

Open Course Ware

“Procesos de Creación Audiovisual.”

CONTENIDOS:

1. Presentación	2
2. Competencias	2
3. Resultados de aprendizaje.....	3
4. Contenidos.....	4
5. Metodología de trabajo.....	4
6. Plan de trabajo.....	5
7. Actividades evaluadas	7
8. Calendario.....	8
9. Bibliografía y fuentes de información.....	9

- *Duración de la formación: 6 semanas*
- *Dedicación total: 40 horas*
- *Idioma del curso: castellano*
- *Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad*

Equipo docente:

Marian González Abrisketa (coordinadora)

Itxaso del Castillo Aira

Andoni Iturbe Tolosa

1. Presentación del curso

El objetivo del curso “Procesos de Creación Audiovisual” es dotar al alumnado de una visión global del proceso productivo e introducirle en las tareas de la concepción, producción y realización de productos audiovisuales. Para ello, se mostrarán los principales modos de producción en el medio audiovisual, tanto en el aspecto técnico, como narrativo, organizativo...

La finalidad de este curso es facilitar a los participantes el conocimiento de los recursos necesarios para la ejecución de un proyecto audiovisual.

Antes de finalizar el curso, cada participante deberá realizar los ejercicios propuestos. El objetivo de los contenidos prácticos es adquirir las competencias específicas y transversales a partir de la comprensión de los materiales teóricos. Al final de cada uno de los seis módulos, el alumnado podrá realizar los ejercicios planteados.

En algunas lecciones existen recursos interactivos a páginas web que favorecen el autoaprendizaje.

Lecturas recomendadas: Se facilitan recursos libres y accesibles de documentos, bibliografía y algunos vídeos para profundizar en cada tema.

Cuestionario de autoevaluación: Con objeto de comprobar su nivel de aprendizaje, se recomienda completar el test de evaluación final.

- **Personas destinatarias y requisitos**
 - El curso está destinado a todas aquellas personas interesadas en el mundo audiovisual y que quieran conocer las fases del proceso de producción, así como el lenguaje y los recursos básicos de la producción audiovisual. Aunque no hay requerimientos previos, se recomienda tener conocimientos básicos de lenguaje y técnicas audiovisuales.

2. Competencias

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

1. Identificar los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo un proyecto audiovisual.
2. Analizar y comprender las diferentes etapas de la producción de un producto audiovisual.
3. Adquirir conocimiento y experiencia de entornos y rutinas profesionales en el ámbito de la comunicación audiovisual

4. Aplicar destrezas y utilizar técnicas, tecnologías y recursos al desarrollo de contenidos y procesos de comunicación e información audiovisual.
5. Analizar, interpretar, explicar y valorar de forma crítica hechos, procesos sociales, textos y proyectos comunicativos.

3. Resultados de aprendizaje

El curso está diseñado para que las personas que lo superen alcancen los siguientes objetivos de aprendizaje:

1. Diferenciar las funciones y organizar un equipo de producción para la realización de un proyecto audiovisual.
2. Identificar las diferentes fases del guión para distintos formatos audiovisuales.
3. Comprender la planificación de las fases y necesidades de producción de un proyecto audiovisual.
4. Discernir y analizar los elementos visuales de la imagen fija y en movimiento.

4. Contenidos

Los contenidos del curso se estructuran en seis módulos, que incluyen los siguientes apartados:

➤ **Módulo 1.- El proceso de producción**

- Fases del proceso de producción: Preproducción, producción y postproducción. Grabación unicámara/multicámara. Procedimientos de grabación. Localizaciones.

➤ **Módulo 2.- El equipo humano**

- Funciones del personal en cine y TV.

➤ **Módulo 3.- El guión: presentación de proyectos**

- Tipos de proyectos. Sinopsis, escaleta, story board, tratamiento, guión técnico, la Biblia.
- El guión literario.

➤ **Módulo 4.- Desglose, presupuestos y plan de rodaje.**

- Hojas de desglose.
- Localizaciones.
- Plan de trabajo.
- Elaboración de presupuestos.

➤ **Módulo 5.- La grabación: tratamiento de la imagen y el sonido**

- Composición de imagen: puntos de interés, líneas, perspectiva, geometría, tono y color. Planos según el procedimiento de trabajo.
- El sonido: directo, doblaje, efectos de sonido y foley.
- Movimientos de cámara: características y posibilidades expresivas. La panorámica, el travelling, la grúa, el *steady-cam*. El eje de acción.

➤ **Módulo 6.- La postproducción**

- La continuidad visual: El *raccord*. Las transiciones: Corte, fundido, encadenado, cortinillas y efectos de postproducción. Duración, ritmo y orden de los planos.
- Corrección de color y etalonaje.
- Postproducción de audio.

5. Metodología de trabajo

La metodología del curso postula un alumnado activo en la adquisición del conocimiento. Se recomienda que el alumnado vea el vídeo de presentación realizado por el equipo docente del curso. En el entorno de trabajo de la plataforma se dispondrá de material para el desarrollo del temario y los ejercicios autoevaluables que debe realizar el alumnado.

