

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular . Taller de Realización II		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Workshop II		
3. Código: CYTV-I-05-3		
4. Carrera: Cine y TV		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: Escuela de Cine y televisión		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: II		
9. Año: 2020		
10. Número de créditos SCT – Chile: 9		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 12
12. Requisitos: <i>Taller de realización I</i>		
13. Propósito general del curso	Continuar con el proceso iniciado en el taller de realización del primer semestre, consistente en la búsqueda y desarrollo y aplicación de maneras y estilos propios de creación, a través de la práctica sostenida de la realización de ejercicios audiovisuales.	
14. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso		

<p>Competencias</p>	<p>8.1. Desarrollar la capacidad de observación y creación aplicando un punto de vista.</p> <p>8.2.- Familiarizarse con los desafíos del proceso de creación personal y grupal experimentando con los diversos modos de enfrentarlo y optimizarlo.</p> <p>8.3.- Familiarizarse con el proceso de producción de una obra audiovisual desde su origen hasta su realización, postproducción y circulación.</p> <p>8.4.- Liderar y participar en equipos de artistas y técnicos audiovisuales desarrollando proyectos desde su escritura hasta su exhibición</p>
<p>Subcompetencias</p>	<p>9.1. Crear, seleccionar y aplicar estrategias narrativas en función de los objetivos particulares de cada proyecto audiovisual.</p> <p>9.2. Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.</p> <p>9.33. Liderar y participar en equipos de artistas y técnicos audiovisuales para desarrollar proyectos desde su escritura hasta su exhibición.</p>
<p>15. Resultados de Aprendizaje</p> <p>Reconocer y aplicar los recursos materiales y las operaciones narrativas básicas, necesarias para crear relatos audiovisuales.</p> <p>Reconocer las operaciones materiales que caracterizan los estilos particulares de realización de obra de cada estudiante, para aplicarlas en futuras experiencias creativas.</p>	

16. unidades, contenidos e indicadores de aprendizaje

Unidad 1: Creación, Método y Estructuras

Contenidos: en este módulo se desarrolla el concepto de creación, desarrollo de método y elaboración de estructura. Se plantean y ejercitan sistemas y disciplinas de trabajo poniendo especial atención al concepto de restricción que implica todo proceso de creación que intenta conseguir un estilo, impulsando a los estudiantes a desarrollar su propia voz y protocolo de obra

Unidad 2: Funciones del lenguaje. Función poética.

Contenidos: se describe el modelo lingüístico de Román Jakobson poniendo especial atención a las operaciones que hacen posible la elaboración de la función poética del lenguaje.

Unidad 3: Operaciones de género

Contenidos: en este módulo se describen, ejemplifican y realizan estrategias de combinación de recursos materiales y creación de procedimientos narrativos que hacen posibles la creación de relatos audiovisuales en los que el elemento estructurante de la narración es una operación de género.

Unidad 4: No-ficción

Contenidos: se describen las operaciones materiales y los procedimientos narrativos que estructuran el de no-ficción

Indicadores de aprendizaje

Los ejercicios que los alumnos producen en el Taller de Realización II, son relatos audiovisuales que se solicitan en relación a las materias teóricas, con el objetivo de **reescribir** el proceso de aprendizaje en aula a partir de su ejecución.

Los ejercicios son evaluados posteriormente frente al curso, momento en el cual se **reexponen** los principales conceptos presentados en la sesión expositiva.

Los criterios para la evaluación de los ejercicios son los siguientes:

FUNCIONAR.

_Lo primero que busca la evaluación de un ejercicio es discernir si el autor logró

seleccionar y combinar elementos que funcionaban dispersos en el mundo, organizándolos en un sistema que los haga producir sentido.

Entendemos que un conjunto de elementos seleccionados y combinados en un sistema construido sobre un soporte material, produce sentido cuando abre una clave de lectura respecto al mundo con el que se relaciona. Cuando es capaz de transformar un acontecimiento ordinario en extraordinario iluminando de este modo el ámbito en el que está operando.

Si la estructura narrativa que se organizó produce sentido, decimos que el relato funciona.

Este es el primer requisito que le exigimos a un relato. Que funcione.

