

INTRODUCCION A LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA

NOMBRE ASIGNATURA: Introducción a la Producción Cinematográfica

UBICACIÓN CURRICULAR: CURSO LIBRE

PRESENTACIÓN

El curso introduce a los estudiantes al lenguaje audiovisual y en la producción cinematográfica, asimismo desarrolla su capacidad creativa y entrega herramientas metodológicas para contar historias breves, grabadas con sus propios teléfonos móviles, mediante una serie de ejercicios individuales y/o en pequeños grupos de trabajo.

El curso se plantea como una instancia formativa para cualquier estudiante de nivel superior, sea cual sea el campo del saber al cual se adscriben. Se inserta como un instrumento necesario en nuestro mundo actual, tanto para *comprender* como para *crear* contenidos audiovisuales cuyas representaciones circulan profusamente en los más variados formatos y redes tecnológicas.

OBJETIVOS GENERALES

- Descubrir y reconocer el imaginario de los estudiantes, individual y generacionalmente a través de la creación de breves piezas audiovisuales.
- Desarrollar la capacidad de observar conscientemente la realidad que nos rodea y reflejarla creativamente a través de ejercicios y relatos audiovisuales.
- Lograr que los estudiantes sean capaces de expresar una idea, un concepto, una experiencia vital o una temática, utilizando imágenes y sonido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reconocer conceptos básicos del lenguaje audiovisual tales como la “escala de planos” y las múltiples posibilidades creativas y comunicacionales que ofrece el arte cinematográfico.
- Iniciar al relato de ficción, creando pequeñas historias grabadas con la cámara de su teléfono móvil -u otra cámara-, y resolviendo audiovisualmente problemas de narrativa concretos a través de una serie de ejercicios de puesta en escena y puesta en cámara.

- Introducir al relato documental, a través del registro de la realidad con desarrollo de punto de vista.
- Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, permitiendo a los estudiantes desempeñar cada uno de los roles pilares de la realización audiovisual.
- Lograr que los estudiantes sean capaces de realizar un breve corto en video, utilizando guion literario y guion técnico elaborado por ellos.

C O N T E N I D O S

UNIDAD I: Introducción a los recursos básicos del lenguaje audiovisual

Breve introducción a la historia del cine. Taller: instrucción, experimentación y reflexión sobre las posibilidades expresivas de la escala de planos y los movimientos de cámara. Familiarización con el manejo creativo de la cámara. Experimentar posibilidades de montaje variando la yuxtaposición de fotos. Contar una mini-historia o desarrollar una situación con una serie de 3 y otra de 5 fotografías digitales.

UNIDAD II: Aproximación al relato visual.

Trabajo de Taller, ejercicios de observación y registro de la realidad. Contar con 10 planos, sin sonido una pequeña historia.

UNIDAD III: Incorporación de montaje, sonido

Incorporación de elementos del ambiente sonoro al relato audiovisual. Introducción a la banda de sonido. Introducción al montaje. Los estudiantes resuelven problemas de narración audiovisual a través de ejercicios de puesta en escena y puesta en cámara, sin diálogos, grabados en video.

UNIDAD IV: Ejercicios de relato audiovisual de ficción.

Incorporación gradual de nuevos elementos a la narrativa, uso de diálogos. Escaleta, guion literario y guion técnico. Los estudiantes realizan ejercicios a partir de los cuales crean pequeñas historias de ficción de 2 a 3 minutos. Finalmente, los estudiantes realizan ejercicios de narrativa de ficción con temas libres.

UNIDAD V: Ejercicios de relato documental.

Observación de la realidad, reconocimiento y definición del punto de vista. La investigación, escaleta, guion y el montaje en el documental. Los estudiantes realizan ejercicios quincenales, en equipos de a dos o tres, con temas genéricos a partir de los cuales crean pequeños relatos documentales.

MÉTODOS DE INSTRUCCIÓN QUE SERÁN USADOS EN LA ASIGNATURA

- Clases en la modalidad expositiva y práctica. La metodología de trabajo se basa fundamentalmente en la experimentación guiada de los estudiantes, por medio de variados ejercicios prácticos de acuerdo con las unidades descritas anteriormente.
- Dado que es preocupación de este curso desarrollar las capacidades de observación de la realidad y reflexión crítica sobre la misma, en cada clase se comentan hechos noticiosos, problemáticas sociales y contingencia nacional.
- Por último, cada estudiante podrá traer películas que quiera compartir con el curso, lo cual servirá por una parte para conocer el imaginario de los estudiantes y por otra para reconocer elementos y recursos del lenguaje audiovisual a través del análisis de planos, montaje, uso del sonido y movimientos de cámara. Clases dialógicas.

