

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Escuela de Comunicación
Programa de Bachillerato

Sílabo del curso
Producción de cine II

COMA 4342, sección 0u1
Primer Semestre 2018-2019
Días: lunes y miércoles
Hora: 1:00 – 3:50 PM
Salón: Est. Radio 01

Profesor: Carlos García Arce
E-mail: carlos.garcia23@upr.edu
Horas de oficina: lunes y miércoles 8:30 – 11:30 AM o por acuerdo
Oficina ubicada en el 2do piso de Radio Universidad
Número de horas crédito: tres (3)
Prerrequisito: COMA 4341 – Producción de cine I

I. Descripción del curso

Este curso expone al estudiante al estudio avanzado de la teoría y la práctica para la producción y dirección de cine. Explora aspectos creativos, técnicos y estratégicos relacionados a la realización cinematográfica. Partiendo de la comprensión teórica del lenguaje cinematográfico, el estudiante desarrollará el conocimiento y las destrezas necesarios para participar de la realización efectiva de proyectos cinematográficos complejos. Durante el curso, el estudiante realizará ejercicios y proyectos de complejidad intermedia y avanzada en los que evidenciará lo aprendido sobre aspectos estéticos, técnicos y operacionales de la producción de cine.

II. Objetivos del curso

Al finalizar el curso el estudiante:

1. Conocerá componentes adicionales de producción y dirección para proyectos cinematográficos complejos.
2. Comprenderá el trasfondo teórico relacionado con la producción y dirección en proyectos cinematográficos complejos.
3. Manejará equipo de posproducción de alta tecnología, así como técnicas avanzadas de cámara y sonido.
4. Demostrará una actitud reflexiva y autocrítica en el proceso de evaluación de los diferentes elementos de producción necesarios y pertinentes, de acuerdo a las posibilidades económicas y de distribución del proyecto de cine.
5. Desarrollará producciones cinematográficas de cierta complejidad.
6. Establecerá propuestas comunicativas adecuadas a las necesidades sociales de un mercado particular.

III. Bosquejo de contenido y distribución aproximada del tiempo

A. Introducción

(3 horas)

1. Introducción al curso
2. Muestra y discusión de cortometrajes de ficción y documentales
3. Muestra y discusión de trabajos previos
4. Sistemas y fases de producción
5. Roles y responsabilidades del personal de producción

B. Guion cinematográfico

(6 horas)

1. Guion literario
2. Estructura y personaje
3. Guion técnico
4. Lenguaje cinematográfico

C. Desarrollo

(3 horas)

1. Propuesta cinematográfica
2. Presupuesto
3. Plan de trabajo

D. Realización del documental cinematográfico

(9 horas)

1. Investigación para documental
  2. Propuesta, estética y tratamiento
  3. El sujeto y la entrevista
  4. Técnicas de filmación
  5. Guion de montaje
- **Tratamiento para micro documental (miércoles 5 de septiembre)**

E. Funciones técnicas y creativas del personal de producción

(12 horas)

1. Dirección de arte
  2. Dirección de cámara, fotografía e iluminación
  3. Sonido
  4. Continuidad
  5. Dirección de actores
- **Ejercicios prácticos**

F. Efectos especiales

(6 horas)

1. Pantalla verde
  2. *Time-lapse*
  3. Animación *Stop Motion*
- **Ejercicios prácticos**
  - **Examen Parcial: lunes 22 de octubre**

F. Técnicas avanzadas de edición digital no lineal

(6 horas)

1. Teoría de montaje
2. Manejo de programa
3. Efectos gráficos y visuales
4. LUTs y corrección de color
5. Mezcla de sonido
6. Formatos digitales y CODECS

I. Realización de filminuto documental

(12 horas – distribuidas en septiembre y octubre)

1. Producción y posproducción de filminuto documental

• **Proyecto individual (colaborando en grupos)**

Producción y posproducción de micro documental (1-3 minutos)

(deadline: lunes 15 de octubre)

