

FACULTAD DE HUMANIDADES

PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN
DE TV, CINE Y RADIO

PLAN DE ESTUDIOS
+
CONTENIDOS MÍNIMOS

UNIVERSIDAD DE
Belgrano
BUENOS AIRES - ARGENTINA

Licenciatura en Producción y Dirección de Televisión, Cine y Radio

Resolución 081/11

Tabla general de asignaturas del Plan de Estudios y Obligaciones Académicas
(Ajuste 2012)

Asignatura	Horas cátedra semanales	Carga horaria total en hs cátedra	Carga horaria total en horas reloj	Correlatividades
1er. año				
Materias de la Expresión I	4	64	48	-
Lenguajes Audiovisuales I	6	96	72	-
Práctica Profesional I	6	96	72	Lenguajes Audiovisuales I
Introducción a la Producción Audiovisual	4	64	48	-
Introducción a las Tecnologías Audiovisuales	4	64	48	-
Cámara e Iluminación	4	64	48	Introducción a las Tecnologías Audiovisuales
Materias de la Expresión II	4	64	48	
Sonido I	4	64	48	
Escritura Audiovisual I	6	96	72	-
Artes y Culturas Contemporáneas	4	64	48	
Prueba de nivel de Inglés	-	-	-	-
Prueba de nivel de Informática	-	-	-	-
Taller de profundización del conocimiento			96	
Subtotal anual horas reloj			648	
2do. Año				
Dirección de Actores I	4	64	48	
Edición y Montaje	4	96	48	Práctica Profesional I
Producción Televisiva I	6	96	72	Introducción a la Producción Audiovisual
Producción Televisiva II	6	96	72	Introducción a la producción Audiovisual
Lenguajes Audiovisuales II	6	96	72	Práctica Profesional I
Práctica Profesional II	6	96	72	Práctica Profesional 1
Sonido II	4	64	48	Sonido I
Escritura Audiovisual II	4	64	48	Escritura Audiovisual I
Fotografía Audiovisual	4	64	48	Cámara e Iluminación
Producción Radial I	4	64	48	-
Materia Optativa de Formación General (MOFG) 1	2	32	24	-
Participación en Jornadas y Congresos	-		23	-
Subtotal anual horas reloj			623	
3er. Año				
Dirección de Arte	6	96	72	
Dirección de Actores II	4	64	48	Dirección de Actores 1
Producción Cinematográfica	4	64	48	
Habilitación Profesional I	6	96	72	
Postproducción I	4	64	48	Edición y Montaje
Producción Radial II	6	96	72	Producción Radial I
Periodismo Audiovisual	6	96	72	Producción Televisiva 1
Postproducción II	4	64	48	Postproducción 1
Lenguajes Audiovisuales III	4	64	48	Edición y Montaje
MOFG 2	2	32	24	
MOFG 3	2	32	24	

Participación en Jornadas y Congresos			23	
Subtotal anual horas reloj			599	
TÍTULO INTERMEDIO: TÉCNICO EN PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES			1870	
4to. Año				
Investigación de Audiencias y Programación	4	64	48	-
Marketing Audiovisual	4	64	48	-
Gestión Empresarial	4	64	48	-
Habilitación Profesional II	6	96	72	Habilitación Profesional 1
Régimen Jurídico de los Medios	4	64	48	-
Materia Optativa de Formación Específica (MOFE) 1	4	64	48	-
MOFE 2	4	64	48	-
MOFE 3	4	64	48	-
Metodología de la Investigación	2	32	24	
Taller de Trabajo Final de Carrera	2	32	24	-
Trabajo Social Profesional	-	-	200	-
Participación en Jornadas y Congresos	-	-	45	-
Desarrollo de Trabajo Final de Carrera	-	-	200	-
Prueba de Lectocomprensión de Inglés	-	-	-	-
Defensa del Trabajo Final de Carrera	-	-	-	-
Subtotal anual horas reloj			901	
TOTAL DE LA CARRERA EN HORAS RELOJ			2.771	
Título final: LICENCIADO EN PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, CINE Y RADIO				

Listado de MOFE:

