

sílabo

DIRECCIÓN DE CINE

I. Datos Informativos:

Código:	2084128
Carrera:	Comunicación
Semestre:	2020 - I
Ciclo:	9° ciclo
Categoría:	Formación profesional
Créditos:	04
Pre-requisito:	Dirección de Fotografía e iluminación
Docente:	Enrica Pérez

II. Sumilla:

El presente curso de formación profesional obligatoria de mención, es de naturaleza teórico, práctico y tiene como objetivo desarrollar trabajos prácticos de filmación y ejercicios de ficción, en los que el alumno debe reflexionar y ejercitarse en la puesta en escena y planteamiento fílmico de una narración cinematográfica. Para ello deberá igualmente ejercitarse en la operación de equipos de cine y en el uso del lenguaje cinematográfico al servicio del concepto rector de la historia a ser narrada.

El contenido a tratar se refiere a: capacitar al alumno en la concepción y dirección de películas cinematográficas de ficción, partiendo de guiones ya elaborados que permitan entender los procesos involucrados en la dirección de cine narrativo.

III. Competencias:

General

- *Dirige una pieza audiovisual de ficción con solvencia, trabajo en equipo y creatividad.*

Específicos

Descubrir en el guion la esencia de cada momento dramático y relacionarla con el producto cinematográfico final.
Dividir la historia del guion en bloques dramáticos y luego en *beats* narrativos.
Utilizar la cámara como herramienta de narración integrada a la puesta en escena o *blocking*.
Proponer el ritmo narrativo, el punto de vista y la propuesta estética del producto cinematográfico.
Utilizar los conocimientos, herramientas y metodología para pasar de: filmar una escena de manera agradable, a hacer que sea realmente eficaz en un sentido dramático.

IV. Contenidos:

UNIDAD 1: Investigación y análisis de guion

PRIMERA SEMANA

- Introducción al curso
- Elementos Dramáticos del Guión
- Identificación del protagonista.
- Circunstancia.
- Relación dinámica entre los personajes.
- Espina dorsal del guion y espina dorsal de los personajes.
- El tono.

SEGUNDA SEMANA

- Objetivos de los personajes.
- Acciones. Actividades.
- *Beats* de actuación.
- *Beats* narrativos. Bloques dramáticos.
- Personajes. Cuaderno del director.
- Diseñando una escena.
- Visualización. Identificando el “fulcrum” (el *beat* narrativo más importante) y los bloques dramáticos.

PRACTICA:

Análisis de elementos dramáticos en una escena específica de cine

UNIDAD 2: La puesta en escena y la cámara como herramienta de dirección

TERCERA SEMANA

- Patrones de movimiento dramático.
- Cambiando el escenario dentro de una escena.
- La puesta en escena como parte del diseño de un producto audiovisual.
- Trabajando con plantas de piso.
- Blocking

PRACTICA:

Presentación del Ejercicio Visual #1 = 1/3 de la clase (NOTA PARCIAL)

CUARTA SEMANA

- La revelación.
- Las entradas de los personajes.
- Cámara objetiva y subjetiva.
- ¿Dónde pongo la cámara?
- El diseño de cámara.
- Estilo. Cobertura.
- Altura de la cámara. Lentes. Composición.
- ¿Dónde comenzar? Trabajando hacia la especificidad en la visualización.
- Buscando el orden.
- Bloques dramáticos y cámara.
- Guion técnico y *storyboards*.

PRACTICA:

Análisis de puesta en escena y cámara en una escena específica de cine

QUINTA SEMANA

PRACTICA:

Análisis de Elementos Dramáticos, de la puesta en escena y de la cámara de un guión original nunca antes realizado.

PRACTICA:

Presentación del Ejercicio Visual #2 = 1/3 de la clase (NOTA PARCIAL)

UNIDAD 3: Trabajando con actores y con el equipo

SEXTA SEMANA

- Casting.
- Primera lectura.
- Dirigiendo durante los ensayos.
- Dirigiendo a los actores en el set.

SEPTIMA SEMANA

- Delegando autoridad y aceptando responsabilidad.
- Un plan de rodaje realista.
- Trabajando con el equipo.

- El montaje del director.
- El primer corte.
- El corte fino.
- Música y sonido.
- Corte final.
- Respuesta de los primeros espectadores.

OCTAVA SEMANA

PRACTICA:

Grabación y Edición del Ejercicio Visual #3 con J.P. y en estudio de la UCAL

PRACTICA:

Presentación del Ejercicio Visual #3 = 1/3 de la clase (NOTA PARCIAL)

UNIDAD 4: Proyecto final

NOVENA SEMANA

- Pre-producción del cortometraje y asesorías.

