, entonces, un segundo elemento a evaluar.

Observar si efectivamente la banda sonora es la operación material que integra y estructura los elementos dispersos seleccionados por el autor hasta hacerlos producir sentido.

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 esta Función del lenguaje que llamamos poética.

CONTAR.

Un relato es la puesta en materia de un conjunto de acontecimientos 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.

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. Se observarán los procedimientos materiales que se emplearon.

Maneras de construir la visualidad y la sonoridad del relato.

Operaciones de montaje que construyen el inicio y cierre del relato.

Esta zona de la evaluación deberá considerar un proceso de avance que debería observarse en el transcurso del desarrollo del curso. Lo que se le exige, por lo tanto al primer ejercicio será mucho menos que lo que se le exigirá al último.

19. Requisitos de Aprobación

Nota mínima: 4.0

Ejercicios 70 %

Examen final :30%

Examen obligatorio

Asistencia mínima : 75%

20. Bibliografía Obligatoria

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

21. Bibliografía Complementaria

Bruzzi, Stella. (2000). *New Documentary. A critical introduction*. New York: Routledge.
Taylor & Francis Group.

ISBN 10: 0415385245 ISBN 13: 9780415385244

Freud, Sigmund. (2012). *El chiste y su relación con lo inconsciente (1905)*. Madrid: Alianza
Editorial

ISBN 9788420608976

Nichols, Bill. (1997). *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el
documental*. Barcelona: Ediciones Paidós.

ISBN 84-493-0435-0

22. Filmografía:

¿Quieres ser John Malkovich? Director: Spike Jonze. EEUU, 1999

Borat. Director: Larry Charles. Reino Unido y EEUU, 2006

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

Diálogo de exiliados. Director: Raúl Ruiz. Francia, 1974

Días de campo. Director: Raúl Ruiz. Chile y Francia, 2004

Dr. Strangelove. Director: Stanley Kubrick. Reino Unido y EEUU, 1964

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

El cuchillo en el agua. Director: Roman Polanski. Polonia, 1962

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

El ladrón de orquídeas. Director: Spike Jonze. EEUU, 2002

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

La soga. Director: Alfred Hitchcock. EEUU, 1948

Los pájaros. Director: Alfred Hitchcock. EEUU, 1963

Mon oncle. Director: Jaques Tati. Francia e Italia, 1958

Mujeres al borde de un ataque de nervios. Director: Pedro Almodóvar. España, 1988

Manuel de Ribera. Director: Christopher Murray. Chile, 2010

Oiga Vea. Directores: Carlos Mayolo y Luis Ospina. Colombia, 1971

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

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

Psicosis. Director: Alfred Hitchcock. EEUU, 1960

Relámpago sobre el agua. Directores: Wim Wenders y Nicholas Ray. RFA, 1981

Rushmore. Director: Wes Anderson. EEUU, 1998

Sleeper. Director: Woody Allen. EEUU, 1973

Stories we tell. Directora: Sarah Pooley, 2012

The adventurer. Director: Charles Chaplin. EEUU, 1917

Tokio-ga. Director: Wim Wenders. EEUU y RFA, 1985

Y las vacas vuelan. Director: Fernando Lavanderos. Chile, 2004

Zoolander. Director: Ben Stiller. EEUU, 2001