

Fundamentos de la producción cinematográfica

Ciencias Sociales y Humanas | Comunicación

Descripción del Curso

Este curso de la asignatura Comunicación está diseñado para estudiantes a partir de 17 años, sin restricción de edad superior. Su propósito es desarrollar capacidades de análisis crítico, argumentación y comunicación efectiva a través de una experiencia de aprendizaje centrada en la evaluación y mejora de producciones breves. La estructura se organiza en tres unidades que permiten aplicar de forma integrada conceptos de comunicación, producción y evaluación. Unidad 1: Informe de evaluación crítica - Elabora un informe crítico de una producción breve ya vista o asignada, señalando aciertos y áreas de mejora. - Aprendizajes: pensamiento crítico, síntesis y argumentación. Unidad 2: Propuesta de mejoras - Propón mejoras concretas y justificadas para cada área evaluada (preproducción, realización y postproducción). - Aprendizajes: capacidad de propuesta y justificación técnica. Unidad 3: Presentación oral - Presenta de forma concisa las fortalezas y mejoras de una producción breve ante el grupo, con respaldos técnicos. - Aprendizajes: comunicación y defensa de ideas. Objetivo general: Evaluación mediante tres entregas: (1) informe crítico estructurado, (2) propuesta de mejoras por área y (3) presentación oral con retroalimentación entre pares. Especificaciones temporales: el curso se desarrolla en un periodo de 2 semanas, con entregas y retroalimentación planificadas. En este marco, se busca que el estudiantado mejore su capacidad de análisis, síntesis, argumentación y comunicación, aplicando estos saberes en situaciones reales y diversas del ámbito comunicacional. El curso contempla la participación activa, el uso de evidencias técnicas y la defensa de ideas con bases razonadas, fomentando aprendizaje colaborativo y ética profesional.

Competencias

- Pensamiento crítico y analítico aplicado a la evaluación de producciones y mensajes. - Síntesis y argumentación estructurada para justificar juicios profesionales. - Capacidad de proponer mejoras técnicas y justificar su viabilidad en preproducción, realización y postproducción. - Habilidad de comunicación oral clara, persuasiva y adecuada a diferentes audiencias, con defensa de ideas fundamentadas. - Manejo de evidencias técnicas y uso de apoyos visuales para respaldar conclusiones. - Trabajo en equipo y retroalimentación entre pares, con responsabilidad y ética colaborativa. - Gestión del tiempo y organización para planificar y entregar en un periodo de 2 semanas. - Transferencia de conocimientos a contextos reales y diversos del ámbito comunicacional.

Requerimientos

- Participación activa y asistencia a sesiones de revisión y discusión. - Realización y entrega de las tres entregas obligatorias: informe crítico estructurado, propuesta de mejoras por área y presentación oral. - Formato de entrega: documentos escritos (PDF o Word) y presentación oral con apoyo visual (diapositivas u otros recursos) según indicaciones del curso. - Presentación oral de duración adecuada para el grupo (ejemplo: 5-7 minutos) con fundamentos técnicos y capacidad de defensa de ideas. - Disponibilidad de equipo y herramientas necesarias para

elaborar los informes y preparar las presentaciones (ordenador, acceso a internet, software de procesamiento de texto y de presentaciones). - Compromiso con la ética, citando fuentes cuando corresponda y favoreciendo el aprendizaje colaborativo y el respeto entre pares.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Fundamentos de la producción cinematográfica - Elementos y flujo de trabajo

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer las tres fases de la producción y las funciones principales de cada una.
- Describe cómo las áreas se comunican y coordinan para cumplir los plazos y objetivos narrativos.
- Identificar ejemplos prácticos de tareas típicas en cada fase de un proyecto cinematográfico.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Elementos de la producción cinematográfica

Desglose de las fases y sus funciones clave en un flujo de trabajo.

1. Preproducción: planificación, guion, desglose y logística.
2. Producción: rodaje, dirección en set, captura de imágenes y sonido.
3. Postproducción: edición, efectos, sonido final y entrega.

Unidad 2: Unidad 2: Roles y responsabilidades en un equipo de producción cinematográfica

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar roles principales y sus funciones dentro de un proyecto.
- Explicar cómo cada rol impacta en las decisiones creativas y técnicas.
- Demostrar comprensión de la interdependencia entre departamentos a través de casos prácticos de coordinación.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Roles y funciones

Roles clave y sus tareas propias en la preproducción, realización y postproducción.

1. Productor: visión, presupuesto y calendario.
2. Director: interpretación creativa y dirección de actor.
3. Director de fotografía: captura visual y elección de cámara.
4. Sonidista: registro de sonido y diseño sonoro.

5. Dirección de arte: estética, utilería y ambientación.

6. Editor: montaje, ritmo y cohesión narrativa.

Unidad 3: Unidad 3: Preproducción - diseño de plan de rodaje básico

Objetivos de Aprendizaje

- Elaborar un guion técnico desglosando escenas y requerimientos técnicos.
- Diseñar un cronograma de rodaje realista acorde a un corto;.
- Estimación de recursos y requerimientos de equipo, personal y logística.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Guion técnico y desglose de escenas

Conversión del guion en indicaciones técnicas para rodaje.

1. Desglose por tomas y planos.
2. Notas de cámara, iluminación y sonido por escena.
3. Lista de utilería y dependencias logísticas.

Unidad 4: Unidad 4: Análisis de secuencias - iluminación, encuadre, sonido y movimiento de cámara

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar elementos de iluminación, encuadre y movimiento de cámara en una secuencia.
- Analizar el diseño sonoro y su contribución a la atmósfera y la narrativa.
- Relacionar las decisiones técnicas con el modo en que se cuenta la historia.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Iluminación y encuadre

Cómo la iluminación y la composición afectan la percepción y el foco narrativo.

1. Tipo de iluminación: key, fill, backlight.
2. Encuadre y composición: reglas, movimientos mínimos.

Unidad 5: Unidad 5: Elaboración de guion técnico y plan de rodaje para un proyecto corto

Objetivos de Aprendizaje

- Generar un guion técnico completo para un corto definido, con especificaciones de cámara, iluminación y sonido.
- Diseñar un plan de rodaje factible con recursos limitados y calendario realista.
- Incorporar consideraciones de seguridad, logística y contingencias en el set.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Guion técnico para corto

Conversión de guion en especificaciones técnicas de rodaje.

1. Desglose de escenas y tomas.
2. Indicaciones de cámara, iluminación y sonido por toma.
3. Lista de utilería y requerimientos de localización.

Unidad 6: Unidad 6: Montaje y edición - propuestas de edición de material bruto

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar tomas candidatas para la edición con continuidad y lógica narrativa.
- Proponer un plan de montaje (narración, ritmo y transiciones).
- Razonar elecciones de edición para mejorar el flujo narrativo y emocional.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Continuidad y estructura de montaje

Fundamentos de continuidad, ritmo y estructura de la historia.

1. Patrones de montaje: continuidad vs. elipsis.
2. Selección de tomas y orden narrativo.

Unidad 7: Unidad 7: Evaluación crítica de una producción cinematográfica breve

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar críticamente la calidad de preproducción, ejecución en set y resultados de postproducción.
- Identificar fortalezas y debilidades en cada fase.
- Proponer mejoras factibles y justificadas para cada área.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Análisis de preproducción

Evaluación de la planificación, guion técnico, plan de rodaje y logística.

1. Coherencia entre guion y plan de rodaje.
2. Riesgos y mitigaciones planificadas.