

PROGRAMA DE CURSO

1. **Nombre de la actividad curricular:** Taller de Ficción II

2. **Nombre de la actividad curricular en inglés:** *Fiction Workshop 2*

3. **Código:** CYTVI14

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:** IV

9. **Año:** 2025

10. **Número de créditos SCT – Chile:** 9

11. **Horas de trabajo**

Presencial:

No presencial:

4.5

9

12. **Requisitos:** Taller de Ficción I

13. Propósito general del curso:

Que el estudiante sea capaz de poner en práctica las herramientas de puesta en escena de ficción aprendidas en el taller precedente, conectándolas ahora con el trabajo de los actores, para realizar, de modo grupal y colaborativo, cortometrajes capaces de crear un mundo propio y que estén en diálogo tanto con la tradición audiovisual como con la sociedad en la cual son producidas.

Este curso se relaciona curricularmente con los ramos de montaje ficción, dirección de fotografía & cámara II y guion I (III semestre).

Aporta al perfil de egreso del estudiante de cine y TV a construir relatos audiovisuales en relación con el 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 que interpelen la realidad, construyan mundos y produzcan sentido en el contexto contemporáneo del arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación.

Sub-competencias:

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.

Sub-competencias:

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.

Ámbito: Gestión

Competencia:

3. Estructurar y liderar equipos de trabajo atingentes a las competencias y saberes requeridos para la articulación de proyectos específicos.

Sub-competencias:

3.1 Organizar equipos de trabajo asignando tareas de manera realista y controlando su cumplimiento oportuno.

15. Resultados de Aprendizaje:

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

Aplicar estrategias de dirección de actores en función de objetivos narrativos y estéticos para la realización de escenas de ficción.

Desarrollar proyectos audiovisuales grupales, que sean coherentes y viables, para planificar y comunicar los desafíos técnicos, conceptuales y dramáticos propuestos por el/los autor(es).

Producir un cortometraje de ficción, trabajando en grupo con roles definidos, que proponga una mirada personal y una coherencia conceptual y estilística entre los distintos departamentos, que sea apto para su difusión pública.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos:</i>	Indicadores de Aprendizaje
UNIDAD I: DIRECCIÓN DE ACTORES.	Introducción a la dirección de actores en cine: Métodos de trabajo, análisis de texto, casting, ensayos, dirección en set.	Reconoce y aplica un estilo en la dirección de actores.
	La relación director-actor, los desafíos de la colaboración humana y profesional.	Aplica métodos de trabajo.
UNIDAD II: Estilo, intención y punto de vista.	Conceptualización y comunicación del punto de vista del director a través de la nota de intención.	Aplica el punto de vista
	El estilo.	Aplica estilo.
	Fases de un proyecto audiovisual: desarrollo, pre producción, rodaje, postproducción y exhibición.	Ejecuta e intercambia roles específicos en un equipo de rodaje de ficción.

UNIDAD III: Metodologías de trabajo.	La coherencia entre los distintos departamentos en torno a la intención del autor.	Reflexiona a partir de la práctica constante: diseñar, realizar.
	Feedback.	Analiza críticamente el resultado.

17. **Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje:**

Ejercicios prácticos individuales y grupales, realizados en clase y fuera del horario de clases. / Retroalimentación / Visionados.

Evaluaciones mínimas:

Nota 1 (20%): Ejercicio dirección de actores (GRUPAL).

Nota 2 (20%): Pitch individual corto (INDIVIDUAL).

Nota 3 (30%): Propuestas por departamento (INDIVIDUAL).

Nota 4 (30%): Nota resultado corto final (GRUPAL).

Requisitos ejercicio final

Cortometrajes por sección: 3.

Duración: Mínimo 10, Máximo 15 minutos, créditos incluidos.

Jornadas de rodaje: Máximo 3 jornadas.

18. **Requisitos de Aprobación**

- Nota final superior a 4.
- Asistencia 75% asistencia mínimo.
- El incumplimiento de las asistencias mínimas requeridas, a pesar de tener un promedio final con nota igual o superior a 4.0, implica que el estudiante queda en categoría de reprobado.
- La clase comienza puntual. Se considera atraso hasta 15 minutos después de comenzada la clase.
- 2 atrasos equivalen a una inasistencia.
- Examen obligatorio para estudiantes con promedio bajo 5 y/o una nota bajo 4.
- Examen vale 30% de la nota final.
- La asistencia para la presentación de todos los ejercicios grabados es obligatoria. Quien no se presente el día de la muestra tendrá la nota mínima (1.0).

- Una vez finalizado el curso y evaluado el examen, no existe la posibilidad de hacer trabajos para modificar notas.
- Justificativos: Los certificados presentados a tiempo en Secretaría de Estudios solo sirven para aplazar una evaluación fijando una nueva fecha de entrega. No descuentan inasistencias, quien tenga menos de un 75% reprobó el curso.

19. Bibliografía Obligatoria

- LUMET, SIDNEY, Así se hacen las películas, Libros de Cine Rialp 2000 (Extracto en biblioteca)
- TIRARD, LAURENT, Lecciones de Cine; entrevistas a cargo de Laurent Tirard. Ed. Paidós, 2005 (extracto en biblioteca)

20. Bibliografía Complementaria

- MAMET, DAVID, "Dirigir Cine".
- SONTAG, SUSAN . Contra la interpretación, Alfaguara 1990 (extracto en biblioteca)
- BORDWELL, DAVID La Narración en el cine de ficción, Paidós, 1996
- SANFORD MEISNER, "On Acting", Vintage 1987
- VENTURA, MICHAEL, "Cassavetes dirige" (En el rodaje de Love Streams) Editorial Entropía, 2023.
- CANE, MICHAEL, "Actuando para cine", Plot ediciones, 2003.
- WESTON, JUDITH, "DIRIGIR ACTORES".

21. Recursos web

- www.celtx.com software gratuito de guion

22. Filmografía

"Barton Fink", 1991, Joel y Ethan Coen.
"Thelma y Louise", 1991, Ridley Scott.
"Lost in Translation", 2003, Sofia Coppola.
"Lady Bird", 2017, Greta Gerwig.
"Wanda", 1970, de Barbara Loden.

“Love Streams”, 1984, John Cassavetes.
“Las Maravillas”, 2014, Alice Rohrwacher.
“Zama”, 2017, Lucrecia Martel.
“Marriage Story”, 2019, Noah Baumbach.
“Fish Tank”, 2009, Andrea Arnold.
“Trust”, 1990, Hal Hartley.
“Import/ Export”, 2007, Ulrich Seidl.
“Cléo de 5 a 7”, 1962, Agnès Varda.
“Una pastelería en Tokio”, 2015, Naomi Kawase.
“Party Girl”, 2014, Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis.
“The Loveless”, 1981, Kathryn Bigelow.
“A women under the influence”, 1974, John Cassavetes.
“Misterious skin: oscura inocencia”, 2004, Greg Araki.
“Alps”, 2011, Yorgos Lanthimos.
“¿Dónde está la casa de mi amigo?”, 1987, Abbas Kiarostami.
“Familia Sumergida”, 2018, María Alché.
“The Duke of Burgundy”, 2014, Peter Strickland.
“Everyone Else”, 2009, Maren Ade.