
PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo (interina): Lic. Yaya Aguilar María Marcela

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Tello Juan

Adscriptos: Lic. Rosa Claudio, Lic. Trioni Bellone Carlos.

- Funciones complementarias: Lic. Cáceres Alicia, Tec. Checchi Pablo, Lic. Tortosa Daniel.

Distribución Horaria

Clases teóricas: Lunes 15h a 18h

Comisión de TP / Tutorías: Miércoles 12h a 16h (1er cuatrimestre) Jueves 16h a 20h (2do cuatrimestre)

Consultas: Lunes 18h a 21h

Correo electrónico: realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar

---

“Un director debe tener un poco de todo: un poco de escritor, un poco de actor, un poco de editor, un poco de diseñador de vestuario. Un buen director es aquél que escoge para sus proyectos gente que son mejores que él en sus posiciones. Sí, yo puedo escribir, pero tengo que tener a un mejor escritor de lo que yo soy, tengo que tener mejores actores de lo que yo soy, tengo que tener mejores ingenieros de sonido que sean mejores ingenieros que yo. Es una profesión extraña, por qué al final visualmente la película es tu visión”

<Milos Forman>

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Teniendo en cuenta la etapa de cursado en la cual se encuentran las-os estudiantes que cursan la cátedra de Realización Cinematográfica, perteneciente al cuarto año de la Licenciatura de Cine y Televisión y habiendo adquirido mediante el estudio, la práctica y la experimentación durante los años dedicados a la Tecnicatura en Medios Audiovisuales; se considera el momento óptimo para el inicio de un proyecto semiprofesional realizativo (Proyecto Creativo) según la elección del rol que elija cada estudiante.

Cabe destacar el incremento (en esta última década en particular) de la producción local y como las mismas han sido atravesadas por la Universidad Nacional de Córdoba, habiendo participado en ellas, estudiantes, egresadas-os y docentes de nuestro departamento en las distintas etapas de realización. Es por esto y teniendo en cuenta el régimen anual de la materia, que se propone un diálogo fluido y el intercambio de ideas sobre el cine, los modos de producción y realización cinematográfica en particular cordobesa y latinoamericana (sin descuidar la producción de otros países, continentes y

---

culturas). Los diversos discursos que pueden salir de un mismo espacio de formación, analizando y reflexionando lo que conlleva y significa hacer cine (particularmente en el actual contexto socio/económico, político y cultural que atraviesa nuestro país) en Córdoba. Puntos a favor y los desafíos que la realización audiovisual conlleva. Se abordará a la producción, anhelando que las-os estudiantes puedan percibir, descubrir y valorar el grado de importancia, del proceso de trabajo previo, en nuestro caso la preproducción, y en cualquier tipo de creación de obra de arte. La planificación de una obra y los puntos que un-a realizador-a no debe intentar eludir.

Considerando la modalidad de dictado de la cátedra (cursado anual) se enfatizará en el proceso de trabajo realizativo, haciendo hincapié en la aplicación de las herramientas narrativas audiovisuales conocidas y aprendidas en la tecnicatura, al perfeccionamiento de la implementación de los recursos cinematográficos técnicos y narrativos, los cuales deberán reforzarse mediante el análisis y la crítica de diversos materiales audiovisuales, particularmente cortos y medimétrajes, sin dejar de lado los largometrajes, para que sea posible que cada estudiante realice una búsqueda personal y puedan reflejarse en los resultados los diversos puntos de vistas sobre temáticas dispares o no, que pudieran haber en la clase. Vislumbrando sus modos de pensar y que estos finalmente puedan plasmarse en la producción de sus obras.

Por último, pero no por esto menor, la reflexión teórica y las tareas prácticas necesarias para llegar a mejores resultados.

El punto de partida, es la especificidad de cada área, del rol que cada estudiante elija para trabajar durante el año. Sería productivo se pudiera realizar una experiencia práctica de trabajo conjunta, con alguna de las productoras visitadas por las-os estudiantes o con alguna conocida por ellas-os. Queda abierta la posibilidad de un intercambio con las-os estudiantes de quinto año y/o egresadas-os, que den cuenta de la experiencia vivida durante el cursado de la materia.

2- Objetivos:

- ✚ Diseñar un diagnóstico, que ayude al equipo de cátedra a conocer durante el cursado, las inquietudes realizativas en torno a las temáticas elegidas por las-os estudiantes, teniendo en cuenta la masividad de una cátedra unipersonal.
- ✚ Reconocer las posibles transformaciones que se producen en la realización de una obra audiovisual, considerando los modelos de la producción local.
- ✚ Indagar a partir de las situaciones planteadas en los trabajos realizados durante la tecnicatura, los problemas “habituales” de producción/realización. Analizar algunas reflexiones en torno a vivencias pasadas, incentivando la capacidad crítica y autocrítica de cada estudiante.
- ✚ Afianzar el concepto de Proyecto Creativo que relacione eficazmente las cinco etapas fundamentales (guión/preproducción + rodaje + posproducción, exhibición, difusión y distribución) del proceso de realización audiovisual/cinematográfica.

-
- ✚ Promover el interés de las-os estudiantes por la visualización y análisis de diversos materiales y la consulta bibliográfica.
  - ✚ Considerar problemáticamente la construcción en la escritura/guionado. El paso de la idea, que parece ser tan clara en (mi) cabeza, al papel. El pasaje del pensamiento al lenguaje audiovisual, luego a la materialización de la imagen plástica y sonora) profundizando el estudio de los fundamentos de la creación audiovisual/cinematográfica y su relación con la escritura del guión.
  - ✚ Incentivar el manejo en la escritura de ideas/imágenes + sonidos, reconociendo los distintos tipos de puesta en escena, puesta en cámara y puesta en serie, para lograr el clima, tono y ritmo que el relato necesita. Analizando y debatiendo acerca de las experiencias desarrolladas y categorías propuestas por distintas-os autoras-es y directoras-es para constituir las en instrumentos de creación.
  - ✚ Profundizar los contenidos emanados, promoviendo el desarrollo de la capacidad crítica de las-os estudiantes en el análisis de las imágenes + sonido/contenido y afianzar mediante la autocritica y la evaluación, los conceptos de lenguaje audiovisual (fílmico, televisivo y web audiovisual).
  - ✚ Consensuar criterios para la conformación de los equipos de realización atendiendo a la naturaleza del proyecto creativo y la capacidad en el desempeño de roles dentro de las áreas de la producción audiovisual y los intereses personales.
  - ✚ Promover y compartir la reflexión que conlleve la identificación con el área técnico-expresiva elegida, el reconocimiento cabal de su complejidad y de su imbricación en el proceso de construcción de la obra cinematográfica/audiovisual.
  - ✚ Promover y mantener una relación fluida de la cátedra con las-os realizadoras-es y las productoras locales con la finalidad de aportar obras, ideas y estrategias tendientes a la consolidación de un polo regional de producción audiovisual.
  - ✚ Pulir y afianzar el vocabulario técnico correspondiente, a fin de realizar un análisis productivo, y una mejora en la comunicación con otra-os técnicas-os y compañeras-os.
  - ✚ Informar sobre la situación actual de la producción de cine en nuestra provincia y en nuestro país, dialogando sobre las leyes de fomentos cinematográficas.

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:** (controlar con contenidos mínimos según plan de estudios.

UNIDAD 1:

"Mi dentista me dijo el otro día: Ya tengo suficientes problemas en mi vida, así es que ¿por qué tendría que ver tus películas?" (David Cronenberg)

EL CINE COMO INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO. HACER/PRODUCIR Y PENSAR EL CINE EN/DE CÓRDOBA. El espacio cinematográfico. El cine y la relación con las otras artes.

