

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular: Taller Optativo de Profundización: Puesta en Escena		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés:		
3. Código: <i>CYTVI09-1</i>		
4. Carrera: Cine y TV		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: Carrera de Cine y TV		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: VII		
9. Año: 2020		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial:
12. Requisitos : Taller de Realización II		
13. Propósito general del curso: Que el estudiante profundice las herramientas de la puesta en escena de ficción cinematográfica, experimentando y practicando con posiciones de cámara y coreografías de personajes con objetivos narrativos y dramáticos particulares. Este curso se relaciona curricularmente con los talleres de ficción 1 y 2 y se recomienda particularmente a aquellos estudiantes interesados en estar en el cargo de Dirección en el proyecto de título.		

Aporta al perfil de egreso del estudiante de cine y TV a construir relatos audiovisuales en relación al género de la ficción cinematográfica y a la construcción de procesos colaborativos de trabajo.

14. Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso

Ámbito : Creación

Competencia:

1. Producir obras audiovisuales de ficción y no ficción que interpelen la realidad, construyan mundos y produzcan sentido en el contexto contemporáneo del arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación.

Subcompetencias :

1.1 Estructurar relatos en lenguaje audiovisual que hagan emerger una nueva mirada sobre lo biográfico, lo social y lo político.

1.2 Crear, seleccionar y aplicar estrategias narrativas en función de los objetivos particulares de cada proyecto audiovisual.

Competencia:

2. Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencias:

2.2 Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.

2.3 Conocer, a través de la práctica y la experimentación, la gramática del lenguaje audiovisual en su carácter dinámico.

15. Resultados de Aprendizaje:

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

- Aplicar en trabajos de creación propia, estrategias audiovisuales particulares de puesta en escena con objetivos narrativos y dramáticos específicos.
- Enfrentar el proceso de puesta en escena con herramientas teóricas y prácticas

apropiadas

- Experimentar con el lenguaje audiovisual, explorando nuevas posibilidades de puesta en escena para dar cuenta de un punto de vista propio.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos:</i>	<i>Indicadores de Aprendizaje</i>
Introducción: Puesta de cámara y ficción	Elementos del plano que sugieren una ficción. Tensión, punto de vista, conflicto, atmósfera. Lo plástico, lo dramático y lo narrativo. Posición y valores de plano El efecto de los Planos extremos: Primeros planos, planos detalles y Gran Plano general	Es capaz de planificar una escena ficción sacándole provecho a los valores de plano extremos especificados.
Repaso y profundización fragmentación clásica	Bloqueo y cobertura de escenas clásicas. Manejo del punto de vista, información y ritmo a través de la planificación y montaje Uso de shot designer	Planifica una escena clásica, bloqueando eficientemente y cubriendo la mayor cantidad de alternativas de montaje Utiliza en función de la narración y el punto de vista, la fragmentación clásica. Maneja shot designer para

		hacer plantas y listas de planos
Arquitectura y locaciones	Análisis de los espacios y elección de locaciones con criterios técnicos, funcionales y plásticos. Aprovechamiento plástico, narrativo y dramático de espacios específicos a partir de la puesta en escena.	Distingue las ventajas y desventajas de una locación, en función de los diversos criterios. Aprovecha la arquitectura de los espacios escogidos desde la puesta en escena con fines plásticos, narrativos y dramáticos.
Cuerpo	Experimentación con valores de plano específicos y movimientos de cámara, descubriendo las posibilidades de filmar el cuerpo en el espacio	Ha ampliado su rango de acción al planificar una escena saliéndose de lo inmediato y funcional al filmar el cuerpo en el espacio.
Evaluación: - Diseño y planificación de escenas individuales y grupales - Rodaje y montaje de escenas individuales y grupales - Visionado y análisis de películas		

17. Requisitos de Aprobación

Asistencia 75% asistencia minimo

Examen obligatorio 30% de la nota final.

Nota final superior a 4

18. Bibliografía Obligatoria

- *TIRARD, LAURENT, Lecciones de Cine; entrevistas a cargo de Laurent Tirard. Ed. Paidós, 2005 , capítulos Tim Burton, David Cronenberg, David Lynch*
- *TIRARD, LAURENT, Más Lecciones de Cine; entrevistas a cargo de Laurent Tirard. Ed. Paidós, 2006 , capítulo Claire Denis*
- *David Bordwell (1996). La narración en el cine de ficción. Buenos Aires: Paidós. Capítulos 9 y 10*

19. Bibliografía Complementaria

- *Bresson, Robert. Notas sobre el cinematógrafo.*
- *Jacques Aumont (1998). El rostro en el cine. Barcelona, Paidós.*
- *Nuria Bou (2002). Plano / contraplano. De la mirada clásica al universo de Michelangelo Antonioni. Madrid: Biblioteca Nueva.*
- *Rafael Filippelli. (2008). El plano justo. Cine moderno de Ozu a Godard. Buenos Aires: Santiago Arcos.*

20. Recursos

- **Shotdesigner software, 20 USD** <https://www.hollywoodcamerawork.com/shot-designer.html>
- **www.celtx.com, software gratuito de guion**

- www.Mubi.com
- www.ondamedia.cl

21. Filmografía

1. Claire Denis: Beau Travail,
2. Lucrecia Martel – La mujer sin cabeza
3. Bong Joon-ho - Parasite
4. Ulrich Siedel- Paradise Love
5. Michelangelo Antonioni, La Notte,
6. Michelangelo Antonioni - El Eclipse
7. Elisa Eliash - Mami te Amo
8. Cristián Jimenez - Ilusiones Opticas
9. Alicia Scherson – Il Futuro
10. Ingmar Bergman – Persona
11. Tsai Ming Lian: Vive l'amour,
12. Tsai Ming Lian - The hole
13. David Lynch – Mullholand Drive
14. David Cronenberg, ExistenZ
15. Hiroshi Teshigahara - La mujer en la Arena
16. JL Godard – Contempt

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la
Comunicación e Imagen
ICEI