Se utilizarán estos recursos para realizar las actividades propuestas:

- diapositivas
- vídeos
- documentos para realizar las prácticas
- cuestionarios de autoevaluación

El objetivo de los contenidos prácticos es adquirir las competencias específicas y transversales a partir de la comprensión de los materiales teóricos. Al final de cada uno de los seis módulos, el alumnado podrá realizar las tareas planteadas.

6. Plan de trabajo

El plan de trabajo se establece en torno a 6 módulos teóricos y prácticos con ejercicios y test de autoevaluación.

Módulo 1 El proceso de producción en TV

Objetivo de aprendizaje	Contenidos temático	Materiales a utilizar	Actividades a realizar
1. identificar y diferenciar las fases del proceso de producción 2. entender las características de los procedimientos de grabación	<ul style="list-style-type: none"> - Fases del proceso de producción: Preproducción, producción y postproducción. - Grabación unicámara grabación multicámara. - Procedimientos de grabación. Localizaciones. 	- Diapositivas Módulo 1	- Definir las características de producción de diferentes programas de TV (Tarea 1. Módulo 1)

Módulo 2 El equipo humano: Funciones del personal en cine y TV

Objetivo de aprendizaje	Contenidos temático	Materiales a utilizar	Actividades a realizar
1. identificar y diferenciar las distintas funciones de los equipos que trabajan en TV	<ul style="list-style-type: none"> - El equipo de producción. - El equipo de realización. - La dirección de fotografía - El equipo de guionistas - La dirección artística. 	- Diapositivas Módulo 2	

Módulo 3 El guión: presentación de proyectos

Objetivo de aprendizaje	Contenidos temático	Materiales a utilizar	Actividades a realizar
1. identificar los diferentes formatos de los guiones audiovisuales. 2. resumir la historia de un guión audiovisual 3. redactar un guión audiovisual, siguiendo las diferentes fases, desde el storyline hasta el guión literario.	- el guión: presentación de proyectos - el guión: tipos de trabajos que se pueden presentar	- Diapositivas Módulo 3	- escribir una secuencia de amor siguiendo el formato de un guión cinematográfico. (Tarea 2. Módulo 3)

Módulo 4 Producción: desglose de guión y plan de trabajo

Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Materiales a utilizar	Actividades a realizar
Planificar las necesidades técnicas y humanas de un proyecto audiovisual	- el trabajo de producción - el desglose de guión - el plan de trabajo	- hojas de desglose	- Del guion de la película <i>Truman</i> (2015), que está en el apartado <i>Otros recursos</i> , escoge una escena y completa la hoja de guión. Recuerda que es una hoja de desglose por cada escena del guion, al margen de que la escena tenga una o varias páginas

Módulo 5 La grabación: tratamiento de la imagen y el sonido

Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Materiales a utilizar	Actividades a realizar
Analizar los elementos visuales de la imagen y	- Las líneas básicas del encuadre. El centro de atención. Los	- fotografías	- Reproducir una secuencia de una

comprender la planificación de un rodaje	<p>planos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La angulación de la cámara. - Planos según el procedimiento de trabajo. - La composición triangular. El peso visual. - El movimiento de cámara. Características y posibilidades expresivas. La panorámica, el travelling, la grúa, el <i>steady-cam</i>. - El sonido: funciones y características 	<ul style="list-style-type: none"> - diapositivas - cámara de fotos o smartphone o cámara de vídeo 	película plano por plano, fijándose en el tipo de plano y su duración. (Tarea 4. Módulo 5)
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Módulo 6 La postproducción

Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Materiales a utilizar	Actividades a realizar
Analizar y comprender los elementos de un proyecto audiovisual, tanto de cine como de televisión.	<ul style="list-style-type: none"> - El montaje: El <i>raccord</i>. Las transiciones: Corte, fundido, encadenado, cortinillas y efectos de postproducción. Duración, ritmo y orden de los planos. 	<ul style="list-style-type: none"> - película - programa libre de edición 	<ul style="list-style-type: none"> - Editar las imágenes grabadas en la tarea 4. Módulo 5, tal y como está en la película original. Se puede cambiar la banda sonora.

Al finalizar los módulos teóricos el alumnado completará un test de autoevaluación

7. Actividades evaluadas

Durante el curso se realizarán 4 ejercicios y un cuestionario final de autoevaluación.

Tipo de actividad	4 tareas individuales.
Descripción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir las características de producción de diferentes programas de TV. 2. Escribir una secuencia de amor siguiendo el formato de un guión cinematográfico. 3. Realizar el desglose de guión de una secuencia cinematográfica. 4. Grabar una secuencia de un minuto de duración siguiendo el patrón de una película. 5. Editar la secuencia
Objetivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los diferentes formatos de programas televisivos. 2. Conocer el formato de un guión literario.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Practicar una de las tareas de preproducción 4. Diferenciar y analizar los elementos visuales de la imagen fija y en movimiento. 5. Planificar el rodaje de un proyecto audiovisual
Materiales necesarios	Ordenador, imagen, película, cámara de vídeo o smartphone, programa de edición.

