

sílabo

PROYECTO I - CORTOMETRAJE

I. DATOS INFORMATIVOS:

Código:	506001
Carrera:	Comunicación Audiovisual y Cine
Semestre académico:	2020 - I
Ciclo:	6° ciclo
Categoría de curso:	Formación profesional
Créditos:	04
Pre-requisito:	Realización de video
Docente:	Eduardo Mendoza De Echave

II. SUMILLA

El presente curso de formación profesional tiene como objetivo que el alumno sea capaz de analizar, diseñar e implementar un proyecto de cortometraje, desde su concepción hasta su difusión en circuitos tradicionales y alternativos.

El contenido a tratar está referido a: El cortometraje: Definición y características. Tipología del cortometraje. Principales exponentes y corrientes. Aproximación al lenguaje audiovisual y la estética del cortometraje. Aplicación de los componentes esenciales de la narrativa al cortometraje de ficción. Procesos de pre producción, áreas, equipo y roles. El guion técnico y el story board. Desglose de producción y de guion. Organización de equipos. Desarrollo de presupuestos. Castings y selección del elenco. Plan y Guion para rodaje. Procesos y etapas del rodaje. El oficio del director. Áreas, equipo y roles en la realización de un cortometraje. La Puesta en escena del guion. Desarrollo del guion de montaje. Montaje y post producción de cortometrajes. Componentes formales de un proyecto audiovisual para la presentación de cortometrajes a diversos circuitos de difusión tradicionales, alternativos y web.

III. COMPETENCIAS:

- General

Analiza, diseña y realiza cortometrajes de ficción, desde su concepción hasta su difusión en diversos circuitos tradicionales y alternativos.

- Específicas

1. Desempeña con criterio el análisis conceptual, el diseño técnico y el planteamiento procedimental que le permitirán afrontar el trabajo de realización audiovisual de un cortometraje de ficción.
2. Maneja herramientas técnicas que buscan la calidad visual estética y fotográfica.

3. Aplica los procedimientos que le servirán para organizar y ejecutar el trabajo de realización de un cortometraje.
4. Maneja los recursos audiovisuales, en su sentido técnico y de lenguaje, poniendo además énfasis en la fotografía y la estética audiovisual, con miras a la realización de un cortometraje.
5. Aplica las estructuras, premisas y formatos de narración a la creación de un cortometraje de ficción.
6. Adapta el lenguaje cinematográfico a condiciones específicas de contenidos y de los recursos técnicos audiovisuales.
7. Identifica las funciones del equipo de producción, realización y edición en el desarrollo de un cortometraje y promueve dinámicas concertadas, así como la especialización de áreas en función de una integración profesional.
8. Concreta los contenidos de un guion a través del planteamiento audiovisual de una escena.
9. Maneja las herramientas de realización, cámara, luces, micros, para registrar y visualizar de manera eficiente los contenidos descritos en el guion propuesto.
10. Emplea las herramientas, procesos y esquemas vinculados con la producción y planificación estratégica de cortometrajes de ficción.
11. Desarrolla presupuestos optimizando la utilización de recursos para la realización de un cortometraje.
12. Aplica los componentes formales de un proyecto audiovisual para la presentación de cortometrajes a auspiciadores y distribuidores.
13. Desarrolla estrategias y productos para la comercialización, difusión y promoción de cortometrajes.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:

1° Semana:

- El cortometraje: Definición y características
- El cortometraje de ficción: géneros y estilos. Principales exponentes
- La narrativa aristotélica y sus componentes.

2° Semana:

- Aproximaciones a la narrativa: Story line, sinopsis y argumento.
- Guion literario y guion técnico
- Escaleta
- Story board

3° Semana - Evaluación Continua 1

- El ritmo en la narrativa
- La escena: acción, tiempo y elipsis. Revisión de objetivo, conflicto y obstáculo.
- Recursos narrativos: Voz en off, Flash backs, voz interior, saltos en el tiempo, cambios de color, uso de animaciones.

- Presentación de Story Line, Feedback

4° Semana:

- Aplicación de los componentes esenciales de la narrativa al cortometraje de ficción.
- La idea, el tema y la premisa narrativa.
- El Objetivo y el conflicto.