Relación entre las prácticas audiovisuales y la articulación con los planteos teóricos/prácticos desarrollados durante la carrera. La muerte del cine. El discurso del fin del arte. Posiciones y alternativas. Entre la escritura y la imagen.

Composición: Diseño de imagen y sonido. Inmersos en la imagen plástica y sonora. Relectura de materiales audiovisuales en relación al tema elegido a tratar en su producción/película.

La región en el contexto nacional. Inserción de los proyectos locales/ regionales en los programas de fomento nacionales, provinciales y municipales. Participación de empresas estatales y privadas. Alternativas, factibilidades y problemáticas (cine, TV, tipos de productos, géneros, difusión, red de salas, etc.). Estado de situación actual y la necesidad de desarrollar un polo regional de producción audiovisual. Estudio y puesta en práctica de las estrategias que propendan a su consolidación.

UNIDAD 2:

“Cómo trepar al árbol de la vida, tirar piedras contra uno mismo y bajar sin romperse los huesos ni el espíritu” (Ray Bradbury)

PITCHING + PLANIFICACIÓN e INVESTIGACIÓN + PREPRODUCCIÓN.

Desglosar (deconstruir), analizar, armar (reconstruir) y reflexionar sobre los procesos de creación realizativa de una obra audiovisual cinematográfica/audiovisual. Búsqueda de referentes estéticos que esclarezcan dudas y ayuden a articular y unificar criterios realizativos.

Colaborar con el armado de los equipos de producción. Generar conexiones entre estudiantes, no por empatías previas a la cátedras, sino intentando que el interés se genere a partir del pitching realizado, por intereses narrativos, de contenido y estéticos. El pitching: interés del tema, precisión del texto y efectividad de la presentación confluyen en la motivación del “otro”. Conformación del equipo realizador. El pitch debe ser “irrefutable” y “memorable”. Planteamiento de preguntas claves para responder sobre la idea expuesta. Aspiraciones desde la dirección de cada área. Preparación para la presentación del pitching como una instancia lúdica de acercamiento a nuevas-os compañeras-os. Lanzar la idea de la mejor manera posible, ser directa-o para encontrar las áreas que busco y necesito para la concreción del (mi) proyecto. Las miradas de las-os jóvenes cineastas sobre la realidad local, del interior provincial, de la región y del país. Identidad local y regional. La mirada transversal: conjugación de idiosincrasias regionales y vehículo para el redescubrimiento y reafirmación del federalismo. Diversidad, pluralidad y unidad en el cine regional como espejo de la situación latinoamericana contemporánea. De la idea a la sinopsis. De la sinopsis a la presentación. Materializar las ideas en la escritura luego volver a exponerlas.

UNIDAD 3:

"Hay algo más importante que la lógica: es la imaginación" (Alfred Hitchcock)

DIRECCIONES DE ÁREA. ELECCIÓN DEL ROL. LOS DISTINTOS ROLES EN UN EQUIPO REALIZATIVO. Jerarquización de los roles. El cine como creación colectiva.

Elección/identificación con roles en virtud de la capacitación adquirida. Incorporar a la nómina del Equipo Técnico las siguientes áreas: Asistencia de Dirección y Dirección de Arte.

Necesidad de profundizar el conocimiento mediante una práctica responsable. Cine y talento artístico. El arte y el cuerpo. La satisfacción experimentada durante el desempeño del rol de su preferencia.

UNIDAD 4:

"El cine es tanto un pensamiento que adquiere forma como una forma que permite pensar" (Jean-Luc Godard)

VUELTA A LA MESA DE TRABAJO. Del Argumento al Guión Literario. Relación Guionista vs Director-a. La Asistencia de Dirección y su articulación con el resto de las áreas. Escritura y reescritura. Entretener y/o reflexionar. El "Público" y/o el/la/las/los "Espectador/a/as/es". Géneros y estilos narrativos. El casting. La figura, el personaje, su mundo y su historia. El Casting como instancia creativa decisiva. El scouting: la diégesis se dibuja, se fotografía. El espacio cinematográfico. La calidad del Libro Cinematográfico como "argumento" de venta.

UNIDAD 5:

"Si puede ser escrito, o pensado, puede ser filmado." (Stanley Kubrick)

Y LA VIDA CONTINUARÁ...MATERIALIZACIÓN DE IDEAS EN EL RODAJE. Las miradas desde los roles y las variables según la naturaleza de cada Proyecto Creativo. El diseño de imagen y sonido. La confección del Guión Técnico y la complejidad de la puesta en escena. El decoupage del espacio y del tiempo exige la imbricación de roles y áreas. /El/La directora/a y la dialéctica del rodaje: si genera una dinámica fluida sostendrá la cohesión del equipo, hecho que brindará coherencia y fluidez narrativa a la obra. El rol de Productor/a: carácter y creatividad. Articulación y/o tensión entre plan de trabajo, presupuesto y contingencias. Evaluación de factibilidad. Vuelta al análisis, elección y eliminación.

UNIDAD 6:

"Cuando la gente me pregunta si fui a una escuela de cine, siempre les respondo: No, fui al cine" (Quentin Tarantino).

LA ESTIMULANTE EXPERIENCIA DEL DESCUBRIMIENTO. El Proyecto Creativo y la relación guión-rodaje-montaje. La calidad de los registros durante el rodaje incide en la selección y preparación del material en la isla de edición. El diseño de imagen y sonido puesto a prueba en el montaje grueso, primera percepción de la "obra total" por parte de las áreas de dirección y montaje. El montaje fino como ejercicio de estilo. La reescritura deviene en sutileza cinematográfica. La "unidad de la obra" también debe reflejarse en el diseño gráfico del material de promoción.

UNIDAD 7:

“Nunca se podrá hacer ver a alguien lo que no vio el mismo, descubrir lo que no descubrió por sí solo. Jamás sin dañar su vista, sea cual sea el uso que haga de ella. A este espectador, creo que hay que abandonarlo a sí mismo; si ha de cambiar, cambiará, como todo el mundo, de golpe o lentamente, a partir de una frase escuchada en la calle, de un amor, de una lectura, de un encuentro, pero solo. En un enfrentamiento solitario con el cambio” (Marguerite Duras)

¡VIVA LA LIBERTAD! LA MIRADA EXTERNA. La mirada externa/lejana sobre el material en bruto y el primer visionado offline. La importancia de la mirada despojada de la idea inicial (del libro cinematográfico) y del proceso de rodaje una vez filmado. Desenamorar del material grabado, para entrar a la “mesa de montaje” despojado de la estructura establecida por el guión, para comenzar un nuevo contacto con el material audiovisual. El montaje cinematográfico, como creador de sentido. El segundo y tercer corte. Tomar la decisión del “corte” (*cortar no es castrar sino podar*). El material en bruto plantea una nueva idea, diferente a mi guión. Trabajo ante imprevistos, planificación. El trabajo obligatorio de la reedición en cualquier producto audiovisual. Análisis/Autocrítica. Retornar al inicio para poder continuar. Reflexión. Las estrategias de difusión de la producción cordobesa en su propio territorio y en el país. El público argentino/cordobés (académico y cinéfilo) como primer destinatario de la obra audiovisual. Nuestra capacidad autocrítica puesta a prueba por la “otra” mirada sobre nuestra propia obra. La revisión obligada, los ajustes necesarios y una nueva proyección. Los otros públicos, festivales, exhibiciones, etc. La obra en competencia. El desafío de la creación, peldaño a peldaño. Autocrítica y evaluación de la Obra Cinematográfica como resultado del Proyecto Creativo. El Equipo Realizador y sus futuros proyectos.

4- Bibliografía obligatoria.