EVALUACIONES

- Trabajo individual: Presentación de un proyecto de cortometraje con tema y género libre. (30%)
- Participación en clase. (30%)
- Trabajo Final: Un cortometraje con tema y género libre (40%)

PROFESIONAL RESPONSABLE:

Max Lastra, fue Jefe de la Carrera de Cine Universidad ARCIS. Ha participado como productor, guionista y director en distintas producciones de Cine y TV a nivel nacional e internacional. Actualmente es docente del Electivo II *Gestión Estratégica de Medios Audiovisuales para la Asesoría Política*; asimismo participa como integrante del Equipo responsable del *Taller de Habilidades para la Entrevista Laboral*, impartido en la EGGP de la U. de Chile.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (SUGERIDA)

- ARTAUD, Antonin, *El Cine*, Alianza Editorial, 1973.
- BUÑUEL, Luis, *Mi Último Suspiro*, 1982.
- BORDWELL, David, THOMPSON, Kristin. *El Arte Cinematográfico: Una Introducción*. Paidós. 2002.
- CHION, Michel. *Cómo se Escribe un Guión*, Editorial Cátedra. 1989.
- CHION, Michel. *El cine y sus oficios*. Editorial Cátedra. 1992.
- GUBERN, ROMAN; *Cultura Audiovisual, Escritos 1981-2011*, Cátedra.
- GUBERN, ROMAN; *Historia del Cine*, Anagrama, 2016.

- McKEE, Robert. *El Guión: Sustancia, Estructura, Estilo y Principios de la Escritura de Guiones*. Alba Editorial. 2002.
- PUDOVKIN, Vsevolod. *El actor en el film*. Ediciones Nueva Visión, 1972.
- RABIGER, Michael. *Dirección de Documentales*. Editorial IORTV. 1987.

FILMOGRAFÍA SUGERIDA

- Dreyer, Carl Theodor, “La Pasión de Juana de Arco”, 1928
- Chaplin, Charles, “Tiempos Modernos”, 1936
- Orson, Welles, “Ciudadano Kane”, 1941
- Rossellini, Roberto, “Alemania año 0”, 1947
- Wilder, Billy, “Sunset Boulevard”, 1950
- Bresson, Robert, “Un Condenado a Muerte se ha Escapado”, 1956
- Bergman, Ingmar, “Fresas Salvajes”, 1957
- Truffaut, François, “Los 400 Golpes”, 1959
- Godard, Jean-Luc, “Vivir su vida”, 1962
- Erice, Víctor, “El Espíritu de la Colmena”, 1971
- Kubrik, Stanley, “La Naranja Mecánica”, 1971
- Coppola, Francis, “El Padrino”, 1972
- Guzmán, Patricio, “La Batalla de Chile” I II y III, 1976-79
- Loach, Ken, “Tierra y Libertad”, 1995
- Lynch, David, “Carretera Perdida”, 1997
- Malick, Terrence, “La Delgada Línea Roja”, 1998
- Kiarostami, Abbas, “El Viento nos Llevará”, 1999
- Martel, Lucrecia, “La Cienaga”, 2001
- Philibert, Nicolás, “Ser y Tener”, 2002
- Kar-Wai, Wong, “2046”, 2004
- Haneke, Michael, “La Cinta Blanca”, 2009

LINKOGRAFIA SUGERIDA

<http://www.abcguionistas.com/>

<http://www.blogsandocs.com/>

<https://www.youtube.com/@DWDocumental>

FACULTAD DE
GOBIERNO
UNIVERSIDAD DE CHILE

ESCUELA
DE GOBIERNO Y
GESTIÓN PÚBLICA

<https://www.notodofilmfest.com/#/Home/>

<http://www.lafuga.cl/>

<https://www.chiledoc.cl/>

<https://www.imdb.com/>

<https://www.youtube.com/@TheChaplinFilms>

<https://www.youtube.com/user/encuentro/search?query=mentira+la+verdad>

<https://www.youtube.com/channel/UCn8zNifYAQNdrFRrr8oibKw>

<https://www.youtube.com/@Creatubers>