

UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO “Dr. PLÁCIDO MARÍN”

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

CARRERA: Comunicación Social**CÓDIGO DE LA ASIGNATURA:** F01C01A28**CICLO LECTIVO:** 2025**CUATRIMESTRE:** Primer cuatrimestre**AÑO DE LA CARRERA:** Tercer año**TURNO:** Mañana**TOTAL DE HORAS:** 72**HORAS DE TEORÍA:** 42**HORAS DE PRÁCTICA:** 30**MODALIDAD:** Presencial**PROFESOR A CARGO:** Jorge Leandro Colás**PROFESORES AUXILIARES:** -

1. FUNDAMENTACIÓN

La producción audiovisual contemporánea cubre un espectro casi infinito de temáticas, estilos y formatos. Desde la pequeña pantalla de un teléfono celular hasta las gigantescas pantallas de las salas cinematográficas, el lenguaje audiovisual combina, alterna y reinventa recursos estéticos y formales provenientes de otras artes como la literatura, el teatro, la música o la pintura.

En este contexto de cambios y rupturas es importante conocer los fundamentos teóricos y prácticos del proceso de la producción y realización de una pieza audiovisual. Desde la idea inicial, la escritura de un guión, el desarrollo de la producción, el montaje y su difusión.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Incorporar conocimientos teóricos y prácticos que permitan la organización y el desarrollo de una producción audiovisual. Adquirir y sistematizar ciertos conceptos básicos para la teoría y práctica audiovisual. Analizar diversas obras desde el punto de vista estético, formal y comercial. Conocer el mercado audiovisual contemporáneo, sus diferentes medios y formatos. Reflexionar sobre las características y problemáticas de cada instancia de una producción (la preproducción, la producción y la postproducción).

3. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE TEMÁTICO 1

Título: **El lenguaje audiovisual**

Repaso y nivelación de conocimientos. Morfología, sintaxis y semántica del lenguaje audiovisual. Planos, angulaciones, movimientos de cámara, lentes, profundidad de campo, fuera de campo, plano secuencia. Composición de imagen. Iluminación. Diseño sonoro. La ficción y el documental. Géneros y modalidades. Medios y formatos.

EJERCICIOS PRÁCTICOS INDIVIDUALES:

Análisis de un film: los estudiantes deben analizar el contenido, la forma y la estructura de una película de temática deportiva, elegida entre cuatro posibles: Maradona (2019, Kapadia), Senna (2010, Kapadia), Gatica (1993, Favio) y Rocky (1976, Avildsen).

Plano secuencia: los estudiantes deben realizar una captura en video (con cámara o teléfono celular) de un plano secuencia (fijo o en movimiento) que represente un determinado recorte de la realidad. Duración: hasta 59 segundos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DEL BLOQUE TEMÁTICO

MARTIN, M. (2010). *El lenguaje del cine*. España. Gedisa. (fragmento)

FLORES, C. A. (2024). *Dirección de fotografía en cinematografía*. España. Grupo ESNECA.

NICHOLS, B (2013). *Introducción al documental*. México. Universidad Nacional Autónoma de México. (fragmento)

BLOQUE TEMÁTICO 2

Título: **Preproducción**

Los documentos que componen un proyecto audiovisual. Idea narrativa. Sinopsis. Motivación. Propuesta estética. Guión literario y guión técnico. Storyboard y moodboard. La investigación. Diversas estructuras, desde Aristóteles a Pixar. Cadena de derechos en el mundo audiovisual. Búsqueda de financiación, mercados audiovisuales, fondos y sesiones de pitch. Presupuestos y otros documentos de producción.

TP GRUPAL - PRIMERA ETAPA

Entre dos estudiantes, deben elaborar los primeros documentos de un proyecto audiovisual propio (ficción o documental, cortometraje o serie web). En esta etapa, deben redactar idea narrativa, sinopsis y motivación.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DEL BLOQUE

COMPARATO, D. (2016) *De la creación al guión*. Bogotá. Sofar Editores. (fragmento)

GUZMÁN, P. (1998) *El guión en el cine documental*. Barcelona. Revista Viridiana. (fragmento)

BATLLE, N. (2016). *Producción de largometraje*. Buenos Aires. Ediciones del CIC.

BLOQUE TEMÁTICO 3

Título: **La producción.**

El rodaje. Puesta en escena y punto de vista. Aspectos técnicos generales. Tipo de cámaras y equipamiento de sonido. Conformación del equipo de trabajo (DF, cámara, sonido). El rol del director y el productor en el rodaje. Diferencias entre ficción y documental. La dosificación y el manejo de la información. El uso del archivo en el lenguaje audiovisual.