- AMIEL, Vincent “Estética del montaje” Editorial ABADA, Madrid, España, 2008.
- AUMONT, Jacques “La teoría de los cineastas” Ediciones Paidós Ibérica SA, Barcelona, España, 2004
- AUMONT, Jacques “El cine y la puesta en escena” Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2013.
- BARBERIS, Nerio “Me considero un cineasta que hace sonido” MIRADAS, Revista del AV. Entrevista de Joel del Río y Víctor Fowler Calzada, EICTV, Cuba, 2004.
- BAZIN, André “Qué es el cine?” Ediciones Rialp S.A. Madrid. 1990.
- BIETTE, Jean Claude “¿Qué es un cineasta?” Ediciones gráficas especiales S.A. Bs.As. 2006.
- BRADBURY, RAY “Zen en el arte de escribir”, Ed. Minotauro. 1995.
- BRESSON, Robert “Notas sobre cinematografía” Ed. Ardora, Madrid, España, 1997.
- CHION, Michel “El cine y sus oficios” Editorial Paidós, Barcelona, España, 2002.
- DAGASSAN, Pablo “Electricidad para rodaje” (Apunte Cátedra Fotografía Cinematográfica I).
- DANEY, Serge “Cine, arte del presente”. Edición Santiago Arcos. 2004.
- ETTEDGUI, Peter “Dirección de Fotografía”, Ed. Océano, España, 2001.

-
- ETTEDGUI, Peter “Diseño de Producción y Dirección Artística”, Ed. Océano, España, 2001.
- HITCHCOCK – TRUFFAU “El cine según Hitchcock”, Editorial Akal, 1991.
- IZCOWICZ, Luisa Irene “En tiempos breves” Editorial Paidós, Bs. As., 2008.
- L10381 – Ley de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la Pcia de CBA (2016)
- L26522 - Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (09/2010)
- LA FERLA, Jorge “Cine (y) digital” Editorial Manantial SRL, Bs.As., 2009.
- OUBIÑA, David y AGUILAR, Gonzalo (comp.) “El guión cinematográfico” Editorial Paidós, Bs As.1997.
- PINEL, Vincent “Los géneros cinematográficos” Editorial Robinbook, Barcelona, 2009.
- RANCIERE, Jacques “Las distancias del cine” Editorial Manantial, Leograf, Bs.As, 2012.
- RANCIERE, Jacques “El espectador emancipado”, Editorial Ellago, 2010.
- RUIZ, Raúl “Poética del cine” Editorial Sudamericana, Chile, 2000.
- RUSSO, Eduardo “El cine clásico – Itinerario, variaciones y replanteo de una idea” – Ed. Manantial 2008.
- EDA Asociación Argentina de Editores Audiovisuales “Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina”. Edición Luis Ormaechea, Festival Internacional de Mar del Plata, 2016.
- SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J. “Cómo se hace una película” Ed. Ma non troppo, Bs. As. 2012.
- TARKOVSKY, Andrei “Esculpir en el tiempo”. Ediciones Rialp S.A. – Madrid – Sexta Ed. 2002.
- TIRARD, Laurent “Lecciones de Cine” Editorial Paidós, Bs. As. 2010.
- WENDER, Wim “50 reglas de oro para hacer cine”. Artículo para la revista Moviemaker Magazine. 2013
- TRUFFAUT, François “El placer de la mirada”, Paidos Iberica. 1999.

Bibliografía discriminada por núcleos temáticos o unidades.

UNIDAD 1

- BIETTE, Jean Claude “¿Qué es un cineasta?”
Ediciones gráficas especiales S.A. Bs.As. 2006.
- LA FERLA, Jorge “Cine (y) digital”
Editorial Manantial SRL, Bs.As., 2009.
- L10381 – Ley de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la Pcia de CBA (2016)
- L26522 - Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (09/2010)
- RANCIERE, Jacques “Las distancias del cine” Editorial Manantial, Leograf, Bs.As, 2012.
- TIRARD, Laurent “Lecciones de Cine” Editorial Paidós, Bs. As. 2010.

UNIDAD 2

- AUMONT, Jacques “La teoría de los cineastas”
Ediciones Paidós Ibérica SA, Barcelona, España, 2004.
- BAZIN, André “Qué es el cine?”
Ediciones Rialp S.A. Madrid. 1990.
- IZCOWICZ, Luisa Irene “En tiempos breves”
Editorial Paidós, Bs. As., 2008.
- OUBIÑA, David y AGUILAR, Gonzalo (comp.) “El guión cinematográfico”
Editorial Paidós, Bs As. 1997.
- PINEL, Vincent “Los géneros cinematográficos”
Editorial Robinbook, Barcelona, 2009.
- RANCIERE, Jacques “Las distancias del cine”
Editorial Manantial, Leograf, Bs.As, 2012.
- RUIZ, Raúl “Poética del cine”
Editorial Sudamericana, Chile, 2000.
- SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J. “Cómo se hace una película”
Ed. Ma non troppo, Bs. As. 2012.
- TIRARD, Laurent “Lecciones de Cine” Editorial Paidós, Bs. As. 2010.
- TRUFFAUT, François “El placer de la mirada”, Paidos Iberica. 1999.

UNIDAD 3

- BARBERIS, Nerio “Me considero un cineasta que hace sonido” MIRADAS, Revista del AV.
Entrevista de Joel del Río y Víctor Fowler Calzada, EICTV, Cuba, 2004.
- CHION, Michel “El cine y sus oficios” Editorial Paidós, Barcelona, España, 2002.
- ETTEDGUI, Peter “Diseño de Producción y Dirección Artística”,
Ed. Océano, España, 2001.
- ETTEDGUI, Peter “Dirección de Fotografía”, Ed. Océano, España, 2001.
- RANCIERE, Jacques “El espectador emancipado”, Editorial Ellago, 2010
- SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J. “Cómo se hace una película”
Ed. Ma non troppo, Bs. As. 2012.
- TARKOVSKY, Andrei “Esculpir en el tiempo”.
Ediciones Rialp S.A. – Madrid – Sexta Ed. 2002

UNIDAD 4

- BRESSON, Robert “Notas sobre cinematografía”
Ed. Ardora, Madrid, España, 1997.
- CHION, Michel “El cine y sus oficios”
Editorial Paidós, Barcelona, España, 2002.
- ETTEDGUI, Peter “Diseño de Producción y Dirección Artística”,
Ed. Océano, España, 2001.
- ETTEDGUI, Peter “Dirección de Fotografía”,
Ed. Océano, España, 2001.
- IZCOWICZ, Luisa Irene “En tiempos breves”
Editorial Paidós, Bs. As., 2008.
- OUBIÑA, David y AGUILAR, Gonzalo (comp.) “El guión cinematográfico”
Editorial Paidós, Bs As.1997.

PINEL, Vincent "Los géneros cinematográficos"

Editorial Robinbook, Barcelona, 2009.

RUIZ, Raúl "Poética del cine"

Editorial Sudamericana, Chile, 2000.

SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J. "Cómo se hace una película"

Ed. Ma non troppo, Bs. As. 2012.

UNIDAD 5

AUMONT, Jacques "El cine y la puesta en escena"

Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2013.

BARBERIS, Nerio "Me considero un cineasta que hace sonido" MIRADAS, Revista del AV.

Entrevista de Joel del Río y Víctor Fowler Calzada, EICTV, Cuba, 2004.

DAGASSAN, Pablo "Electricidad para rodaje"

(Apunte Cátedra Fotografía Cinematográfica I).

ETTEDGUI, Peter "Diseño de Producción y Dirección Artística",

Ed. Océano, España, 2001.

ETTEDGUI, Peter "Dirección de Fotografía", Ed. Océano, España, 2001.

SOLANAS, Fernando E. "La mirada" Editorial Puntosur – Bs. As. 1989.