Asignatura	Carga horaria semanal	Correlatividades
Producción de Programas Documentales e Investigación	4	-
Arte y Diseño Digital	4	-
Producción Publicitaria	4	-
Proyecto Radial	4	-
Proyecto Televisivo	4	-
Proyecto Cinematográfico	4	-
Taller Avanzado de Puesta en Escena	4	-
Taller Avanzado de Escritura Audiovisual	4	-
Nuevos Medios y Tecnologías AV	4	-

Contenidos mínimos

MATERIAS DE LA EXPRESIÓN I

La naturaleza de la imagen. Génesis histórica. El sujeto frente a la imagen. . Los dispositivos de construcción. La representación. Marco y espacio representado. Los contenidos de la imagen y su organización..

Sistemas de representación de imagen fija. La pintura. Tres momentos de ruptura: Renacimiento, Impresionismo, Cubismo. La perspectiva, la impresión de realidad, el punto de vista múltiple.

La fotografía: nacimiento y evolución. La foto como documento y como arte. La foto periodística.

LENGUAJES AUDIOVISUALES I

Introducción a las técnicas de construcción de los relatos audiovisuales. El discurso visual. Estructura general y modelos específicos. La noción de encuadre. La construcción del espacio. La organización de

los contenidos. El punto de vista. Los movimientos del encuadre. Principios básicos de la organización temporal. Leyes de continuidad. El corte discontinuo. La elipsis. Prácticas de cámara y edición básica.

PRÁCTICA PROFESIONAL I

El montaje narrativo. Formas clásicas y de ruptura del montaje clásico. La estructura dramática. Curvas de desarrollo. La forma clásica y sus variaciones. La puesta en escena. Componentes fundamentales. El trabajo del actor en la escena. La estética del relato. La luz y su función en el relato. Escenografía y vestuario: trabajos sobre el color. La unidad de narración y puesta en escena.

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Estructura, organización y funcionamiento de las empresas audiovisuales. El rol del profesional. La formación del productor audiovisual. El saber sobre los medios y la función. Tareas y responsabilidades del productor según el medio. La cuestión ética de la producción. El proceso de la producción. La pre-producción, la producción y la post producción. Los factores técnicos, económicos y creativos. El manejo de los recursos. El trabajo sobre la idea y el guión. El desglose de producción. La relación de roles y la constitución de los equipos de trabajo.

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES

Principios de constitución de la imagen electrónica televisiva. Luminancia, crominancia, sincronismo. Sistemas de televisión color. La cámara de televisión. El sistema óptico. Los sistemas CCD. Formatos de grabación. El código de tiempos. La isla de edición. Sistemas y configuraciones. Edición off line y on line. La edición no lineal. El cine. Formatos. La cámara. Principio de funcionamiento. La película. La transmisión televisiva. Modelo básico de emisión recepción. Transmisión por aire, cable, satélite. La televisión digital. El estudio de televisión. Configuración básica.

CÁMARA E ILUMINACIÓN

Fundamentos de cámara. Funciones técnicas y expresivas. La cámara de video y la cámara de cine. Operatividad. Principios básicos de iluminación en cine y video. Conceptos básicos de la luz. Triángulo elemental de puesta de luces. Medición. Uso de filtros. Los accesorios de rodaje. Trípodes. Filtros.

MATERIAS DE LA EXPRESIÓN II

El texto audiovisual. La lectura del texto y la competencia del lector. Sintáctica y semántica del texto audiovisual. Diferentes perspectivas de análisis del hecho audiovisual. El cine. Su génesis. El período mudo. El cine narrativo clásico de Hollywood. Los movimientos de posguerra: cine negro, neorrealismo y nouvelle vague francesa. El cine de los 60. Tendencias contemporáneas. La representación televisiva. Orígenes y evolución. Pale y neotelevisión. Tendencias actuales. Lo audiovisual en los nuevos medios digitales. La imagen en Internet.