EJERCICIO PRÁCTICO INDIVIDUAL

Materiales encontrados: a partir de los conocimientos adquiridos, realizar un pequeño relato audiovisual generado a partir de materiales propios y materiales capturados en otras fuentes (Youtube, TV, streaming, etc.). Duración: hasta 2 minutos.

TP GRUPAL - SEGUNDA ETAPA

Tras reelaborar los materiales presentados en la primera etapa, los estudiantes deben presentar una propuesta estética y un moodboard de sus proyectos en desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DEL BLOQUE

TRUFFAUT, F. (1966). *El cine según Hitchcock*. Buenos Aires. Alianza Editorial. (fragmento)

FONTAN, G. (2021). *Maraña*. Buenos Aires. VerPoder Ediciones. (fragmento)

BLOQUE TEMÁTICO 4

Título: **La postproducción.**

Distintas formas de montaje. Estilo, ritmo, duración. Aspectos técnicos de la postproducción. Almacenamiento y workflow. Coordinación de postproducción. Corrección de color. Mezcla de sonido. Diseño gráfico. La difusión en distintos medios y formatos.

TP GRUPAL - TERCERA ETAPA

Continuando el desarrollo de los proyectos, cada grupo debe presentar un breve teaser editado que anticipe algunos aspectos de la pieza audiovisual a realizarse.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DEL BLOQUE

MURCH, W. (2003). *En el momento del parpadeo*. Madrid. Ocho y medio, Libros de cine.

4. VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LA IDENTIDAD Y CON EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD

Los contenidos de la asignatura están basados en la enseñanza para la comprensión. A medida que se vayan incorporando conceptos y teorías, se buscará la activa participación y reflexión de parte de los estudiantes. Al tratarse de una materia con contenidos teóricos y prácticos, se

busca fomentar el permanente traslado de los conceptos teóricos a la práctica concreta de la producción audiovisual.

5. PLANIFICACIÓN de los TIEMPOS de la CURSADA

La cursada estará organizada en cuatro bloques temáticos: lenguaje audiovisual, preproducción, producción y postproducción. Se realizarán algunas clases virtuales con charlas con productores y realizadores.

Bloque 1: 2 clases

Bloque 2: 3 clases

Bloque 3: 3 clases

Bloque 4: 4 clases

6. PROPUESTA y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La cursada parte de algunos conceptos teóricos relacionados al lenguaje cinematográfico con el objetivo de ser aprehendidos y sistematizados por los estudiantes. El objetivo central es trasladar estos conceptos a la práctica real y concreta de la producción audiovisual. En este mismo sentido, los ejercicios individuales breves también buscan trabajar y problematizar dichos conceptos en el campo práctico.

La propuesta incentiva el diálogo y la reflexión colectiva, a partir de textos y fragmentos filmicos. La diversidad de materiales audiovisuales que se trabajarán en la cursada busca generar la interacción y la motivación de cada estudiante a partir de gustos e inquietudes personales.

7. PROPUESTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La cursada contará con tres ejercicios individuales que buscan fijar ciertos conocimientos trabajados en el cuatrimestre:

1- Análisis de un film

2- Plano secuencia

3- Fragmentos encontrados

A lo largo de todo el cuatrimestre se desarrollará un trabajo práctico grupal (dos integrantes, ficción o documental, cortometraje o serie web) que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto audiovisual. Los estudiantes deben elaborar idea narrativa, sinopsis, motivación, propuesta estética y moodboard. Estos materiales se irán entregando en tres etapas a lo largo del cuatrimestre. Al momento del examen final, cada estudiante debe presentar todos los materiales previos y hacer un pitch de presentación de su proyecto.

8. **BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA**

NICHOLS, B. (1991). *La representación de la realidad*. Buenos Aires. Paidós.

BRESSON, R. (1976). *Notas sobre el cinematógrafo*. Buenos Aires. El cuenco del plata.

TRUFFAUT, F. (1966). *El cine según Hitchcock*. Buenos Aires. Alianza Editorial.

MURCH, W. (2003). *En el momento del parpadeo*. Madrid. Ocho y medio, Libros de cine.

FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Maradona (2019, Kapadia)

Senna (2010, Kapadia)

Gatica (1993, Favio)

Rocky (1976, Avildsen)