

Original

CARRERA: TECNÓLOGO EN INDUSTRIA AUDIOVISUAL.

Énfasis en:

Taller de Rodaje y
Realización I

Módulo: IV

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 5

Créditos educativos: 8

I) Propósitos de la unidad curricular

La unidad curricular “Rodaje y realización I” tiene como propósito formar realizadores audiovisuales con una visión integral de la producción, capaces de liderar y llevar a cabo un proyecto audiovisual completo desde la concepción de la idea hasta su entrega final. Enfocada en las competencias de dirección y producción, esta asignatura integra los conocimientos técnicos adquiridos en módulos anteriores, poniendo énfasis en la toma de decisiones creativas, la gestión de equipos y la comunicación con clientes o directores. Se busca desarrollar la capacidad del estudiante para concebir, planificar, ejecutar y cerrar producciones audiovisuales de manera profesional.

II) Logros de aprendizaje

- Concebir y desarrollar una idea audiovisual original o a partir de un brief de cliente para transformarla en un proyecto viable.
- Planificar y gestionar todas las etapas de una producción audiovisual (preproducción, rodaje y postproducción) desde la perspectiva de la realización y dirección para llevar a cabo una producción audiovisual integral.
- Liderar y coordinar equipos técnicos y artísticos, estableciendo una comunicación efectiva y tomando decisiones creativas y logísticas para adecuarlas a cada etapa.
- Evaluar y supervisar el desarrollo integral de un proyecto audiovisual para asegurar la coherencia narrativa, estética y técnica entre todas las áreas involucradas.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes Estructurantes	Saberes Asociados	Saberes de profundización
Conceptualización y desarrollo de proyectos audiovisuales	Identificación de necesidades de dirección; generación de ideas y conceptos creativos.	Análisis de brief, desarrollo de propuesta creativa, tratamiento y pitch de proyectos.
Planificación integral de la producción	Preproducción avanzada: guión, storyboard, plan de rodaje, presupuesto y cronograma.	Gestión de recursos, scouting de locaciones, selección y coordinación de equipo técnico y artístico.
Dirección y liderazgo en rodaje	Puesta en escena, trabajo con actores y equipo técnico en set.	Toma de decisiones en tiempo real, resolución de imprevistos, mantenimiento de visión autoral y cohesión del equipo.
Supervisión general de postproducción y cierre	Coordinación entre edición, sonido, fotografía y VFX.	Revisión de rushes, aprobación de cortes, etalonaje y mezcla final; preparación de entregables y evaluación del proyecto.

IV) Orientaciones pedagógicas

La enseñanza se basa en un enfoque práctico-proyectual, simulando el rol real del realizador/director en una producción audiovisual. Las clases combinan sesiones teóricas de dirección y producción con el desarrollo de un proyecto integral (cortometraje, documental, pieza publicitaria o contenido digital). Cada estudiante actúa como realizador principal de su proyecto, coordinando equipos con compañeros de otras especialidades (fotografía, sonido, edición). Se enfatiza el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y la resolución de problemas reales de producción.

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación priorizará la demostración de competencias reales, con énfasis en la aplicación, la creatividad y la resolución de problemas. Se recomienda un sistema de evaluación continua que combine observación directa, productos finales y retroalimentación iterativa.

Se propone a continuación la siguiente rúbrica:

Componente de Evaluación	Descripción	Peso en la Nota Final	Criterios de Evaluación
Pruebas Prácticas	Pruebas presenciales donde los estudiantes manejan equipamiento para completar tareas específicas.	35%	Precisión técnica, eficiencia, seguridad en el uso de equipos, calidad del resultado.
Proyectos individuales y/o grupales	Desarrollo de un proyecto completo.	20%	Creatividad, integración de herramientas, colaboración, innovación en el uso de tecnología.
Portafolio y reflexión	Compilación de trabajos prácticos con una reflexión escrita o oral sobre el proceso.	5%	Calidad del portafolio, profundidad de la reflexión, evidencia de mejora continua.
Participación y asistencia	Participación activa en clases y talleres, incluyendo manejo seguro de equipos y contribución a discusiones prácticas.	35%	Asistencia regular, iniciativa, retroalimentación a pares.
Autoevaluación y evaluación por pares	Los estudiantes evalúan su propio trabajo y el de compañeros.	5%	Honestidad, objetividad, alineación con estándares de la industria.

Notas Generales:

- El docente podrá adaptar esta rúbrica según su criterio en relación a su planificación y diagnóstico de grupo.
- El criterio de evaluación se ajustará al Reglamento de Pasaje de Grado vigente en el momento.
- Se sugiere la ponderación del trabajo en equipo y la asistencia activa en clase como factores fundamentales para la obtención de un resultado positivo en el curso.

VI) Bibliografía

- Ascher, S., & Pincus, E. (2019). The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age (5th ed.). Plume.
- Brown, B. (2021). Cinematography: Theory and practice (4th ed.). Routledge.
- Landau, D. (2014). Lighting for cinematography: A practical guide to the art and craft of lighting for the moving image. Bloomsbury Academic.
- Rabiger, M., & Hurbis-Cherrier, M. (2020). Directing: Film techniques and aesthetics (6th ed.). Routledge.
- Mascelli, J. V. (1998). The five C's of cinematography: Motion picture filming techniques. Silman-James Press.
- Katz, S. D. (1991). Film directing shot by shot: Visualizing from concept to screen. Michael Wiese Productions.
- Block, B. (2013). The visual story: Creating the visual structure of film, TV and digital media (2nd ed.). Focal Press.