DÉCIMA SEMANA

- Pre-producción del cortometraje y asesorías.

UNDÉCIMA SEMANA

- Pre-producción del cortometraje y asesorías.

DUODÉCIMA SEMANA

- Pre-producción del cortometraje y asesorías.

DÉCIMO TERCERA SEMANA

- Grabación del cortometraje fuera del campus (2 días por grupo).

DÉCIMO CUARTA SEMANA

- Edición del cortometraje (2 días por grupo)

DÉCIMO QUINTA SEMANA

- PRESENTACION Y EVALUACIÓN DEL CORTO FINAL (**NOTA FINAL**)
-

V. METODOLOGÍA

- El taller combina sesiones teóricas con prácticas.
- En las sesiones teóricas se desarrollarán los conceptos de la asignatura a través del análisis de diversos productos audiovisuales.
- Paralelamente, cada estudiante deberá desarrollar un *director's notebook* o cuaderno del director, el cual involucra un trabajo desde el inicio de clases hasta el final.

En las sesiones prácticas, los alumnos realizarán:

- Análisis de guión, cámara y puesta en escena de casos cinematográficos concretos
- 01 ejercicio visual de acciones y cámara sin diálogos
- 01 ejercicio visual de puesta en escena sin diálogos
- 01 ejercicio visual con diálogos
- 01 cortometraje de una duración aproximada de entre 5 y 7 minutos, el cual servirá como producto final del curso con posibilidades de ser presentado en festivales.

VI: Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular del curso atiende al proceso de investigación formativa a través de la elaboración de una investigación que sustente la producción Audiovisual que se presentará en un examen final

VII. 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:

- Examen parcial (30%)
- Evaluación Continua → Cuatro momentos (10%, 10%, 10% y 10%= 40%)
- Examen Final (30%)

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

En todos los casos, con excepción de la evaluación del Jurado, se tomará en cuenta la entrega paulatina de productos parciales en el marco del Pro-seso.

VIII. Fuentes:

Nº	CÓDIGO CIDOC	FUENTE
1.	791.43071/A51	Amiel, Vincent. (2005). <i>Estética del Montaje</i> . Madrid: Abada editores.
2.	302.23/A62/2011	Aparici, Roberto (2011). <i>La imagen: Análisis y representación de la realidad</i> . Barcelona: Gedisa.
3.	791.4309/A76	Aronovich, Ricardo. (1997). <i>Exponer una historia: La fotografía cinematográfica</i> . Barcelona: Gedisa.
4.	070.4/A78	Artero Rueda, Manuel. (2004). <i>El guion en el reportaje informativo: un guiño a la noticia</i> . Madrid: Ed. IORTV.
5.	791.4353/A78	Artis, A.Q. (2009). <i>Cállate y rueda. Guía del documental</i> . Barcelona, España: ediciones omega, s.a.
6.	791.4353/B23	Barnouw, Erik. (2005). <i>El documental, historia y estilo</i> . Barcelona: Gedisa.
7.	791.4353/B23R/2009	Barroso, Jaime. (2009). <i>Realización de documentales y reportajes: Técnicas y estrategias del rodaje en campo</i> . Madrid: Editorial Síntesis.
8.	303.4832/C35	Cebrián Herreros, Mariano. (2010). <i>Información audiovisual y multimedia por internet en la telefonía móvil</i> . Lima: Universidad de San Martín de Porres.
9.	791.437/C73	Comparato, Doc. (2009). <i>De la creación al guión: arte y técnica de escribir para cine y televisión</i> . Buenos Aires: La Crujía.
10.	791.437/G63	Chang, Justin. (2012). <i>Edición y montaje cinematográfico</i> . Barcelona: Blume.
11.	302.234/CH57/2011	Chion, Michel. (2011). <i>La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido</i> . Madrid: Espasa Libros.
12.	778.5/T42	Del Teso, Pablo. (2011). <i>Desarrollo de Proyectos Audiovisuales</i> . Buenos Aires: Editorial Nobuko.
13.	745.61/E46	Ellison, Andy (2008). <i>Guía completa de tipografía digital: cómo utilizar la tipografía de forma creativa en el diseño gráfico</i> . Parramón
14.	791.457/G73	Gordillo, Inmaculada. (2009). <i>Manual de narrativa televisiva</i> . Madrid: Editorial Síntesis.
15.	070.4/G82	Grillo, María del Carmen. (2010). <i>Los textos informativos: guía de escritura y estilo</i> . Buenos Aires: La Crujía.
16.	302.2345/G96	Gutiérrez, Mario. (2003). <i>Géneros Informativos en Televisión</i> . Lima: Universidad de Lima.
17.	006.6/A24P/2011	<i>Guía práctica Adobe Premiere: edición y postproducción de videos</i> . (2011). Lima: Macro.
18.	778.53/I21	Iapichino, Ricardo (2011). <i>La composición audiovisual: dimensiones narrativas del sonido y la música en la imagen</i> . Buenos Aires: Editorial Nobuko.
19.	791.4353/L67	Lindenmuth, Kevin J. (2010). <i>Cómo hacer documentales: guía práctica para iniciarse en la creación de documentales</i> . Barcelona: Editorial Alcantó.
20.	791.4353/I/N54/2011	Nichols, Bill. (2011). <i>La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental</i> . Barcelona: Editorial Paidós.
21.	778.5/P45	Perona, Alberto Mario. (2010). <i>Ensayos sobre video, documental y cine</i> . Córdoba: Editorial Brujas.
22.	778.53/R11	Rabiger, Michael. (2008). <i>Dirección cinematográfica: técnica y estética</i> . Barcelona: Ediciones Omega.
23.	741.01/R16	Rafols, Rafael (2003). <i>Diseño audiovisual</i> . Barcelona: Gustavo Gili.
24.	778.5344/R31	Reátegui, Pedro. (2003). <i>Manual de creación sonora uso y aplicación del sonido en los medios audiovisuales</i> . Lima: Universidad de Lima.
25.	791.4/H	RPP. (2013). <i>Historias de un país que avanza</i> . Lima: Santillana.
26.	791.4353/V47	Villalta Casas, Jaime. (2006). <i>El Espíritu del Reportaje</i> . Barcelona: Publicacions I Edicions de la Univesitat
27.	791.45/S17	Sáinz Sánchez, Miguel. (2002). <i>El productor audiovisual</i> . Madrid: Editorial Síntesis.
28.	791.437/SI/2006	Sánchez c., Rafael. (2006). <i>Montaje cinematográfico</i> . Buenos aires: la crujía.
29.	302.23/Z92	Zunzunegui, Santos. (2010). <i>Pensar la imagen</i> . Madrid: Ediciones Cátedra.