TIRARD, Laurent "Lecciones de Cine" Editorial Paidós, Bs. As. 2010.

UNIDAD 6

AMIEL, Vincent "Estética del montaje"

Editorial ABADA, Madrid, España, 2008.

AUMONT, Jacques "La teoría de los cineastas"

Ediciones Paidós Ibérica SA, Barcelona, España, 2004.

BARBERIS, Nerio "Me considero un cineasta que hace sonido" MIRADAS, Revista del AV.

Entrevista de Joel del Río y Víctor Fowler Calzada, EICTV, Cuba, 2004.

CHION, Michel "El cine y sus oficios"

Editorial Paidós, Barcelona, España, 2002.

RUIZ, Raúl "Poética del cine"

Editorial Sudamericana, Chile, 2000.

EDA "Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina".

Edición Luis Ormaechea, Festival Internacional de Mar del Plata, 2016.

UNIDAD 7

EDA "Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina".

Edición Luis Ormaechea, Festival Internacional de Mar del Plata, 2016.

DANEY, Serge "Cine, arte del presente". Edición Santiago Arcos. 2004.

TIRARD, Laurent "Lecciones de Cine" Editorial Paidós, Bs. As. 2010.

TRUFFAUT, François "El placer de la mirada", Paidos Iberica. 1999.

5- Bibliografía Ampliatoria

ARTAUD, Antonin "El cine"

AUMONT, Jacques "Estética del cine"

BORDWELL, David "El arte cinematográfico"

BRODENSEN, Diego y RUSSO, Eduardo “Cine OJO un punto de vista sobre el territorio de lo real”

BURCH, Noel “Praxis del cine”

BURCH, Noel “El tragaluz del infinito”

DELEUZE, Gilles “La imagen-movimiento”

DELEUZE, Gilles “La imagen-tiempo”

EDA, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales “Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina”

MARTIN, Marcel “El lenguaje del cine”

MC GRATH, Declan “Montaje y Posproducción”

Pequeña Antología de Cahiers du Cinéma 4: “Nuevos cines, nueva crítica”.

VARIOS AUTORES KM 111 “La escena contemporánea. Ensayos sobre cine”

YOEL, Gerardo “Pensar en cine, imagen, ética y filosofía”

- **SITOGRAFÍA RECOMENDADA (para navegar)**

<http://es.scribd.com/doc/7758786/ baudelaire-charles-el-pintor-de-la-vida-moderna>
(Charles Baudelaire. El pinto de la vida moderna. 1863)

<http://www.flaneur.com.ar/>

cineclubmunicipal.com

www.invenciblevulnavia.blogspot.com.ar

www.comorobarelmundo.blogspot.com.ar

http://www.bifurcaciones.cl/006/bifurcaciones_006_reserva.pdf (Edgar Alan Poe. El hombre de la multitud. 1840)

www.fotogramas.es

<http://elcondensadordefluzo.blogs.fotogramas.es/2015/04/05/50-reglas-de-oro-para-hacer-cine-segun-wim-wenders/>

www.elamante.com

<http://www.ficic.com.ar/>

<http://www.mardelplatafilmfest.com/es/>

<http://festivales.buenosaires.gob.ar/2017/bafici/>

www.cinemanía.es

<http://www.cultmoviez.net>

<http://www.conlosojosabiertos.com/>

www.cineultramundo.blogspot.com.ar

www.imdb.com

CONSULTAR: Sitios de la web correspondientes al INCAA, Canal Encuentro, Asamblea Audiovisual Córdoba, BACUA, Odeon, Renau, FNA y otras instituciones de fomento a la producción cinematográfica y audiovisual.

- FILMOGRAFÍA RECOMENDADA POR LA CÁTEDRA PARA DISFRUTAR, PENSAR, DEBATIR y RECORDAR PORQUE ELIGIÓ ESTUDIAR CINE Y TV.

Listado por orden alfabético de nombres (algunos en nombre original y otros en español) de las películas/Directoras/es/Nacionalidad/Año (1)

AIRE LIBRE / Anahí Bernerí / Argentina / 2014
AQUARIUS / Kleber Mendonça Filho / Brasil / 2016
ARRIETY Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS / Hiromasa Yonebayashi / Japón / 2010
CHUNGKING EXPRESS / Wong Kar-Wai / China / 1994
DIAGNÓSTICO ESPERANZA / César González / Argentina / 2016
EL DIABLO PROBABLEMENTE / Robert Bresson / Francia / 1977
EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESIA / Luis Buñuel / México / 1972
EL ESTUDIANTE / Santiago Mitre / Argentina / 2011
EXCURSIONES / Ezequiel Acuña / Argentina / 2009
FIN DE SEMANA / Moroco Colman / Argentina / 2016
HISTORIAS DE TOKIO / Yasuhiro Ozu / Japón / 1953
LA LEY DE LA HOSPITALIDAD / Buster Keaton / EEUU / 1923
LA NIÑA SANTA / Lucrecia Martel / Argentina / 2004
LA PARTE DEL LEÓN / Adolfo Aristarain / Argentina / 1978
LA PATOTA / Santiago Mitre / Argentina / 2015
LA PAZ / Santiago Loza / Argentina / 2013
LA PRINCESA MONONOKE / Hayao Miyazaki / Japón / 1997
LA TERCERA ORILLA / Celina Murga / Argentina / 2014
LES PARAPLUIES DE CHERBOUG / Jacques Demy / Francia / 1964
LETTER FROM AN UNKNOWN / Max Ophüls / Alemania / 1948
LOS 400 GOLPES / François Truffaut / Francia / 1959
LOS ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA / Agnes Varda / Francia / 2000
LOS MUERTOS / Lisandro Alonso / Argentina / 2004
MI AMIGA LA DEL PARQUE / Ana Katz / Argentina / 2015
PLAYTIME / Jacques Tati / Francia / 1967
POR SUS PROPIOS OJOS / Liliana Paolinelli / Argentina / 2008
ROSETTA / Jean Pierre y Luc Dardenne / Bélgica / 1999
SALSIPUEDES / Mariano Luque / Argentina / 2012
SHARA SHARA / Naomi Kawase / Corea / 2003

STRANGER THAN PARADISE / Jim Jarmsch / EEUU / 1984

TABÚ / Miguel Gomes / Portugal / 2012

THE SEVEN YEAR ITCH / Billy Wilder / EEUU / 1955

TRAIN TO BUSAN / Sang-ho Yeon / Corea / 2016

UMBERTO D / Vittorio de Sica / Italia / 1952

UN HOMBRE SIN PASADO / Aki Kaurismaki / Finlandia / 2002

VISIONADO DE TRABAJOS FINALES DE GRADO DE LA LICENCIATURA DE CINE Y TV Y UNA SELECCIÓN DE PRÁCTICAS FINALES DEL DPTO. DE CINE Y TV, DE DIVERSAS TEMÁTICAS Y METRAJES DE DISTINTA DURACIÓN, PRODUCIDOS EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS (A partir del 2010) (2)

(1) Revisar lista completa de películas (+ CORTOS y MEDIOMETRAJES) en el aula virtual de la cátedra.

(2) 2010, año estimativo en que se percibe accesibilidad, en una gran parte del estudiantado, a la utilización de cámaras digitales que graban en HD.