8. Cronograma

A continuación, se detallan las distintas actividades a realizar durante el curso y el tiempo estimado que conlleva cada una de ellas. Este cronograma es flexible y puede adaptarse a las necesidades y ritmo del alumnado. Se trata de un cronograma orientativo cuyo fin es facilitar el autoaprendizaje. Las actividades se dividen en semanas y con un cálculo de estimación de las horas necesarias para completarlo.

Actividad	Tiempo estimado de dedicación	Nº Días
Inicio del curso	1 semana	
Presentación del curso	1 h	1
Módulo 1 Los procesos de producción en TV		
Fases del proceso de producción: Preproducción, producción y postproducción. Grabación unicámara grabación multicámara. Procedimientos de grabación. Localizaciones.	4 h	2
<i>Completar tarea 1</i>		
Módulo 2 El equipo humano	2 semana	
Funciones del personal en TV.	4 h	2
Módulo 3 El guión, presentación de proyectos	3 semana	
Tipos de proyectos.	2 h	1
Sinopsis, escaleta, story board, tratamiento, guión técnico, la Biblia. El guión literario.	4 h	2
<i>Completar tarea 2</i>		
Módulo 4 La producción	4 semana	
Desglose de guión	4 h	2
Plan de trabajo	4 h	2
<i>Completar tarea 3</i>		
Módulo 5 La grabación: Tratamiento de la imagen y el sonido	5 semana	

Las líneas básicas del encuadre. La angulación de la cámara. La composición triangular. El Peso visual Planos según el procedimiento de trabajo Movimientos de cámara. El sonido	8h	4
Completar tarea 4		
Módulo 6 La postproducción	6 semana	
El eje de acción El raccord Las transiciones Duración, ritmo y orden de los planos	8h	4
Completar tarea 5		
Cuestionario final	1hora	1

9. Bibliografía y recursos electrónicos

Barroso, Jaime: *Técnicas de realización de reportajes y documentales para televisión.* IORTV. Madrid, 1998.

Barroso, Jaime: *Realización Audiovisual. Síntesis.* Madrid, 2008.

Bellot Rosado, Coral: *El guión: presentación de proyectos.* IORTV. Madrid, 1996.

Beltrán Moner, Rafael: *La ambientación musical en radio y televisión: selección, montaje y sonorización,* IORTV, Madrid, 2006.

Camino, Jaime: *El oficio de director de cine.* Cátedra. Madrid, 1997.

Castillo, José María: *Elementos de lenguaje audiovisual.* IORTV. Madrid, 1997.

Castillo, José María: *Televisión y lenguaje audiovisual.* IORTV. Madrid, 2004

Dancyger, Ken: *Técnicas de edición en cine y vídeo.* Gedisa. Barcelona, 1999.

Feldman, Simón: *La composición de la imagen en movimiento.* Gedisa, Barcelona, 1997 (2ª edición).

Franco, Fernando: *Lenguaje y narrativa cinematográfica.* Madrid, ECAM, 2018.

Sanchez Escalonilla, *Estrategias de guion cinematográfico.* Ed. Ariel, Barcelona, 2014.

McKee, Robert: *El Guión*, Alba Editorial, Barcelona, 2002.

Millerson, Gerald: *Técnicas de producción y realización en TV*. IORTV. Madrid, 1987 (y de post.)

Prosper Ribes, José; López Catalán, Celestino J.: *Elaboración de noticias y reportajes audiovisuales*. Fundación Universitaria San Pablo C.E.U. Valencia. 1998.

Sáinz, Miguel: *El productor audiovisual*. Síntesis. Madrid, 1999.

Solarino Carlo: *Cómo hacer televisión*. Cátedra. Barcelona, 1993.

Zettl, Herbert: *Manual de Producción de Televisión*. Paraninfo Thomson Editores. Madrid, 2000.

Web del Ministerio de Educación sobre media televisión:

<http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/index.html>

A Free, Interactive Course in Studio and Field Production:

<http://www.cybercollege.com/default.html>

VIDAL, Núria. Localizar el cine, un trabajo apasionante. *GeocritiQ*. 1 de enero de 2017, nº 276. [ISSN: 2385-5096]. <<http://www.geocritiq.com/2017/01/localizar-el-cine-un-trabajo-apasionante>>.

El Cluster EIKEN, es una asociación de empresas del sector audiovisual en el País Vasco:

<https://www.eikencluster.com/>

Asociación de productoras audiovisuales vascas:

<http://www.ibaia.org>

Vídeo módulo 2: Cómo se doblan los sonidos para las películas: el arte del Foley:

<https://www.youtube.com/watch?v=xvYgygoVEbA>

Vídeo módulo 2: casting by: elegir un actor:

https://www.documaniatv.com/arte-y-cine/casting-by-elegir-un-actor-video_1577dc62b.html

Vídeo módulo 2: el oficio de atrezzista:

<https://www.youtube.com/watch?v=Pr6S9rwtqk>