SONIDO I

Percepción, registro y edición del sonido en la construcción del discurso audiovisual. Función estructural y expresiva del sonido. La física del sonido. Conceptos básicos. Los sistemas de captura: tipos de micrófonos y su utilización. El registro y almacenamiento sonoro. Los equipos de reproducción sonora. La post-producción sonora. La edición de sonido. Conceptos teóricos, equipamiento y práctica. La edición digital. La realización de bandas sonoras. Teorías de la audiovisión: relación imagen visual-imagen sonora. Medios y formatos: el sonido en el cine y la televisión.

ESCRITURA AUDIOVISUAL I

Principio de escritura audiovisual. Similitudes y diferencias con la escritura literaria y teatral. El pensamiento y la escritura en imágenes y sonidos. El guión: estructura narrativa, acción, conflicto. El personaje, características principales y modos de construcción. Caracterizaciones. Las etapas de realización del guión: idea, story line, sinopsis, guión literario.

ARTES Y CULTURAS CONTEMPORÁNEAS

Episodios, movimientos y personajes del arte y la cultura del siglo 20. Las grandes referencias históricas y políticas. Inicios de siglo: Freud y el psicoanálisis. Las vanguardias estéticas. La aparición de los grandes medios. La segunda guerra mundial. La posguerra y los movimientos juveniles. El rock. Las luchas

antibélicas y de las minorías. Las tribus urbanas. Las nuevas tecnologías y su influencia. El arte contemporáneo. Las redes sociales e internet.

DIRECCIÓN DE ACTORES I

El trabajo del actor: procesos de creación y sus distintas formas. La emoción. La interpretación plástica del papel. El movimiento y el espacio escénico. El ensayo y la improvisación en escena. El director: proceso de creación del personaje con el actor. El conflicto dramático. La necesidad del texto. Breve historia de los movimientos teatrales y sus exponentes.

EDICIÓN Y MONTAJE

El montaje y su función discursiva. Principales teorías y escuelas de montaje. El montaje como organizador. La continuidad como sutura. El montaje narrativo. El concepto productivo de la edición. Tipos y técnicas. Islas de post-producción analógica. Equipos de edición no lineal. Edición on line y off line. Compresión. Softwares de producción. Evaluación de alternativas.

PRODUCCIÓN TELEVISIVA I

La producción general. Planificación y diseño de proyectos para televisión. Fundamentos técnicos y económicos. El estudio de TV. Configuración. Prácticas de funcionamiento. El switcher. La entrevista. Realización en estudio a dos cámaras. Principios de puesta en escena. La TV profesional. Modos típicos de producción. Ejemplos.

PRODUCCIÓN TELEVISIVA II

La producción de programas de ficción. Características diferenciales. La lectura, análisis y elección de guiones. Criterios comerciales y estéticos de definición de proyectos. La elección de personal y actores. La pre-producción. Las facilidades de producción. La elección de locaciones. El plan de producción y su organización. La problemática del rodaje y la conducción de grupos. La resolución de conflictos. La post-producción y el papel del productor.

LENGUAJES AUDIOVISUALES II

Principios del montaje. Organización del material. Montaje narrativo y no narrativo. Montaje alterno y paralelo. Discurso televisivo y organización. Temporalidad y espacialidad del relato. Estructuras híbridas de montaje. El formato televisivo. El concepto de flujo. Organización en el eje del tiempo y del espacio. Figuras y modelos. Montaje y género. La influencia del cine: Las tecnologías de edición. Uso formal y expresivo.

PRÁCTICA PROFESIONAL II

La noción de género. Diferencias entre realización documental y ficcional. Formas híbridas y cruzadas. La puesta en escena en cada caso. El guión documental. Metodologías de trabajo. El papel de la observación y la investigación. El trabajo en locaciones. La puesta de cámara y la puesta en escena. El trabajo con y en las situaciones. Los factores técnicos y productivos. La postproducción de imagen y sonido.

SONIDO II

Breve historia de la música. Los grandes movimientos. Los recursos técnicos. El sonido: sonido ideal, volumen relativo, sonidos perturbadores, sonido electrónico. Articulación entre música e imagen. Musicalización: música incidental, cortinas, efectos grabados, efectos en vivo. Efectos convencionales. Utilización de nuevos recursos. Conceptos de melodía, armonía, ritmo. Formas musicales. La voz humana: el canto. Factores técnicos en el sonido audiovisual.