6- Propuesta metodológica: consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

"El pensamiento es una cosa corrosiva. Es algo en si destructivo. Construye y destruye, construye y destruye. Pero en ese proceso corrosivo no es una cosa que pueda evaluarse en poco tiempo. Creo que los efectos o el proceso que puede generar. Mi cine es así, un fragmento de un proceso de pensamiento. Ni siquiera es un pensamiento, sólo un proceso. Es el proceso de pensar sobre alguna cosa. Y eso es una cosa que esta suelta, y está viva, porque no es un pensamiento terminado. Entonces, el efecto que pueda tener afuera no lo voy a saber ahora, no sé si lo voy a saber alguna vez. Quizás alguna vez me encuentre con alguien que después de 20 años le ha servido ver la película, quizás no me encuentre con nadie y sienta que mi vida fue un verdadero malgastar celuloide. Lo que yo cuestiono de mi trabajo ahora es que creo que es muy caro para el alcance que tiene. Creo que hay que ser más efectivo. Más efectivo en la lucha contra la moral." (Lucrecia Martel)

El cine puede suspender la representación, nos hace pensar y cuestionarnos, ¿cuál es mi objetivo al iniciar una obra audiovisual? ¿Qué cine queremos ver? La metodología implementada por la cátedra propenderá a que las-os estudiantes tomen conciencia de la naturaleza del Proyecto Creativo del que participarán, de la complejidad de su proceso de producción, de las variables a tener en cuenta para lograr una óptima realización y de la responsabilidad que implica conocer en profundidad las características de cada rol técnico-creativo, la temática elegida y los requerimientos de todas las etapas para que logre considerar al Proyecto Creativo del que participa, como su primer trabajo semiprofesional.

Las clases incluirán la presentación de cada unidad, articulando con los resultados del diagnóstico realizado el primer encuentro. A partir de proyecciones de diferentes materiales, se abordarán las dificultades de producción. Diferencias y semejanzas con las producciones (profesionales) locales. El visionado de diversos materiales (particularmente cortos y mediometrajés), además de orientar reflexiones desde la perspectiva de cada área técnico/expresiva, introducirá el diálogo mediante el análisis

---

de obras locales y producciones de estudiantes de otras escuelas, luego, cada estudiante se encontrará con otras obras audiovisuales (de distintos formatos, metrajes, soportes, obras “festivaleras”, de diversas procedencias, etc.). ¿Qué nos despiertan esas imágenes? ¿Qué nos sucede al ver temáticas y lugares conocidos o al plantear a un protagonista inmerso en la sociedad cordobesa? ¿Cómo actúa, que hace, como habla? ¿Con tonada o sin tonada, neutro? Al ser tópicos familiares (en algunos casos populares) ¿se genera mayor empatía o alejamiento? ¿Cuál es el sentimiento que nos producen las temáticas elegidas por las-os realizadoras-es argentinas-os de los últimos años? ¿Pagaría por ver mi propia película? Producir en Argentina. Producir en Córdoba. Lectura de diferentes escritos (ensayos, cartas de escritores, cineastas, pensamientos sobre escritura, poemas, etc) serán disparadores para discutir y reflexionar en conjunto, sobre la producción audiovisual.

A partir de diversos materiales audiovisuales producidos en Córdoba, se analizará y reflexionará sobre los temas elegidos para las producciones que se desarrollaran durante el año y se debatirá acerca de los criterios de las-os directoras-es en la aplicación de los distintos recursos y su posible asimilación en los propios proyectos. ¿Por qué resuelvo hablar de ese tema y no de su antípoda? ¿Cómo decido, cómo descarto temáticas? Tengo una idea, un tema, ¿cómo continúo? ¿En qué se diferencia mi mirada a la de otras-os cineastas o artistas que ya plantearon el tema que me interesa abordar? ¿A que nos referimos cuando hablamos de obra inédita, de producir una obra original?

Estos interrogantes, son solo un grupo de preguntas entre múltiples cuestionamientos que un-a realizador-a debería pensar/analizar (intentar responder) al iniciar y durante el desarrollo del proceso de creación de una obra audiovisual. Estas dudas nos permitirán ejercitar la elección del modelo de producción que abordará cada Proyecto Creativo, dependiendo la propuesta; aparecerá una metodología de trabajo distinta, hará plasmar nuestro punto de vista y las decisiones que tomamos cuando decidimos embarcarnos en la realización de un producto cinematográfico/audiovisual. Se intentará responder a varios de esos cuestionamientos, mediante lecturas en la clase, análisis de textos, de visionados y de ejercicios de escritura cronometrados. Será de fundamental importancia conocer las distintas voces que habitan en la clase e intercambiar opiniones, reflexiones e invitar al diálogo armando grupos de integrantes que realicen el mismo rol y (re)conociendo, en la medida de lo posible, a las-os compañeras-os de cursado, facilitando la instancia de pitching y comprendiendo que el pitch es una herramienta que utilizan todas las áreas en todo el proceso de realización de una obra audiovisual.

En las clases se abordarán las unidades previstas en el programa. La Unidad 1 se establecerá como eje que articula las restantes. El tratamiento de los temas tenderá a motivar al estudiantado a revisar y revalorizar prácticas y conocimientos adquiridos desde una perspectiva creativa (TP 1 y TP 2. Actividades a resolver presencialmente en el aula), problematizando su aplicación en las etapas de realización con el asesoramiento y las evaluaciones correspondientes por parte de la cátedra.

El enfoque general de la cátedra, remite a una doble articulación, por un lado desarrollar un pensamiento crítico en el visionado del material producido por

---

compañeras-os de años anteriores y material local, argentino y latinoamericano, comprendiendo al montaje como creador de sentido y por otro lado, cuestionar la intencionalidad dotada en el material, ¿se corresponde al deseo inicial?

Durante los meses de abril y mayo se desarrollará el Trabajo Práctico 2 que consiste en la participación de todas-os las-os estudiantes en la reflexión acerca del pitching que se llevará a cabo a principios del mes de mayo. Aquellas-os estudiantes que piensen presentarse deberán participar en tutorías semanales (al menos en una tutoría pre-pitching) preparatorias en las que se analizarán ideas, argumentos y factibilidad de realización de cada uno de los proyectos. El resto de las-os estudiantes que no expongan su idea, deberán armar un equipo técnico para organizar el registro de las presentaciones, para luego generar dos versiones con ese material y que sirva a modo de ejemplo y como material académico, si así lo desean, para otras cátedras que aborden el tema pitching (ej. Cátedra de Producción, RAV I).

Luego del pitching, la cátedra autorizará la puesta en marcha de los trabajos concernientes a cada Proyecto Creativo, cuyas etapas deberán cumplirse de forma gradual, progresiva e integral (ej. Presentación Teaser correspondiente al Parcial 1), para facilitar y asegurar la confección de una carpeta de producción (Parcial 2) que garantice el cumplimiento de los objetivos, la óptima realización de la obra audiovisual y, finalmente, el diseño de las estrategias de difusión y exhibición de las obras producidas.

Durante los meses de mayo, junio y agosto la cátedra coordinará la participación de profesionales del medio audiovisual (en formato conversatorio), egresadas-os y estudiantes avanzados insertas-os en el mercado laboral de la producción cinematográfica/audiovisual en Córdoba, quienes serán invitadas-os a compartir sus saberes y experiencias para colaborar en la orientación de las-os estudiantes en sus búsquedas y sus interrogantes relacionados con los respectivos Proyectos Creativos.

La cátedra promoverá eventuales visitas a empresas de alquiler de equipos de filmación (rentals) con la finalidad de asegurar que los responsables de cada área técnica reconozcan la diversidad de los equipos disponibles y puedan familiarizarse y seleccionar aquellos acordes a las necesidades del Proyecto Creativo del que participan y, al mismo tiempo, factibles de ser alquilados según la disponibilidad presupuestaria. Paralelamente, la cátedra mantendrá una comunicación fluida con los docentes responsables de las cátedras de Fotografía y Sonido de la Tecnicatura solicitando su asesoramiento cada vez que lo considere necesario y así facilitar a las-os estudiantes responsables de la producción acordar criterios con la dirección y las áreas técnicas para luego confeccionar un presupuesto acorde con las diferentes etapas que implica el rodaje (Julio y Agosto) y los distintos procesos durante la posproducción (Septiembre y Octubre).