- **Construcción de personajes. Tipos de personajes. Composición de personajes.**
- **Trama vs. Personaje.**
- **Elaboración de diálogos.**

- **Presentación de Sinopsis, Feedback.**

5° Semana:

- **El lenguaje audiovisual en el cortometraje: Encuadre, planos, lentes composición y audio.**
- **Fotografía cinematográfica: Clave alta y baja, trabajo de luz y sombra, profundidad de campo.**
- **Estética del cortometraje: La dirección de arte y el simbolismo de los objetos.**

- **Presentación del Argumento**

6° Semana - Evaluación Continua 2

- **Pre producción: Criterios para conformar equipos de trabajo, roles y responsabilidades.**
- **Desglose de producción y plan de rodaje.**
- **Presupuesto y permisos.**
- **Viabilidad del proyecto.**

- **Presentación de perfiles de los personajes**

7° Semana: Semana - Examen Parcial

- **Presentación y sustentación de Carpeta que incluye: El story line, la sinopsis, el argumento, perfil de personajes y la escaleta.**

8° Semana:

- **El scouting y las locaciones**
- **Elección de perfiles de actores.**
- **El casting.**

- **Entrega de propuesta de dirección, arte, foto y sonido.**

9° Semana:

- **Implementación de formatos y procedimientos para concursar a DAFO y otras subvenciones culturales: Constitución, trámites y elaboración de carpeta.**
- **Pitching para DAFO y otras subvenciones culturales.**

- **Entrega de presupuesto y desglose de producción.**

10° Semana.

- **Componentes formales de un proyecto audiovisual para la presentación de cortometrajes a diversos circuitos de difusión tradicionales, alternativos y web.**

- **Entrega de carpeta con las locaciones y plan de rodaje tentativo.**

11° Semana - Evaluación Continua 3

- Desarrollo de estrategias y productos para la comercialización, difusión y promoción de cortometrajes.
- Branding.
 - Presentar la ficha con las hojas de vida del equipo, director, actores, director de fotografía, director de sonido y productor.

12° Semana:

- Entrega de pitching para revisión y feedback
 - Entrega de la estrategia que se usará para la comercialización, difusión y promoción del cortometraje.

13° Semana:

- Planeamiento y estrategias de cara a posibles auspiciadores.
- Revisión final de contenido: Narrativa, carpeta, pitching y auspiciadores.

14° Semana - Evaluación Continua 4

- Presentación de carpeta, ensayo de pitching para el examen final y feedback.

15° Semana - Examen Final

- Presentación de carpeta, ensayo de pitching para el examen final y feedback.

16° Semana – Evaluación con Jurado / Entrega de Notas

V. METODOLOGÍA:

- Exposición en clase con ayudas visuales.
- Visualización y análisis de cortometrajes clásicos y contemporáneos.
- Ejercicios de aplicación de principios y técnicas de dirección y realización de cortometrajes.
- Trabajos de campo.
- Aplicación de esquemas formales de producción, realización y edición de obras audiovisuales.
- Autoaprendizaje autónomo con trabajos que concreten los conceptos expuestos.
- Autoaprendizaje interactivo con exposiciones y debates.
- Jurado multidisciplinario.
- Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo a través de trabajos en grupo donde cada alumno cumple diferentes funciones.
- Aprendizaje basado en problemas, que servirá para adiestrar al alumno en la capacidad de solución creativa frente a las dificultades que puedan surgir en el momento del rodaje y la edición.
- Método de casos a partir de la experiencia del docente y de otros profesionales de éxito.
- Método de proyectos aplicado a la realización de cortometrajes.
- Auto evaluación, co evaluación e inter evaluación.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación es permanente durante el desarrollo de las sesiones de clase.

El promedio final del curso es resultado de un ponderado, compuesto por lo siguiente:

- Evaluación parcial 30%
- Evaluaciones continuas (EC) 40%. Se registra en cuatro momentos (10%, 10%, 10% y 10%= 40%)
- Evaluación final 30%

Los resultados de la evaluación CONTINUA 4 se entregarán y publicarán en paralelo a los resultados del Examen Final.

VII. FUENTES:

ARIJON, Daniel. (1976). Grammar of the Film Language. NY: Hastings Houses.

BORDWELL, James. (1996). La narración en el cine de ficción. Barcelona: Ed. Paidós.

BORDWELL, David. (2007). Arte cinematográfico. Barcelona: Ed. Paidós.

CARBONE, Giancarlo. (2007). Cine en el Perú. Lima: Ed. Universidad de Lima.

COMPARATO, Doc. (1983). Guion: Arte y técnica de escritura para Cine y TV. Río: Ed. Nórdica.

FERNANDEZ, F. (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona, Paidós.

GROVE, Elliot. (2010). 130 Proyectos de iniciación al rodaje de películas. Barcelona: Ed. Blume.

GUTIERREZ, Mario. (2011). “Video-Pro-seso”. Lima: Ed. UCAL.

JULLIER, Laurent. (2006). ¿Qué es una buena película? Barcelona: Paidós.

ORIA DE RUEDA SALGUERO, Rolando. (2010). Para crear un cortometraje: saber, pensar, poder, rodar. México: Editorial UOC, S.L.

MARTIN, Miguel. (1985). La organización de la producción en cine y TV. Madrid: Ed. Forja Comunicaciones.

RABIGER, Michael. (1995). Dirección y cine y vídeo: Técnica y estética. Madrid: IORTVE.

TAMAYO, Augusto. (1996). Teoría y práctica del guion de ficción. Lima: Ed. U. de Lima.