J. Realización de cortometraje

(33 horas – distribuidas de octubre a diciembre)

1. Preproducción, producción y posproducción del proyecto final

• **Trabajo en grupo(s)**

Producción y Posproducción del proyecto final:

Cortometraje de ficción o documental

(deadline: lunes 10 de diciembre)

Carpeta de producción (lunes 17 de diciembre)

• **Trabajo individual**

Memoria explicativa del proceso de realización del proyecto

(deadline: lunes 17 de diciembre)

Resumen del bosquejo y fechas de entrega:

Mes	Semana	Temas	Trabajos y fechas de entrega
agosto	1	Introducción/ Sistemas y roles	
	2	Guion/ Desarrollo	
septiembre	3	Documental	miércoles 5 de septiembre – entrega de tratamiento para micro documental
	4	Documental	
	5	Funciones personal de prod.	
	6		
octubre	7	Funciones personal de prod.	
	8	Efectos visuales	
	9		lunes 15 de octubre – Muestra y crítica de micro documental
	10	Teoría y práctica edición	lunes 22 de octubre – Examen parcial
	11	Preproducción cortometraje	
noviembre	12	Producción cortometraje	Fechas tentativas producción corometraje 2-4 de noviembre
	13	Producción/ Posproducción	Fechas tentativas producción corometraje 9-11 de noviembre
	14	Edición	
	15	Edición/ Posprod. sonido/ Corrección de color	

diciembre	16	Corte final/ muestra	lunes 10 de diciembre – Muestra y crítica de cortometrajes
	17		lunes 17 de diciembre - Entrega FINAL cortometrajes, carpeta de producción y memoria explicativa

El equipo de producción de los cortometrajes junto al profesor establecerán un calendario de producción detallado en el que se cumpla con la fecha de entrega del proyecto.

Libro de texto:

The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age,
Fourth Edition (2012) de Steven Ascher y Edward Pincus

IMPORTANTE: Además de usar el libro de texto como referencia para gran parte de los temas discutidos se asignarán lecturas pertinentes. Estas deben hacerse para la fecha indicada ya que la discusión, ejercicios o actividades partirán de la comprensión de las mismas. La mayor parte de las lecturas, además de otros recursos, se colgarán en la plataforma Moodle. Los estudiantes realizarán informes al grupo de algunas de estas lecturas.

IV. Estrategias instruccionales

El curso contará con un componente teórico y un componente práctico. El profesor impartirá conferencias, dirigirá dinámicas y ejercicios de taller enfocados en desarrollar conocimientos y destrezas necesarios para la realización de proyectos cinematográficos. Los estudiantes realizarán informes al grupo de lecturas asignadas. Los estudiantes realizarán proyectos cinematográficos de cortometraje. Habrá sesiones de análisis y crítica grupal de los trabajos realizados durante el curso.

V. Recursos de aprendizaje

Las conferencias serán impartidas apoyadas por presentaciones digitales, material audiovisual y recursos en línea proyectados en un monitor. Se utilizará el equipo de producción y posproducción de cine disponible para el curso en la Unidad de Cine y Televisión de la Escuela de Comunicación. Se contará con los recursos bibliográficos y tecnológicos de la Biblioteca de la Escuela de Comunicación. Además se utilizará la internet para visionar recursos en línea y la plataforma Moodle de UPR-RP para facilitar el intercambio de material de estudio.

VI. Estrategias de avalúo y evaluación

Asistencia, puntualidad y participación en clase	10%
Asignaciones, ejercicios prácticos, trabajos en clase	15%
Examen parcial	20%
Informe oral	10%
Proyecto de micro documental	20%
Proyecto de cortometraje y memoria explicativa	<u>25%</u>
Total	100%

Habrà evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales, siempre y cuando se cumpla con el proceso establecido en las políticas institucionales (ver parte IX Políticas institucionales).

VII. Sistema de calificación

La calificación se basará en el método estándar.