Durante el año académico y especialmente entre junio y noviembre, las tutorías obligatorias se constituirán en espacios de reflexión crítica y autocrítica en el que las experiencias y las observaciones individuales se compartirán mediante una puesta en común, durante la preproducción, el rodaje y la posproducción. Al momento de la finalización de su primer offline, cada obra audiovisual será proyectada al menos en dos instancias, ambas invitaciones con la denominación "Función Privada". Primera

proyección ante profesionales, público especializado y docentes invitadas-os de diversas áreas y disciplinas (dependiendo la temática del Proyecto Creativo). Esta primera instancia de evaluación tiene por objeto escuchar opiniones que orienten aquellos aspectos a resolver en el Diseño de Imagen y Sonido en la última etapa de la posproducción. Y la segunda “Función Privada”, con un público reducido de variada audiencia (grupos no necesariamente cinéfilos y externos al entorno académico). La segunda instancia tiene como objetivo escuchar e intentar ser permeables ante los comentarios de un público despojado de estructuras y preconceptos del relato audiovisual, para el armado del corte final.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 – DIAGNOSTICO (individual)

Tema: ¿Realizador-a, director-a, cineasta o autor-a? Elección y reflexión en torno a los diferentes conceptos designados a quienes desean hacer películas.

Objetivos:

- ✚ Diagnosticar el estado actual de la clase, en relación a las temáticas que desean trabajar durante el año.
- ✚ Revisar, reflexionar e incentivar la búsqueda del rol que cada estudiante desea desarrollar en su Proyecto Creativo.
- ✚ Seleccionar las diferentes propuestas de las-os estudiantes en sus diagnósticos, para realizar actividades en las cuales interactúen con compañeras-os del mismo rol.
- ✚ Orientan a las-os estudiantes hacia una reflexión, según sus intereses, en el momento de la elección de la temática a tratar.
- ✚ Analizar cortometrajes en relación al rol que cada estudiante se identifica y abrir el debate entre sus compañeras-os en la clase.

Metodología de trabajo:

- 1) Se desarrollará en clase y se continuará de manera virtual, durante la primera y segunda semana de clases.
- 2) Responder en la primera clase a un cuestionario elaborado por la cátedra.
- 3) Realizar un breve análisis de uno de los cortometrajes proyectados en la clase desde la perspectiva del rol o los roles de su preferencia.

Observaciones: Enviar al correo de la cátedra realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar las respuestas de los incisos 2 y 3. En el título del correo aclarar Apellido y Nombre + TP Nº 1.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 – PITCHING (individual y en grupo. Asistencia obligatoria)

Tema: Elaboración de una propuesta de Proyecto Creativo, mediante la presentación de un PITCHING (instancia de presentación ante productores potenciales).

OPCIÓN #1: (para todas-os aquellos-as estudiantes que decidan presentar una propuesta de Pitch)

Objetivos:

- + Familiarizarse con las características del pitching como aproximación a una práctica vigente en la industria y en los espacios relacionados con el fomento a la creación cinematográfica/audiovisual.
- + Reflexionar acerca de las experiencias expuestas en clase sobre las posibles confecciones del pitching ante jurados o tribunales de organismos competentes con la finalidad de lograr subsidios u otro tipo de apoyo para la concreción de sus proyectos.
- + Conocidas las estrategias necesarias para desarrollar un buen Pitching (efectivo, que logre su cometido), tratar de aplicarlas efectuando la presentación de ideas y proyectos en las tutorías.
- + Promover el interés de las-os compañeras-os por integrar el equipo técnico realizativo de producción, para cumplir determinado/s rol o roles.
- + Incentivar la reflexión conjunta y la capacidad crítica y autocrítica respecto, especialmente, a la factibilidad de los Proyectos Creativos propuestos.

Características y metodología del trabajo:

- 1) Trabajo presencial, con asistencia obligatoria. Fecha de exposiciones del Pitch LUNES 08/05/2017.
- 2) Todas/os aquellas/os estudiantes que deseen presentar su idea, mediante la técnica del Pitch, deben participar de al menos una tutoría pre-pitching, que se realizarán durante todo el mes de abril, anterior a la fecha de presentación pautada. Se realizará un seguimiento de ese proceso y elaboración de la presentación.
- 3) En el desarrollo de la práctica participarán todas-os las-os estudiantes y el equipo docente, la que se extenderá hasta el último pitch.
- 4) Cada estudiante que realice el pitching de su proyecto dispondrá de 5 minutos. Al finalizar, y durante 2 minutos, la audiencia (la clase) podrán efectuarle preguntas acerca de diversos aspectos que planteen dudas o interrogantes (búsquedas narrativas/expresivas, naturaleza del proyecto y su factibilidad, etc.)
- 5) Integración de los equipos de producción de cada Proyecto Creativo, entre la semana del 09/05 y el 15/05, y presentación de los mismos en la clase del 15 de mayo de 2017.
- 6) Tutorías obligatorias (entre el martes 16 y el miércoles 31 de mayo) con la finalidad de supervisar y orientar la conformación de los equipos de producción según la naturaleza de cada Proyecto Creativo, para determinar la división de roles adecuada que permita el desempeño profesional de cada integrante.

Aclaración: Aquellos proyectos que no lleguen armar grupos de 7 integrantes como mínimo (al 15/05), los cuales cubrirían todas direcciones de áreas, deberán unirse a los grupos ya conformados.

OPCIÓN #2: (para todas-os aquellos-as estudiantes que decidan NO presentar una propuesta de Pitch)

Objetivos:

- + Promover el interés de todas-os las-os estudiantes que deciden no presentarse al pitching, para hacer un registro del mismo y reflexionar conjuntamente las posibilidades de presentación y la utilización de dicha herramienta en cualquier proceso de realización audiovisual.
- + Promover el trabajo en colectivo. Reconocerse como equipo humano y establecer vínculos nuevos.
- + Instaurar y trabajar una instancia previa de organización, entendiendo este práctico como un ejercicio para el armado de la muestra de TF y cómo organizarse en grupos numerosos, por ej. el armado de una red de producciones; de manera conjunta presentarse en festivales, no de aislarse y poder armar una torta con todos los trabajos, etc.
- + Familiarizarse con las características del pitching, entendiendo que es una herramienta de comunicación, no solo en la vida profesional sino en el trato diario durante la realización de un proyecto audiovisual
- + Generar material audiovisual para proveer (si así lo desean) a toda la comunidad académica interesada en realizar pitch (cualquier año y cátedra) y que sirva como producción de la cátedra para compartir y difundir.
- + Contribuir al acervo local estudiantil para que cada año se vaya incorporando/renovando el material, que funcione y sea de apoyo a las-os mismas-os estudiantes para próximas experiencias de pitching.
- + Comparar el material con el registro del pitch de años anteriores (con un material que se va a producir este año, registrando nuevamente a estudiantes del año 2016).

Características y metodología del trabajo:

- 1) Armar un equipo técnico/artístico, para presentar tres versiones de Pitch. Dependerá de la cantidad de integrantes por área.
- 2) Se deben dividir en grupos de un mismo rol y elegir a un-a delegado-a representante que estará en contacto con la cátedra.
- 3) Deberán realizar, gestionar y colaborar desde su área el registro de las exposiciones. Debe ser un registro claro, coherente sobre la clase de pitching, y sobre lo que entienden de cómo se presenta un pitch.
- 4) Presentar todo el material en bruto a la cátedra y a las-os encargados del área de producción/montaje.
- 5) Entregar dos versiones (dependiendo la cantidad de estudiantes encargadas-os del montaje):
  - a) Una versión con todas las exposiciones;
  - b) Una versión de 7' (compilado de lo que creen servirán de ejemplo para entender "cómo hacer un pitch").