30.	EBSCO: Art Source	Ambrose, Gavin y Harris, Paul . (2010). <i>Design Th!nking</i> . Series: Basics Design. Lausanne, Switzerland : AVA Publishing. EBook. Recuperado de: http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI5NTc0MV9fQU41?sid=249ba984-04d0-4945-9af9-88529557c963@sessionmgr104&vid=3&format=EB&rid=25
31.	EBSCO: Art Source	Gibbs, Tony . (2007). The Fundamentals of Sonic Art & Sound Design Lausanne, Switzerland: AVA Publishing. EBook. Recuperado de: http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMzMDg1MV9fQU41?sid=249ba984-04d0-4945-9af9-88529557c963@sessionmgr104&vid=5&format=EB&rid=40
32.	EBSCO: Art Source	Hillner, Matthias. (2009). <i>Virtual Typography</i> . Series: Basics Typography. Lausanne, Switzerland: AVA Publishing. EBook. Recuperado de: http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI5NTczMI9fQU41?sid=249ba984-04d0-4945-9af9-88529557c963@sessionmgr104&vid=6&format=EB&rid=28
33.	Repositorio UCAL	Gutierrez Olórtgui, Mario. (2012). <i>Narrativa y estética digital: La imagen y el sonido en la era interactiva y virtual</i> . Recuperado de: http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/160

IX. Fuentes Complementarias:

TAMAYO, Augusto.(1996)	<i>Teoría y práctica del guión de ficción</i> . Ed. U. de Lima,
ONDAATJE, Michael; MURCH, Walter (2007)	<i>El arte del montaje</i> Madrid: Plot Ediciones,
LOPÉZ YEPES, Alfonso.(2006)	Cine en la era digital. Aplicaciones de la documentación cinematográfica (1992-2005). Madrid, La Fragua,
JULLIER, Laurent	<i>¿Qué es una buena película?</i> Barcelona: Paidós,
SHERMAN, Eric.(1988)	<i>Directing the film</i> . Acrobat Books, Los Ángeles,
BORDWELL, James.(1995)	La narración en el cine de ficción Ed. Paidós, Barcelona
KATZ, Steven.(1991)	Film Directing/Shot by Shot Ed. Wiese, Los Ángeles.
TRUFFAUT, Francois.(2006)	El cine según Hitchcock Ed. Alianza Editorial, Madrid.
MUSBURGER, Robert B.(2007)	Ediciones Omega, S.A. Barcelona,