Escala de calificación:

NOTA	PROMEDIO (%)
A	90-100
B	80-89
C	70-79
D	60-69
F	0-59

La puntualidad y asistencia a clase es obligatoria. Las ausencias frecuentes afectarán la calificación final, lo cual puede redundar en la pérdida total de los créditos del curso. Luego de la tercera ausencia no justificada, se procederá a descontarle al estudiante *tres puntos* por ausencia de su nota final. Luego de la tercera tardanza se procederá a descontarle al estudiante *dos puntos* por tardanza de su nota final. Se tomará asistencia en cada clase.

La asistencia y puntualidad a las producciones así como el cumplimiento con los roles y tareas de producción asignados es obligatorio. Para sacar adelante un proyecto cinematográfico, es necesario el cumplimiento cabal de todos los miembros del equipo de producción. El faltar al compromiso asumido afectará la nota final y podría afectar la nota de todo el grupo envuelto en la producción.

Los celulares, computadoras, tabletas o dispositivos móviles solo se pueden usar para fines directamente relacionados a la clase en curso. No se permite hablar por celular, *textear* o navegar en internet mientras la clase esté reunida.

Los *deadlines* (fechas límite) de entrega de los trabajos deben ser respetados. Trabajos entregados fuera de la fecha estipulada pueden incurrir en la pérdida parcial o total de los puntos del mismo.

Las asignaciones y los ejercicios en clase son obligatorios y no se aceptarán de manera tardía; el no presentarlos a tiempo afecta la dinámica del grupo y el proceso creativo de los compañeros. La participación en los ejercicios de taller, los informes, las actividades creativas, de análisis o crítica es obligatoria y necesaria para cumplir satisfactoriamente con los objetivos del curso.

Todo trabajo debe llevar el nombre completo del estudiante. En caso de entrega digital el nombre del archivo debe incluir el nombre y apellido del estudiante, el título y nombre del trabajo (ej. Juan del Pueblo_Amanecer_micrometraje.mp4).

Todo trabajo audiovisual debe incluir en los créditos finales el siguiente texto: Realizado como parte del curso COMA 4342 – Producción de Cine II de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Prof. Carlos García Arce.

El plagio (el tomar oraciones, párrafos o ideas de trabajos hechos por otras personas y presentarlos como propios) o cualquier conducta que represente deshonestidad en su desempeño académico resultará en la no aprobación del curso, en acción disciplinaria de acuerdo a las normas de la Universidad de Puerto Rico o ambas. Si cree necesario copiar textualmente el material de otro autor, cite su fuente adecuadamente.

VIII. Responsabilidad Social

Enfoque de la Escuela de Comunicación sobre diversidad

Nos acercamos al concepto de diversidad desde el contexto de nuestra identidad cultural cuya hibridez histórica nos facilita una heterogeneidad intrínseca a nuestra manera de ser y de pensar.

Partimos de la convicción de que las diferencias en los seres humanos no pueden constituir desigualdad sino afirmación de identidad individual, derecho adquirido por la propia naturaleza de lo que somos.

Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal sobre la diversidad cultural de la UNESCO (2002) que afirma que “ la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana.”

Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de inclusión en términos de género, raza, etnia, orientación sexual, religión, modos de pensar y ser, trasfondo cultural, origen nacional, clase social, edad, ideología política, etc.

Cumplimos a cabalidad con la Ley 51 de 17 de junio de 1996 que da a las personas con impedimentos el derecho a recibir el acomodo razonable para el desarrollo de sus capacidades y habilidades particulares.

Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras que establece que “no se podrá privar a ningún estudiante, por razón de sexo, raza, origen, condición social, credo político o religioso, del derecho de asociación ni de los servicios y programas que brinda la Universidad.”

Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de las comunicaciones, nos guía el interés de fomentar en el diseño curricular la dimensión transdisciplinaria, multicultural e internacional del mismo, estimulando así no solo el conocimiento sino las sensibilidades pertinentes para la comprensión de las diversas identidades que nos definen.