6) FECHA LIMITE DE ENTREGA: Lunes 29/05 – En la edición final, deben quedar registrados como se conformaron los grupos de cada pitch, con presentaciones de todas-os las-os integrantes de cada equipo. Esto significa registro/diseño de imagen y sonido (posterior al pitch).

7) El día de la presentación, deben tener todo preparado para el rodaje y encargarse de la puesta: tener un cronograma armado, respetar los horarios y el orden de las presentaciones. Coordinar preguntas y respuestas de la audiencia. No puede haber interrupciones durante la exposición de un-a compañero-a; el registro de las preguntas (comentarios) debe ser claro. Registrar cada propuesta con nombre de estudiante expositor-a, idea, rol en el que se propone y contacto, para subir el martes 09/05 al aula virtual (foro) para poner en conocimiento de toda la clase para el armado de equipos.

8) Presentación de los equipos el lunes 15/05.

9) Lunes 29/05: Presentación y defensa del material producido.

PARCIAL N° 1 (en equipo)

Tema: Presentación TEASER. El material inédito. Diferencias “el espectador” y “el público”. Audiencia y sus expectativas a partir de los objetivos iniciales planteados y desarrollados por cada grupo.

Objetivos:

- ✚ Analizar la idea presentada en el pitch y su articulación con el guión elaborado.
- ✚ Diseñar los posibles interrogantes que deben generar los avances de una película.
- ✚ Establecer los objetivos de cada proyecto según la temática planteada y la propuesta que realice cada estudiante desde su área específica.
- ✚ Investigar sobre las posibilidades de exhibición y difusión dependiendo la duración de cada Proyecto Creativo.
- ✚ Crear un avance (teaser) sobre su Proyecto Creativo que dé cuenta del planteamiento inicial propuesto.
- ✚ Afianzar la organización y el trabajo en equipo, como un primer acercamiento al rodaje que luego llevarán a cabo.

PARCIAL N° 2 y Trabajo Final (individual y en equipo)

Tema: Concreción del Proyecto Creativo.

Objetivos:

- ✚ Definir la naturaleza del Proyecto Creativo.
- ✚ Elaborar un Diseño de Producción acorde al mismo, que asegure su factibilidad dentro de los criterios de la “producción de bajo presupuesto”.
- ✚ Conformar, según la naturaleza y complejidad del Proyecto Creativo, equipos de producción compuestos por un número de integrantes que asegure la dirección efectiva de cada una de las áreas técnico-creativas fundamentales.

-
- + Desarrollar y asumir el trabajo de forma integral y específica de cada rol en todas las etapas previstas en la metodología de trabajo y el cronograma.
  - + Promover el afianzamiento de la capacidad crítica y autocrítica de las-os estudiantes, que les facilite a reconocer sus certezas y habilidades para alcanzar un óptimo rendimiento en el desempeño del rol o roles de su preferencia en la concreción del Proyecto Creativo del que participa.

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente.

Régimen de alumnos **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Régimen Alumno trabajador **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Durante el cursado, la cátedra propiciará el diálogo abierto que favorezca la reflexión compartida y el compromiso personal en el análisis de las experiencias realizativas tanto a través del aula virtual y del correo electrónico como en encuentros periódicos, promoviendo la capacidad crítica y autocrítica de las-os estudiantes y del equipo docente.

Aprobados el TP N° 1, 2 y el Parcial 1, a partir del 15 de mayo y durante el segundo semestre se habilitarán las tutorías semanales con asistencia obligatoria, con la participación de la Profesora a cargo, Ay. Alumno y Adscriptos. Se efectuará un acompañamiento efectivo durante los procesos de producción manteniendo contacto directo con las-os responsables de áreas de cada equipo para conocer el estado de situación y asesorarlas-os debidamente (mayo/noviembre). Los horarios de las tutorías y las evaluaciones parciales se acordarán con las-os integrantes de cada equipo realizador de manera de asegurar la participación de aquellas-os estudiantes cuyas obligaciones laborales condicionan su tiempo dedicado al estudio.

Finalizado el primer montaje (offline), a mediados de septiembre, de cada obra cinematográfica se efectuarán dos “proyecciones privadas”:

1) Una para público especializado: docentes de la carrera y profesionales invitadas-os especialmente con el fin de habilitar un intercambio de impresiones y criterios con los integrantes de cada equipo de producción acerca de los logros alcanzados y los aspectos a revisar del Diseño de Imagen y Sonido durante el montaje final. Dichos docentes y profesionales podrán apreciar los avances y resultados alcanzados pues serán invitados a la Muestra de los Trabajos Finales organizada por la cátedra – última clase del año - en la que se proyectarán las obras cinematográficas aprobadas.

2) Segunda proyección privada, con público variado: estudiantes de otros departamentos, docentes de otras disciplinas y público general. Esta segunda proyección es de fundamental importancia para el armado de la última versión y posterior presentación en la Muestra de TF (fines de noviembre o primera semana de diciembre).

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Estudiantes trabajadoras-es o con familiares a cargo:
<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Las evaluaciones se ajustan a los criterios reglamentario establecidos por la FA (Artículos N° 10 y N°20 Consideraciones sobre estudiantes Promocionales y Regulares)

Estudiante Promocional: Asistir al 80% de las clases teóricas, a la comisión de trabajos prácticos y tutorías. Aprobar los Parciales y los Trabajos Prácticos con nota 7 (siete) como mínimo.

Observación: El Trabajo Final debe obtener como nota mínima 6 (seis) para aspirar a la promoción.

Estudiante Regular: Deberá asistir al 60% de las clases prácticas. Aprobar los Parciales, los Trabajos Prácticos y el Trabajo Final con nota mínima de 4 (cuatro).

Modalidad del EXAMEN FINAL para estudiante en condición LIBRE

Deberá integrar el equipo de realización de alguno de los Proyectos Creativos (1) que se desarrollarán durante el año cumpliendo un rol auxiliar a elección y con la autorización de la cátedra, del que informará regularmente acerca de su desempeño en el mismo.

Además, deberá participar de reuniones de asesoramiento que convocará la Profesora a cargo de la cátedra con antelación (7 a 10 días). En el caso de aprobar las instancias mencionadas, rendirá un examen dividido en las siguientes etapas:

Etapas 1: Presentación, con 20 días de antelación a la fecha del Examen Final, de:

1.1. Un cortometraje ficcional, de producción propia e individual, sobre un tema a elección y realizado a los fines de rendir este examen. Duración de 10 (diez) a 15 (quince) minutos.

Observación: Durante el proceso de guionado y preproducción se efectuarán tutorías por parte de la cátedra, en fechas a acordar con el/la estudiante.

1.2. Una carpeta que contenga: A) Argumento, Sinopsis, Guiones Literario y Técnico, Story board (o shooting board), Desglose de Producción y Presupuesto.

1.3. Un video del backstage de 4 (cuatro) minutos de duración, que dé cuenta de su participación en cada una de las etapas de la producción del cortometraje.

Etapas 2: Examen escrito y oral:

2.1. Aprobado el cortometraje (Etapas 1), el/la estudiante deberá rendir un examen escrito, instancia de producción analítica y reflexiva en torno a los conceptos y categorías propuestas en la Bibliografía Obligatoria.

2.2. Aprobado el Examen escrito se procede a la instancia de examen oral, como última etapa del examen final.

Observación: En caso de aprobar la Etapa 1, si la nota es superior a 7 (siete) y desaprobar la Etapa 2, se reservará durante los turnos restantes del año en que presenta la producción audiovisual, la nota obtenida en la Etapa 1.