HACER FUNCIONAR EL ELEMENTO ESTRUCTURANTE SOLICITADO.

Cada ejercicio se solicita a partir de una formulación textual exacta, que define los materiales y procedimientos que deberán utilizarse para construir el sistema que producirá sentido.

Si el ejercicio que se solicita es posterior a una presentación sobre la concepción sonora y propone ejercitarse, reflexionar e investigar respecto a la operación del sonido en la construcción de un relato, se solicitará a partir de la siguiente formulación:

Construir un relato en el cual el elemento estructurante de la narración sea la banda sonora.

Aparece, entonces, un segundo elemento a evaluar.

Observar si efectivamente la banda sonora es la operación material que integra y estructura los elementos dispersos seleccionados por el autor hasta hacerlos producir sentido.

VIBRAR.

Hasta aquí podemos decir que el relato Fluye. Pero además tiene que Vibrar. Es decir, debe ser capaz de construir líneas de sentido de alta densidad polisémica capaces de proliferar de manera independiente de la línea narrativa central del relato.

Estas líneas descentradas, deberían construir, de una manera no deductiva, relaciones laterales con el espectador. Deberían vincularse con la intuición del espectador dándole espesor al relato central que Fluye.

En esta fase se evaluará la capacidad del relato de utilizar esta Función del lenguaje que llamamos poética.

CONTAR.

Un relato es la puesta en materia de un conjunto de acontecimientos y por tanto deberá construir, aunque sea de manera difusa, una estructura que organice esos acontecimientos construyendo al menos un inicio, desarrollo y final.

Se evaluará la presencia de la estructura, la calidad de su formulación y su pertinencia con relación al modo como se cuenta.

MOSTRAR.

El cine cuenta, pero también muestra. Todo relato posee una historia y una manera de contarla.

En esta fase se evaluará la manera de contar la línea de acontecimientos. Se observarán los procedimientos materiales que se emplearon.

Maneras de construir la visualidad y la sonoridad del relato.

Operaciones de montaje que construyen el inicio y cierre del relato.

Esta zona de la evaluación deberá considerar un proceso de avance que debería observarse en el transcurso del desarrollo del curso. Lo que se le exige, por lo tanto al primer ejercicio será mucho menos que lo que se le exigirá al último.

También será recomendable evaluar la evolución de los trabajos por grupos y eventualmente de las individualidades que se destacan o que se retrasan.

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

- Realización de cortometrajes audiovisuales realizados por los alumnos fuera del horario de clases y evaluados por los profesores frente al curso. Estos trabajos son de realización y creación individual o en duplas .
- Clases expositivas acerca de los procesos de creación y los modos de funcionamiento de los relatos audiovisuales, con visionado y análisis de fragmentos de películas y otros materiales pertinentes.

18. . Evaluación

Se realizarán 4 ejercicios prácticos en video, cuya nota será el promedio de la autoevaluación del/la estudiante y la evaluación del/la profesor/a.

Para el promedio final de notas parciales se considerarán las tres mejores notas del conjunto de los ejercicios, ponderados cada uno con un porcentaje de 33,33%.

19. . Requisitos de aprobación

Nota mínima de aprobación: 4.0

El examen será obligatorio para estudiantes con promedio bajo 4.0, y voluntario para el resto de los/las estudiantes, si así lo requieren. En ese caso la nota final será ponderada entre el promedio de notas parciales (70%) y el examen (30%)

20. Contenidos pendientes:

Realización de ejercicios en equipos de más de dos personas, con interacción presencial.

21. Bibliografía Complementaria

Jakobson, Roman. (1988). *Lingüística y poética*. Madrid: Ediciones Cátedra.

ISBN 84-376-0296-3

Truffaut, Francois. (2003). *El cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza Editorial.

ISBN 9788420638560

Bruzzi, Stella. (2000). *New Documentary. A critical introduction*. New York: Routledge. Taylor & Francis Group.

ISBN 10: 0415385245 ISBN 13: 9780415385244

Freud, Sigmund. (2012). *El chiste y su relación con lo inconsciente (1905)*. Madrid: Alianza

Editorial

ISBN 9788420608976

Nichols, Bill. (1997). *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Ediciones Paidós.

