

ESCUELA DE COMUNICACIÓN FERRÉ RANGEL

PRONTUARIO

TÍTULO:	Producción digital básica para medios audiovisuales
CODIFICACIÓN:	PRO-336
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	3 créditos, tres (3) horas semanales, un (1) semestre

DESCRIPCIÓN

Introducción a la estructura organizativa de producción y a los elementos básicos de la narrativa audiovisual. Prácticas de las labores técnicas de una producción a través de ejercicios específicos para aplicar los conceptos del lenguaje audiovisual como movimientos de cámara, iluminación dramática, dirección escénica, sonido y edición. Uso y manejo de equipo portátil de grabación y de posproducción. Desarrollo y estructuración de las diferentes etapas de una producción junto a su plan de trabajo, presupuesto y plan de distribución.

JUSTIFICACIÓN

La producción audiovisual digital es uno de los medios de comunicación que mejor logra el propósito de transmitir información debido a su accesibilidad y a su alcance. Los futuros profesionales de comunicación, a tono con el momento actual, deberán conocer a fondo el proceso creativo a través del cual una idea se transforma en un producto audiovisual. La producción conlleva el manejo efectivo de una maquinaria compleja y la coordinación armoniosa del equipo de trabajo. A esto se le suma la aplicación de un conocimiento teórico del medio y el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica esencial para la evaluación del proceso y su producto final. La integración balanceada de estos conocimientos, destrezas y actitudes es vital en la formación del comunicador público como profesional y como ser humano.

COMPETENCIAS

Competencias

1. Comunicación

2. Trabajo en equipo
3. Planificación
4. Solución de conflictos y contratiempos

OBJETIVOS

Al finalizar el curso, los estudiantes estarán capacitados para:

1. Identificar los fundamentos que rigen la continuidad visual y la composición gráfica y aplicar estos fundamentos en la planificación visual.
2. Identificar el personal y las funciones de cada uno en el equipo de producción.
3. Definir, discutir y aplicar las técnicas básicas de producción para medios tradicionales y de *streaming*.
4. Aplicar las técnicas básicas de iluminación y cámara para una producción fuera de estudio.
5. Identificar los equipos de producción en y fuera de estudio y de posproducción.
6. Identificar las etapas del proceso de producción y sus respectivas responsabilidades.
7. Planificar y realizar el proceso de producción mediante la realización de ejercicios y proyectos individuales y de grupo.

CONTENIDO

- I. Lenguaje y narrativa audiovisual
 - A. Plano, toma, escena y secuencia
 1. Secuencia
 2. Escena
 3. Toma
 4. Plano secuencia
 - B. Campo y fuera de campo
 1. Profundidad de campo
 2. Los límites del campo
 3. Manifestación del fuera del campo
 - C. El movimiento
 1. Puesta en escena
 2. Fragmentación del espacio escénico

3. Movimiento y ritmo
4. Composición
- D. Continuidad
 1. Tipos de continuidad
 2. Escenario real y escenario audiovisual
 3. Elipsis y transiciones
 4. Compresión y expansión del tiempo

II. Equipo de producción

A. Pre producción

1. Productor/a
2. Productor/a ejecutivo
3. Gerente de producción
4. Casting
5. *Location manager*
6. Permisos
7. Presupuesto

B. Producción

1. Productor/a
2. Asistente de producción
3. Director/a
4. Asistente de dirección
5. Continuista
6. Director/a fotografía
7. Asistente de fotografía
8. Director/a de arte
9. Vestuarista y maquillista
10. *Gaffer*
11. *Grip*
12. Sonidista
13. Talento
14. *Catering*

C. Post producción

1. *Logging* o catalogación del material
 2. Montaje
 3. Musicalización
 4. Transferencia
- IV. Distribución de producción audiovisual
- A. Fase de desarrollo e investigación de audiencias
 - B. El *pitch*, la propuesta y modelo de negocios tradicional
 - C. Modelos de negocio para *Streaming*
 - D. Distribuidoras internacionales y aspectos legales
 - E. Producciones, Co producciones y producciones independientes
- V. La cámara digital
- A. Técnicas para su uso y manejo
 1. Parte de la cámara
 2. Mecanismos y su aplicación
 3. Objetivos y lente zoom
 4. Enfoque
 5. Trípode
 6. Cámara en mano
 7. *Dolly*
- VI. La iluminación
- A. Sistema básico de iluminación
 1. *Key light*
 2. *Fill light*
 3. *Back light*
 4. Luz reflejada
 5. Luz directa
 6. Técnicas dramáticas de iluminación para una puesta en escena
 - B. Efectos
 1. Contraste
 2. Silueta
 3. Sombras
 - C. Problemas de iluminación

1. Localización interior
2. Localización exterior

VII. El sonido

A. Micrófonos

1. Direccionales
2. Omnidireccionales
3. Inalámbricos

B. Consideraciones técnicas

1. Sonido directo
2. Sonido indirecto

METODOLOGÍAS

Conferencias
 Prácticas en clase
 Demostraciones a través de vídeos
 Proyectos individuales y por unidad de producción

RECURSOS PEDAGÓGICOS

Equipo portátil de cámaras, luces y audio
 Cubículos de edición
 Estudios de producción de audio

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Participación en clase y asistencia	25%
Ejercicios individuales	25%
Trabajo en equipo	25%
Proyecto final	<u>25%</u>
Total	100%

BIBLIOGRAFÍA

- Gitner, S. (2016) Multimedia storytelling for Digital Communicators in a Multiplatform World. Routledge
- Lambert, J. (2016) Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge

Thompson, K. (2019) Storytelling for film and television. Focal Press

Light Honthaner, E. (2012) The Complete Film Production Handbook. Focal Press

Owens, J. (2017) Video Production Handbook. Focal Press

Braverman, B. (2014) Video Shooting. Focal Press

Foust, J., Fink, E. (2018) Video Production: Disciplines and Techniques. Focal Press

Roberts-Breslin, J. (2018) Making Media: Foundations of Sound and Image Production. Focal Press

Plothe, T. (2019) Netflix at the Nexus: Content, Practice, and Production in the Age of Streaming Television. Peter Lang

Hastings, R., Meyer, E. (2020) No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention. Penguin Press

Zettl, H. (2013). The Television production handbook. Cengage Learning

Mitchell, L. (2009). Production management for television. Routledge

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos. Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Agosto, 2023