ESCRITURA AUDIOVISUAL II

Estructuras narrativas. El punto de vista y el personaje.. La curva dramática.. El ritmo en la estructura. El diálogo y los géneros. Leyes de la estructura dramática.. Adaptación y versión televisiva. Formatos televisivos. Análisis de textos. El guión cinematográfico. Aspectos diferenciales.

FOTOGRAFÍA AUDIOVISUAL

El fenómeno de la visión. La percepción espacial. La imagen. La organización del cuadro. Naturaleza de la luz. Tipos de luz. La cámara de video y cine. Registro analógico y digital. La situación de toma: la

exposición. Enfoque y profundidad de campo. Usos expresivos de la cámara. Tratamiento y medición de la luz. Esquemas de iluminación. La luz en estudio, en locación interior y en exteriores.. La continuidad lumínica. Difusión y filtrado. Efectos. El color. Fundamentos físicos. Tricolorimetría. Color por adición y por sustracción.

PRODUCCIÓN RADIAL I

El medio radial: características generales. Organización de una emisora. Organigrama tipo. Las formas productivas de una radio. La coproducción. La producción independiente. El área técnica. Los recursos humanos y materiales.. el control central, estudios, planta transmisora. El libreto radiofónico: sus particularidades.

DIRECCIÓN DE ARTE

Función de la dirección de arte. Orígenes e historia de la profesión. El rol del director de arte y su contribución. El diseño según los medios: cine y Televisión. La dirección de arte y las nuevas tecnologías de la Imagen. El concepto visual. El proceso de diseño: de la idea hasta su realización. Etapas del desarrollo de un proyecto. Técnicas tradicionales y modernas de diseño. El diseño escenográfico. Tipos de decorados. Elementos escenográficos. Realización y montaje. El vestuario y su significación conceptual. Personaje, caracterización y diseño de vestuario. El color y la textura. Los géneros y el vestuario. Los vestuarios de época. El maquillaje. Caracterizaciones. Efectos especiales. Peinados y pelucas.

DIRECCIÓN DE ACTORES II

El trabajo del actor sobre el personaje. La tarea del director. Creación y concentración. El método de las imágenes internas. Verdad y artificio en la actuación. La acción dramática. El conflicto. Motivo, gestión y objetivos del trabajo actoral. La función del personaje en la estructura. La tridimensionalidad. El actor en el teatro, en el cine y en la televisión. Similitudes y diferencias.

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

La producción cinematográfica. Su especificidad. La industria del cine local e internacional. La gestión de proyecto. Financiación. Los capitales. Las políticas de Estado de fomento. El Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina. Las distintas formas de producción. El diseño de la producción. El guión del cine. Tecnología del cine. Equipos de producción. Las contrataciones. Aspectos legales. El rodaje. Distribución y exhibición. La promoción de films. Publicidad. Los festivales. La crítica

HABILITACIÓN PROFESIONAL I

La realización integral de cine. Desde el guión al film terminado. Etapas de pre producción, producción y postproducción. Trabajo sobre la idea, reescritura y adaptación. El guión desde la producción. Casting y selección de actores. La decisión estética del film. La elección del equipo de trabajo. El tiempo del rodaje. Aspectos técnicos y expresivos. Locaciones. La función de los roles. La etapa de postproducción. El montaje como cuestión discursiva. El sonido en el film.

POSTPRODUCCIÓN I

El campo de la post-producción. Historia. Sus etapas: Edición, composición, (dosificación, trucas, títulos) Post de sonido. Post-producción para cine y video. Contratación de servicios. Video y TV analógica y digital, formatos. El time code, su uso e importancia para la post-producción. El Time Code en los registros tapeless. El video-assist y la edición en campo. Archivos y formatos digitales. Formatos de grabación tapeless. El key-code. Edición de material fílmico. El transfer a video. El EDL (Edit decisión list) y la lista de corte de negativo. Los diferentes flujos de trabajo (Workflow). Edición con Avid y Premiere Pro y Final Cut. Edición Multicámara.

