

CARRERA: TECNÓLOGO EN INDUSTRIA AUDIOVISUAL.

énfasis en:

**Estética y técnicas
de Realización III**

Módulo III

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 3

Créditos educativos: 5

I) Propósitos de la unidad curricular

El módulo Estética de la Imagen y Técnicas de Realización III aspira a desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para concretar el proceso de rodaje de un proyecto audiovisual de ficción de hasta 15 minutos, integrando las dimensiones creativas, técnicas y productivas de la realización.

La unidad propone que los estudiantes participen activamente en la producción de un cortometraje de ficción, a partir de un guión elaborado en el curso anterior, asumiendo distintos roles dentro del equipo de producción y aplicando criterios básicos de registro visual y sonoro.

A través de esta experiencia, los estudiantes podrán comprender el rodaje como una instancia central de la puesta en escena audiovisual, en la que se articulan las decisiones estéticas, narrativas y técnicas del proyecto.

II) Logros de aprendizaje

1. Planifica y ejecuta el rodaje de un proyecto audiovisual de ficción, integrando decisiones estéticas, técnicas y productivas en función del guión y las condiciones reales de producción, para concretar una puesta en escena coherente con la propuesta narrativa.
2. Toma decisiones de puesta en escena y registro audiovisual (imagen y sonido), articulando encuadre, iluminación, movimiento, actuación y espacio durante el rodaje, para construir sentido narrativo y expresivo de manera intencional.
3. Desempeña roles específicos dentro del equipo de realización, asumiendo responsabilidades técnicas y creativas en contextos de trabajo colaborativo, para asegurar la continuidad y coherencia del proceso de producción.
4. Coordina el trabajo en equipo durante el rodaje, comprendiendo la interdependencia entre las áreas de realización, para garantizar la calidad técnica y narrativa del proyecto audiovisual.
5. Resuelve problemas técnicos, narrativos y organizativos propios del rodaje, adaptando decisiones a las condiciones de producción, para sostener el desarrollo del proyecto sin comprometer sus objetivos estéticos y narrativos.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
● El rodaje como instancia de concreción de la puesta en escena.	● Organización del rodaje.	● Reflexión sobre los procesos de trabajo colaborativo en la realización audiovisual.
● Registro visual y sonoro en la realización audiovisual.	● Registro de imagen: encuadre, composición y continuidad. Registro de sonido directo.	● Evaluación de las decisiones de puesta en escena en función de los resultados obtenidos en el registro.
● Organización del trabajo en equipos de producción.	● Roles dentro del equipo de realización audiovisual.	● Inmersión en las condiciones reales de producción en proyectos audiovisuales.
● Articulación entre decisiones estéticas y condiciones de producción.	● Coordinación entre dirección, fotografía, sonido, arte y producción. Resolución de situaciones técnicas durante el rodaje.	● Reflexión crítica sobre las decisiones estéticas y técnicas adoptadas durante el rodaje, evaluando cómo las condiciones de producción influyen en la construcción audiovisual del proyecto.

IV) Orientaciones pedagógicas

La unidad se desarrollará a partir de la **realización del rodaje de un cortometraje de ficción**, entendiendo esta instancia como una experiencia de aprendizaje colectivo.

El docente acompañará el proceso de organización y realización del rodaje, promoviendo la reflexión sobre las decisiones estéticas, técnicas y organizativas que se ponen en juego durante la filmación.

Se promoverá el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en los distintos roles de la producción audiovisual.

Orientaciones metodológicas específicas

Las actividades podrán incluir:

- Organización de jornadas de rodaje;
- Distribución de roles dentro del equipo de realización;
- Registro de las escenas previstas en el guión;
- Registro de sonido directo;
- Seguimiento del plan de rodaje;
- Scouting de locaciones con un análisis técnico de fotografía y sonido integrado con producción.
- Construcción de documentos de preproducción como planta de luces y cámara, propuesta estética de fotografía y sonido.
- Pruebas de ópticas y luces.
- Revisión preliminar de los materiales registrados;
- Análisis colectivo de las decisiones de registro visual y sonoro.

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación se sugiere contemple:

- la participación activa en el proceso de rodaje;
- el cumplimiento de las responsabilidades asumidas dentro del equipo;
- la aplicación de criterios básicos de registro visual y sonoro;
- la capacidad de resolver situaciones prácticas durante la filmación;
- la reflexión sobre el proceso de realización desarrollado.

Se priorizará la evaluación del **proceso de trabajo colectivo** y la participación de los estudiantes en las distintas instancias del rodaje.

VI) Bibliografía básica

Bordwell, David; Thompson, Kristin (2013). *El arte cinematográfico: una introducción*. Madrid: McGraw-Hill.

Martin, Marcel (2002). *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa.

Rabiger, Michael (2008). *Dirección de cine y video: técnicas y estética*. Barcelona: Omega.

Murch, Walter (2003). *En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*. Madrid: Plot.

Maestros de la luz: conversaciones con directores de fotografía, Larry Salvato

Introducción a la cinematografía, Rodolfo Denevi

Días de una cámara, Nestor Almendros

ARRI Lighting Handbook

Bibliografía complementaria

Burch, Noël (1987). *La práctica del cine*. Madrid: Fundamentos.

Brown, Blain (2016). *Cinematografía: teoría y práctica*. Madrid: Anaya Multimedia.

Mascelli, Joseph V. (1998). *Los cinco principios básicos de la cinematografía*. Madrid: Plot.

Eisenstein, Sergei (2001). *El sentido del cine*. Madrid: Siglo XXI.

Filmografía de referencia

La selección de filmografía tiene como objetivo favorecer el análisis del lenguaje audiovisual, la puesta en escena y las estrategias de montaje en distintos contextos de producción.

- The 400 Blows (1959), dir. François Truffaut
- Bicycle Thieves (1948), dir. Vittorio De Sica
- Rashomon (1950), dir. Akira Kurosawa
- Breathless (1960), dir. Jean-Luc Godard
- Roma (2018), dir. Alfonso Cuarón