IX. Políticas institucionales

1. Aquellos estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que requiera acomodo razonable, deberán notificarlo a la mayor brevedad posible a la Oficina del Procurador de Personas con Impedimento del Recinto de Río Piedras y a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Comunicación.

2. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

3. Todo estudiante deberá cumplir con las políticas de la Universidad de Puerto Rico en relación al uso y abuso de drogas y alcohol, hostigamiento sexual, disciplina en el salón de clases, honestidad académica y uso de las tecnologías de información.

X. Bibliografía y referencias

- Altman, R. (2007). *Silent Film Sound*. Columbia University Press.
- Almendros, N. (1993). *Días de una cámara* (4ta edición). Barcelona: Seix Barral.
- Armer, A. A. (1989). *Directing Television and Film* (2 Sub edition). Belmont, Calif: Wadsworth Pub Co.
- Ascher, S. & E. Pincus (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age*, Fourth Edition. New York, NY: Plume.
- Bare, R. (1971). *The Film Director: A Practical Guide to Motion Picture and Television Techniques*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Bordwell, D., Thompson, K., & Smith, J. (2016). *Film Art: An Introduction* (11 edition). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Box, H. (2003). *Set Lighting Technician's Handbook*, Third Edition. Oxford: Elsevier, Focal Press.
- Braudy, L., & Cohen, M. (Eds.). (2009). *Film Theory and Criticism* (7 edition). New York: Oxford University Press.
- Broughton, I. (Ed.). (1986). *Producers on Producing: The Making of Film and Television* (1st Edition edition). Jefferson, N.C: Mcfarland & Co Inc Pub.
- Brown, B. (2012). *Cinematography Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors*. Oxford: Elsevier, Focal Press.
- Chion, M. (1994). *Audio-Visions: Sound on Screen*. New York: Columbia University Press.
- Cocks, J. (2000). *The Making of 2001: A Space Odyssey*. (S. Schwam, Ed.) (2000 ed. edition). New York: Modern Library.
- Collier, M. (2001). *The IFILM Digital Video Filmmaker's Handbook* (1 edition). Hollywood, Calif: Lone Eagle Publishing Company.
- Dick, B. F. (2009). *The Anatomy of Film* (Sixth Edition edition). Boston: Bedford/St. Martin's.
- Dickerson, W. (2015). *DETOUR: Hollywood: How To Direct a Microbudget Film*. Kettle of Letters Press.
- Eisenstein, S. (1957). *Film Form: Essays in Film Theory and The Film Sense*. (J. Leyda, Trans.) (1st edition). Meridian Books.
- Espinosa, J. G. (1995). *Doble Moral del Cine, La*. Norma.
- Ettedgui, P. (1999). *Cinematography* (First Printing edition). Woburn, MA: Focal Press.
- Getino, O. (1996). *La Tercera Mirada / Like Subjects, Love Objects* (1a. ed edition). Buenos Aires: Ediciones Paidós Iberica.
- Giannetti, L. (2013). *Understanding Movies* (13 edition). Boston: Pearson.