PRODUCCIÓN RADIAL II

Producción de programas radiales en diferentes formatos: La pre-producción: idea, investigación y guión. Los formatos: periodístico, deportivo, entretenimiento, cultural, etc. Particularidades y lenguajes de cada género. Modelos de producción: en exteriores, en estudio, en vivo, grabado. Trabajo sobre archivos. Nuevas tecnologías y diseño de formatos.

PERIODISMO AUDIOVISUAL

Conceptos generales del hecho periodístico. La noticia y su estructura. Los diferentes medios y formatos. La entrevista: técnicas de realización y tipos. La investigación periodística. La producción periodística. El periodismo audiovisual. Lenguaje y noticia. Análisis de modelos. Las cuestiones técnicas y su influencia sobre forma y contenido de la noticia. La construcción del verosímil. Las fuentes. La cuestión ética en la información. La relación con los distintos actores sociales y políticos.

POSTPRODUCCIÓN II

La composición multicapa, diferentes programas: After Effects, Fusión y Combustión. Conceptos básicos: proyecto, composición, clips, layers, alpha channels. Animación de propiedades espaciales (tamaño, opacidad, rotación, etc). Transformación de keyframes, interpolación temporal y espacial. Jerarquías entre layers, objetos null, cámara y luz dentro de los proyectos. (el espacio 3D). Composición. Integración. Máscaras animadas, métodos y modos de composición. Combinación con animación 2D y 3D. Tracker. Rotoscopiado. El cine 4K y HD, el D.I. (Intermedio Digital) .El Proceso Tape to Film. Corrección de color. Restauración de películas antiguas. El DVD y sus posibilidades interactivas, el Blu - Ray Disc.

LENGUAJES AUDIOVISUALES III

El vídeo. El Nacimiento de la imagen electrónica. Cine y vídeo. El pasaje de la tecnología foto química a la electrónica. De la tecnología analógica a lo digital. Fundamentos técnicos. Consecuencias estéticas. El Video Arte. Capas. Simultaneidad. Pantalla partida. Multiplicidad. Los pioneros del Videoarte Paul Vostell, Nan June Paik. El Nacimiento de un nuevo lenguaje. Narrativas no lineales. Videoinstalacion y Videoescultura. Cine en video. Dogma. Artes tecnológicas. Triunfo del Arte Inconformista. Cine expandido. Post Fotografía. Post Cine. Post Media, Instalaciones Videográficas. Robotica, Bioart, Telematica, NetArt. El Cine total. El estado del arte hoy. Sus particularidades formales, conceptuales y estéticas.

INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS Y PROGRAMACIÓN

La organización de la programación de una emisora a partir de la segmentación de público y de horario: diferentes diseños de programación. La audiencia. Constitución y segmentación. Las variables de análisis de audiencias Técnicas de medición de audiencias. Evaluación cuantitativa y cualitativa. El rating y su influencia sobre el diseño de programación. Modelos alternativos de diseño de programación.

MARKETING DEL AUDIOVISUAL

Nociones generales de marketing. Posicionamiento y segmentación de mercados. La idea de producto. Las estrategia de venta. Promoción y publicidad. El consumidor y sus perfiles. El diseño de producto según diferentes criterios: económico, artístico, productivo. Marketing y producción. Los servicios audiovisuales. Sus características. El plan de marketing. Implementación y verificación. Análisis de resultados.

GESTIÓN EMPRESARIAL

El concepto de empresa. Función económica y social de la empresa. Modelos de sociedades. Régimen jurídico. La creación de una empresa. Requerimientos. La puesta en marcha. La organización general de la empresa. Las diferentes áreas. Fundamentos de contabilidad general y costos. El área económico financiera. El departamento de producción. El marketing. La evaluación de proyectos. Bases para el planeamiento y Control. La empresa audiovisual. Modelos locales e internacionales. La producción independiente. La acción del emprendedor . Los modelos cooperativos.