- (1) La/el estudiante en condición de libre deberá consultar al equipo de cátedra, en que equipo puede colaborar como auxiliar. La cátedra evaluará la situación de cada equipo e informará el nombre del equipo y datos de A. Dirección para comunicarse.

9- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias **es conveniente** tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

Para el cursado de la Cátedra de Realización Cinematográfica, es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura, toda la tecnicatura (no es excluyente la Práctica Final).

Es importante tener en cuenta, que ambos trabajos “Práctica Final” y “Proyecto Creativo de RC”, requieren una inversión de tiempo y dinero que es importante analizar al momento de iniciar uno y otro, es por esto que el equipo de cátedra sugiere elegir por la realización de uno de los dos trabajos durante el transcurso del año lectivo, teniendo en cuenta la complejidad y el tiempo que requieren ambos trabajos, sin descuidar el cursado del resto de las materias y entendiendo el proyecto de RC como un primer trabajo semiprofesional.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Teniendo en cuenta la Ley N° 19.587 Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Cumplir y solicitar al estudiantado, solidariamente dejar el espacio que ocupemos, de la misma manera en que lo encontramos. Atender a lo dictaminado por el Art 4:

- a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores;
- b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo;
- c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral

Durante las clases teórico/prácticas, se realizan proyecciones, se solicita a las-os estudiantes no ingresar y salir durante la proyección, salvo en caso de emergencia y/o excepciones y esperar hasta que el visionado termine.

Debido a las proyecciones, que se realizan en su mayoría con la luz apagada, esto requiere que estén claramente indicadas las salidas y/o salidas de emergencia. Solicitar a las-os estudiantes no dejar estacionada sus bicicletas sobre las entradas y salidas, ni ningún objeto, equipo que impida la entrada o salida al aula.

Es importante tener el listado de número de emergencia a la vista (Seguridad UNC, AMBULANCIAS, etc.) para que cualquier persona (que se encuentre en el aula y/o pabellón) sepa a quien acudir o cómo actuar.

Por último, al finalizar cada clase, se solicitará colaboración a las-os estudiantes para dejar el espacio utilizado en condiciones (dejar el banco en su lugar, no dejar papeles, ni basura) revisar el espacio antes de salir, para que pueda ser ocupado posteriormente y que no requiera un insumo de tiempo innecesario a las-os docentes.

Solicitar que arrojen los residuos húmedos en los tachos de basura indicada, ej.: yerba usada, saquitos de té, cascara de frutas, etc. en los lugares correspondientes.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

CRONOGRAMA ANUAL				
CLASE N°	Fecha	Unidad/Temas	TP	Entregas y presentaciones para las clases prácticas en relación al contenido dado en las clases teóricas
01	20/03/2017	UNIDAD I	TP 1	PRESENTACIÓN MATERIA. Diagnostico clase. Producir en Córdoba.
02	27/03/2017	IDEA – ELECCIÓN TEMA	TP 1	
03	03/04/2017	UNIDAD II Del argumento al guión literario y técnico. Conversatorio Rol Guionista.	TUTORÍAS PRE PITCHING	PREPARACIÓN PITCHING. CLASES ESPECÍFICAS POR ÁREAS. PLANTEAMIENTOS DE IDEAS. Tutorías prepitching: Miércoles de 12h a 17h
04	10/04/2017			
05	17/04/2017			
06	24/03/2017			
	01/05/2017	FERIADO NACIONAL – DÍA INTERNACIONAL DE L' S TRABAJADOR' S		
07	08/05/2017	PITCHING.	TP 2	
08	15/05/2017	UNIDAD III Conformación equipos.		
	22/05/2017	EXAMENES – SEMANA DE MAYO / Continúan consultas virtuales y presenciales al grupo que lo solicitara		
09	29/05/2017	Etapas: Casting		DE LA IDEA AL GUIÓN LITERARIO. INICIAN TUTORÍAS OBLIGATORIAS. PREPRODUCCIÓN: Casting + Scouting + Ensayos Desarrollo de criterios por áreas.
10	05/06/2017	Conversatorio Rol Dirección de Actores.		
11	12/06/2017	REDACCIÓN GL. a) Redacción del Libro Cinematográfico y b) Confección de una Carpeta de Producción Rol Asistencia de Dirección		
12	19/06/2017	UNIDAD IV Rol Dirección		
13	26/06/2017	Conversatorio Área Fotografía		
14	03/07/2017	Conversatorio Área Producción. AUTORIZACIÓN RODAJE. Presentación Carpeta de Producción definitiva para autorización de rodaje. UNIDAD V PRODUCCIÓN + INICIOS RODAJE		ÚLTIMA CLASE PRIMER SEMESTRE Devolución GL. Pedido de Story Board. Acompañamiento virtual/presencial, Devolución GL y GT. Pedido de Story Board y/o Shooting Board.
	08/07/2017 Al 24/07/2017	RECESO INVERNAL.		
15	31/07/2017	PRESENTACIÓN TEASER. Rol Sonidista.	P1	Dependiendo la naturaleza del proyecto: continuarán en rodaje. Fecha límite fin rodaje 31/08.
16	07/08/2017	INICIO POSPRODUCCIÓN		
17	14/08/2017	Conversatorio Área Dir. Arte		
	21/08/2017	FERIADO NACIONAL. Paso a la inmortalidad del General San Martín.		
18	28/08/2017	UNIDAD VI El Montaje.		POSPRODUCCIÓN Elaboración del online y Diseño gráfico (títulos)
19	04/09/2017	Conversatorio Área Montaje.		
20	11/09/2017	Corrección color.		
21	18/09/2017	UNIDAD VII		
	25/09/2017	EXAMENES DE SEPTIEMBRE		
22	02/10/2017	DEFENSA/FUNDAMENTACIÓN	P2	PROYECCIONES INTERNAS (PRIVADAS)

CRONOGRAMA ANUAL				
CLASE N°	Fecha	Unidad/Temas	TP	Entregas y presentaciones para las clases prácticas en relación al contenido dado en las clases teóricas
		PRESENTACIÓN CARPETA DE PRODUCCIÓN		
	09/10/2017	FERIADO NACIONAL. Día del Respeto de la Diversidad Cultural		
23	16/10/2017			Diseño afiches de promoción.
24	23/10/2017			Organización Muestra de TF.
25	30/10/2017			
26	06/11/2017	DIFUSIÓN MUESTRA TF.		DEBATE/EVALUACIÓN. EVALUACIÓN TRABAJO FINAL.
27	13/11/2017	ÚLTIMA CLASE. PRIMERA EXHIBICIÓN PÚBLICA. Participación en concursos de organismos de fomento destinados a obras concluidas.		DIFUSIÓN PROYECCIONES CARTELERA CORDOBESA. PROGRAMACIÓN POSIBLES FESTIVALES. COORDINAR/ORGANIZAR INSCRIPCIONES DE MANERA CONJUNTA.
EXAMENES FINALES – DICIEMBRE 20/11 al 01/12 1er turno 04/12 al 15/12 2do turno				
MUESTRA TF – Fecha a confirmar (Entre la semana del 27/11 y el 12/12) EXHIBICIÓN TF				
TUTORÍAS OBLIGATORIAS PREPITCHING: A partir de la semana del 03/04 al 05/05 TUTORÍAS con asistencia obligatoria con cada equipo (una vez que estén sustanciados los grupos): A partir del 15/05. El equipo docente de la cátedra coordinará con la producción de cada equipo una reunión semanal o quincenal (dependiendo la naturaleza del proyecto y los avances realizados por el grupo) según la etapa y estado en la que se encuentre el Proyecto Creativo.				

Yaya Aguilar, María Marcela

Leg. N° 46478

Lic. en Cine y Televisión

Docente a cargo (interina) de la

Cátedra de Realización Cinematográfica

realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar