

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Talleres Extracurriculares 2023-1
Programa del Taller de Realización Cinematográfica

Descripción

Un taller en el que el alumno aprenderá cómo se lleva a cabo una producción cinematográfica y podrá realizar su propio cortometraje en el proceso.

Modalidad

Presencial.

Objetivo

Que los alumnos aprendan el proceso, desde el guion, la preparación de una película, la filmación y la post- producción, al mismo tiempo que realizan su propio proyecto de cortometraje.

Perfil de los participantes

Estudiantes de Ciencias de la Comunicación o cualquier otro interesado en desarrollar habilidades cinematográficas. Cupo límite: 25 alumnos.

Contenidos, ejes temáticos y actividades

1. Apreciación cinematográfica
 - Se analizarán cortometrajes y escenas de películas.
2. Guion
 - Se enseñará como escribir una sinopsis, argumento y escaleta, para traducirlos al guion.
 - Se distinguirá entre géneros literarios y cinematográficos.
 - Los alumnos escribirán y propondrán guiones para su ejercicio final.
4. Pre-producción
 - De desarrollará guion técnico de sus trabajos propuestos.
 - Storyboard.
5. Carpeta de producción

- Breakdown
 - Presupuesto
 - Ruta crítica
 - Plan de rodaje
5. Selección de casting
 7. Dirección de actores
 - Ejercicios de dirección con una escena a llevar a cabo en el salón.
 8. Uso de la Cámara
 - Lenguaje audiovisual
 - Se hará un ejercicio de cámara e iluminación
 9. Departamentos de arte, vestuario y maquillaje
 10. Departamentos de fotografía, sonido, iluminación y efectos especiales
 11. Producción :
 - Los alumnos rodarán sus cortometrajes y los presentarán ante el grupo.
 12. Postproducción
 - Teorías del montaje
 - Música para cine
 - Edición y corte final
 13. Canales de distribución y exhibición
 - Se hablará de festivales y circuitos donde se pueden exhibir los trabajos cinematográficos en México y el mundo.

Metodología

El curso se divide en tres etapas, correspondientes a las tres etapas de la producción. Durante la primera de ellas, los alumnos conocerán lo indispensable para realizar un proyecto de cine, mientras trabajan en equipo un guion y su respectiva carpeta de producción. En la segunda etapa, se rodarán sus cortometrajes, adquiriendo conocimientos teóricos para así llevarlo a cabo. En la tercera etapa editarán el corte final de sus trabajos y se proyectarán en el aula.

Duración: 2 horas, un día a la semana. Viernes 1pm - 3pm.
Sesiones: 15

Cronograma de trabajo

Clase 1	Presentación e introducción al lenguaje cinematográfico.
Clase 2	Guion, géneros, estructura y formato. Sinopsis y escaleta.
Clase 3	Propuesta de guiones y formación de equipos de producción.
Clase 4	Desarrollo de guion técnico y desgloce de necesidades.
Clase 5	Desarrollo de presupuesto para carpeta de producción.
Clase 6	Propuestas estéticas para carpeta de producción.
Clase 7	Ejercicios de dirección de actores.
Clase 8	Selección de casting y locaciones.
Clase 9	Uso de cámara y ejercicio de iluminación.
Clase 10	Exposición de ejercicios de cámara y evaluación de los mismos.
Clase 11	Departamento de dirección de arte.
Clase 12	Departamento de maquillaje y vestuario.
Clase 13	Post-producción y teorías del montaje.
Clase 14	Canales de distribución y exhibición cinematográfica.
Clase 15	Presentación de trabajo final.

Bibliografía

- Mamet, Daid. *Dirigir Cine*. Ediciones El Milagro. IMCINE.
- Truffaut, François. *El Cine según Hitchcock*. Alianza editorial.
- Canfield, Curtis. *El Arte de la Dirección Escénica*. Editorial Diana.
- Einsestein, Sergei. *El Sentido del Cine*. Siglo XXI.
- Einsestein, Sergei. *La Forma del Cine*. Siglo XXI.

- Tarkovski, Andrei. *Esculpir en el Tiempo*. Ediciones Rialp.
- Reisz, Karel. *Técnica del Montaje Cinematográfico*. Taurus Ediciones.
- Vanoye, Francis. *Guiones Modelo y Modelos de Guión*. Anagrama.
- Field, Syd. *El Manual del Guionista*. Plot.
- McKee, Robert. *El Guión*. Alba Editorial.
- Snyder, Blake. *Salva al Gato*. Alba Editorial.
- Seger, Linda. *Como Convertir un Buen Guión en uno Excelente*. Ediciones Rialp.
- Vogler, Christopher. *El Viaje del Escritor*. Ediciones Robinbook.

Requerimientos del taller o material

Proyector o pantalla, reproductor de DVD y bocinas.

Propuesta de presentación del taller

Al finalizar el semestre, se pretende programar una función de exhibición de los cortometrajes realizados por los alumnos en una de las salas de proyección de la facultad, con invitación abierta al público en general.