HABILITACIÓN PROFESIONAL II

La producción internacional de televisión.. Los mercados audiovisuales. El productor como agente de negocios. Relación entre idea y mercado. Diseño y presentación de proyectos. La realización de presupuestos. La relación con el cliente. Formas de comercialización Standards de calidad técnica. Exigencias legales La producción de campo. Condiciones de ejecución.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MEDIOS

El derecho. Orígenes y evolución de los regímenes jurídicos. Los medios de comunicación y el derecho. La necesidad de las normativas. La libertad, su ejercicio y sus limitaciones. La cuestión ética en la comunicación. Las regulaciones. La ley de radiodifusión. Derecho y actividad de tele y radiodifusión. Propiedad intelectual y derecho penal. Medios y derecho civil y laboral.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El conocimiento como producto y el conocimiento como proceso. Los modos del conocer y sus métodos. La validación conceptual y el descubrimiento en el proceso de investigación. El tema y el problema de investigación. El estado del arte y las preguntas principales. Las hipótesis y el marco teórico. Los objetivos de investigación. La validación empírica y el diseño del objeto. Matriz de datos. Universo y muestra. Fuentes e instrumentos de recolección. Plan de análisis de los datos.

TRABAJO FINAL DE CARRERA

Los pasos para el desarrollo del trabajo final de carrera. Abordaje del problema. Construcción del marco teórico. Principales técnicas disponibles –cuanti/cualitativas. Encuestas, entrevistas, estudios de casos, planificación estratégica orientada al diseño del futuro trabajo final.

MATERIAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN GENERAL

Se dictarán las materias de formación general que forman parte de la oferta general de la Universidad, a elección de los alumnos.

MATERIAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICAS

PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DOCUMENTALES E INVESTIGACIÓN

Abordaje de los géneros de no ficción desde su producción y realización. El género clásico documental y sus variantes actuales: de género, turístico, cultural, de investigación. Técnicas de pre-producción: recopilación, clasificación y armado de guiones. La producción y los problemas específicos del género. El punto de vista. La post-producción y la organización de sentido.

ARTE Y DISEÑO DIGITAL

Introducción a las técnicas y lenguajes de animación Historia breve de la animación. Los pioneros. El sistema Disney. La animación digital. Las diferentes técnicas. Diseño de proyecto y supervisión.

PRODUCCIÓN PUBLICITARIA

La publicidad como fenómeno social . El lenguaje publicitario: distintos tipos: gráfico, radial, televisivo, vía pública. La agencia de publicidad. Organigrama básico. El área creativa. La atención de cuentas y la relación con el anunciante. La estrategia de medios. La investigación de mercado. La producción de comerciales para el cine, la TV y la radio. La publicidad en Internet. Diseño y realización de un comercial. Desde la idea a la emisión.

PROYECTO RADIAL

Diseño integral de programación radial desde el punto de vista económico, técnico y artístico. Utilización d diferentes modalidades de producción. Análisis de factibilidad. Diseño de formatos y contenidos. Prácticas profesionales en estudios de radio.

PROYECTO TELEVISIVO

La producción integral de televisión. Los diferentes formatos. La organización profesional de la producción. El trabajo en equipo. Diseño de proyectos y ejecución.

PROYECTO CINEMATográfico

Diseño de un proyecto fílmico. Análisis de factibilidad. Evaluación del guión. Ejecución de la pre-producción, rodaje y post-producción. Práctica profesional con equipamiento de cine y realización integral.

TALLER AVANZADO DE PUESTA EN ESCENA

La puesta en escena. Análisis de ejemplos y valoración. Elección de texto. Lectura y análisis del texto. Diseño de la puesta en escena. Puesta de cámara y puesta en acción. Análisis visual, dramático y expresivo de la puesta. Práctica de realización del proyecto y evaluación.

TALLER AVANZADO DE ESCRITURA AUDIOVISUAL

Elección y evaluación de ideas personales. Desarrollo y seguimiento del proceso de escritura. Discusión grupal de los proyectos. Valoración final.

NUEVOS MEDIOS Y TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES

Los nuevos medios y el discurso audiovisual. Internet. Las redes sociales. Las nuevas narrativas adaptadas a los nuevos medios. Las nuevas tecnologías. La era digital. TV digital. Nuevo sistemas de registro, distribución y emisión de señales. La imagen móvil. Nuevas estrategias de comunicación. El negocio audiovisual en la era de las transformaciones tecnológicas.