ISBN 84-493-0435-0

22. filmografía

Objetos

Dear Wendy. Director: Thomas Winterberg. Dinamarca y Francia, 2005

El séptimo continente. Director: Michael Haneke. Austria, 1989

La soga. Director: Alfred Hitchcock. EEUU, 1948

Blue Velvet. Director: David Lynch. EEUU, 1986

La Conversación. Francis Ford Coppola. EEUU, 1974

Función poética

Twin peaks . Director : David Lynch. EEUU, 1990

Lost Highway. Director: David Lynch. EEUU, 1997

Palomita blanca. Director: Raúl Ruiz. Chile, 1992

Las soledades. Director: Raúl Ruiz. Chile, 1992

Ten, mitake. Directora: Naomi Kawase. Japón, 1995

Tongue Twisters. Director: Erik Bulloet. Francia, 2007-2011

Tierra de la gente Director: Artavazd Pelechian. URRSS, 1966

As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty. Director: Jonas Mekas. EEUU, 2000

Operaciones de género

¿Quieres ser John Malkovich? Director: Spike Jonze. EEUU, 1999

Borat. Director: Larry Charles. Reino Unido y EEUU, 2006

Educando Arizona. Directores: Joel Coen e Ethan Coen. EEUU, 1987

El hombre que sabía demasiado. Director: Alfred Hitchcock. EEUU, 1956

Los pájaros. Director: Alfred Hitchcock. EEUU, 1963

Mon oncle. Director: Jaques Tati. Francia e Italia, 1958

One week. Directores: Buster Keaton y Edward F. Cline. EEUU, 1920

París, Texas. Director: Wim Wenders. Francia, Reino Unido y EEUU, 1984

The adventurer. Director: Charles Chaplin. EEUU, 1917

No-ficción

Manuel de Ribera. Director: Christopher Murray. Chile, 2010

Oiga Vea. Directores: Carlos Mayolo y Luis Ospina. Colombia, 1971

Relámpago sobre el agua. Directores: Wim Wenders y Nicholas Ray. RFA, 1981

Stories we tell. Directora: Sarah Pooley, 2012

Tokio-ga. Director: Wim Wenders. EEUU y RFA, 1985

PROGRAMACIÓN CLASE A CLASE

	fecha	actividad	observaciones	TEMA
1	24 sept	Clase sincrónica creación, método, estructuras		CREACIÓN, MÉTODO, ESTRUCTURAS
2	1 oct	Clase sincrónica objetos	Sorteo objetos (cada estudiante menciona un objeto) y se le asigna uno a cada uno	
3	8	No hay sesión (disponibilidad en zoom)		
4	15	Revisión sincrónica ejercicio objetos	Construir un relato cuyo elemento estructurante sea un objeto dado. Individual o en duplas Máximo 3 min	
	22	receso		
5	29	Clase sincrónica funciones del lenguaje – función		

		poética		FUNCIONES DEL LENGUAJE
6	5 nov	No hay sesión (disponibilidad en zoom)		
7	12	Revisión sincrónica ejercicio función poética	<p>Construir un relato cuyo elemento estructurante sea la función poética del lenguaje</p> <p>Individual o en duplas</p> <p>Máximo 3 min</p>	
8	19	Clase sincrónica operaciones de género + suspenso		OPERACIONES DE GÉNERO
9	26	No hay sesión (disponibilidad en zoom)		
10	3 dic	Revisión sincrónica ejercicio suspenso	<p>Construir un relato cuyo elemento estructurante sea la operación de género suspenso</p> <p>Individual o en duplas</p> <p>Máximo 3 min</p>	
11	10	Clase sincrónica no-ficción		

				NO- FICCIÓN
12	17	No hay sesión (disponibilidad en zoom)		
13	24	Revisión sincrónica ejercicio no-ficción	<p>Construir un relato de no ficción, bajo el título – “Desde mi ventana”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin entrevistas - Individual o en duplas - Máximo 3 min 	
	31	receso		
14	7 enero	Sesión sincrónica - síntesis		SÍNTESIS