- Goodell, G. (1998). *Independent Feature Film Production: A Complete Guide from Concept Through Distribution* (Rev ed. edition). New York: St. Martin's Griffin.
- Honthaner, E. L. (2010). *The Complete Film Production Handbook*, Fourth Edition. Oxford: Elsevier, Focal Press.
- Houghton, B. (1992). *What a Producer Does: The Art of Moviemaking* (1st edition). Los Angeles : Hollywood, CA: Silman-James Pr.
- Hurbis-Cherrier, M. (2007). *Voices & Vision: A Creative Approach to Narrative Film and DV Production*. Oxford: Focal Press, Elsevier.
- Jolliffe, G., & Jones, C. (2004). *The Guerilla Film Makers Handbook* (Revised edition). New York, NY: Bloomsbury Academic.
- Katz, S. (1992). *Film Directing – Cinematic Motion: A Workshop for Staging Scenes*, Studio City, CA: Michael Wise Productions Book
- ..... (2011). *Film Directing: Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen* (1 edition). Studio City, CA: Michael Wiese Productions.
- Konigsberg, I. (2004). *Diccionario técnico Akal de cine*, traducción: E. Herrado Pérez y F. López Martín. Madrid: Ediciones Akal, S.A.
- Labrada, J. (1995). *El registro sonoro - Serie Taller De Cine dirigida por Gabriel García Márquez*. Bogotá: Editorial Voluntad.
- Mamer, B. (2008). *Film Production Technique: Creating the Accomplished Image*, Fifth Edition, Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
- Mascelli, J. V. (1998). *The Five C's of Cinematography: Motion Picture Filming Techniques* (1st Silman-James Press ed edition). Los Angeles: Silman-James Pr.
- McKee, R. (1997). *Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting*. New York, NY: Harper Collins Publishers.
- Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A perspective on Film Editing* (2nd edition). Los Angeles: Silman-James Press.
- Newton, D., & Gaspard, J. (2007). *Digital Filmmaking 101: An Essential Guide to Producing Low-Budget Movies* (2nd edition). Studio City, Calif: Michael Wiese Productions.
- Owens, J., & Millerson, G. (2008). *Video Production Handbook* (4th edition). Amsterdam: Boston: Focal Press.
- Peacock, R. B. (2000). *The Art of Movie Making: Script to Screen*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- PhD, A. P. G. P. B., & PhD, A. P. T. J. S. (2002). *American Silent Film: Discovering Marginalized Voices* (1st edition). Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Phillips, W. H. (2009). *Film: An Introduction* (4th edition). New York: Bedford/St. Martin's.
- Proferes, N.T. (2005). *Film Directing Fundamentals Second Edition: See Your Film Before Shooting*. Oxford: Elsevier, Focal Press.

Rabiger, M. (2003). *Directing: Film Techniques and Aesthetics, Third Edition*. Oxford: Elsevier, Focal Press.

Rodriguez, R., & Stubbs, L. (2000). *Making Independent Films: Advice from the Filmmakers* (1 edition). New York: Allworth Press.

Sánchez, R. (2003). *Montaje cinematográfico: Arte de movimiento*, tercera edición. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.

Smith, W. O. P. & H. K. (1974). *Scene Design And Stage Lightning*. Holt, Rienhart and Winston, NY.

Strauss, M. R. (2004). *Alfred Hitchcock's Silent Films*. Jefferson, N.C: McFarland & Company.

Stuart, J. (2004). *Nashville Chronicles: The Making of Robert Altman's Masterpiece* (New edition edition). New York: Limelight Editions.

Thompson, K. (2003). *Storytelling in Film and Television*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Tirard, L. (2002). *Moviemakers' Master Class: Private Lessons From The World's Foremost Directors*. New York, Faber and Faber.

Wheeler, P. (2001). *Digital Cinematography*. Oxford: Elsevier, Focal Press.

..... (2005). *Practical Cinematography, Second Edition*. Oxford: Elsevier, Focal Press.

..... (2007). *High Definition Cinematography, Second Edition*. Oxford: Elsevier, Focal Press.

Wurmfeld E. H. & N. S. Laloggia (2004). *IFP/Los Angeles Independent Filmmaker's Manual*, Second Edition. Oxford: Elsevier, Focal Press.

Referencias electrónicas:	
http://afi.com http://www.theasc.com https://ascmag.com http://www.bfi.org.uk http://www.cinematography.com http://www.cinematography.net http://www.dofmaster.com http://www.filmcriticismjournal.org http://filmmakermagazine.com http://filmsound.org https://filmfestivals.com http://www.imdb.com	http://www.indiewire.com https://www.kodak.com http://www.mandy.com http://www.moviemaker.com http://www.tasteofcinema.com https://www.nfb.ca http://www.nofilmschool.com http://sensesofcinema.com https://www.shortoftheweek.com https://www.smpte.org https://www.studentfilmmakers.com https://www.withoutabox.com
Revistas:	
American Cinematographer Film Comment Filmmaker	MovieMaker Sight & Sound