

FACULTAD/ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN EN ENTORNOS DIGITALES

Información de la asignatura

Nombre de la asignatura	Producción audiovisual I
Código de la asignatura	35009 - COM
Periodo Académico	202320
Nrc	11741
Grupo	001
Programas/Semestres	COM 05, MIP 04
Intensidad horaria	4
Intensidad Semanal	4
Créditos	3
Docente(s)	Jaime Alberto Quintero Rosales

Introducción o presentación general del curso

En la actualidad, la producción audiovisual se constituye en un campo central para la formación de profesionales en ciencias/artes de la comunicación. La gran diversificación de medios y plataformas ha estimulado de forma exponencial la producción y circulación de mensajes, y el contenido audiovisual ha venido a ocupar un lugar preponderante en este escenario. Por ello se hace indispensable que el/la comunicador/a esté en capacidad de producir piezas audiovisuales de calidad, dirigidas a diferentes receptores e interlocutores, quienes hoy en día pueden acceder a estos contenidos gracias a la multiplicidad de dispositivos y la creciente red de conectividad digital.

La asignatura comprende el estudio de conceptos del lenguaje audiovisual, métodos de producción y manejo de repertorios tecnológicos audiovisuales, y se propone como un espacio para que los/las estudiantes desarrollen destrezas en campos específicos de la producción audiovisual, tanto en roles creativos como organizativos. Así, mediante la articulación de talentos y formas organizadas de producción, se busca componer piezas audiovisuales elocuentes y efectivas en términos comunicativos, que además puedan ser exhibidas más allá del espacio académico, mediante una estrategia de divulgación que busque llegar a públicos potencialmente interesados en las historias que allí se narran.

Formación en competencias

El curso Producción Audiovisual I se propone fortalecer las competencias “Creatividad narrativa, tecnológica y relacional” y “Perspectiva multiplataforma” del Programa de Comunicación con Enfoque Digital.

Objetivo general de aprendizaje

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de producir contenidos audiovisuales de diversa índole (artísticos, científicos, publicitarios, entre otros), usando técnicas que involucren captura/postproducción audiovisual y que comuniquen ideas con claridad, elocuencia y efectividad.

Objetivos terminales - Resultados de aprendizajes

Resultado de aprendizaje del curso o asignatura	Competencia en formación	Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye
Identificar los conceptos fundamentales del lenguaje y la producción audiovisual.	Creatividad narrativa, tecnológica y relacional	null
Comentar, a la luz de los conceptos del lenguaje y la producción audiovisual, diversos contenidos au	Creatividad narrativa, tecnológica y relacional	null
Interpretar contextos de realidad social con los cuales los estudiantes se sientan familiarizados —o	Creatividad narrativa, tecnológica y relacional	null
Planear, mediante un esquema organizado que considere tiempos, espacios, materiales, recursos hum	Perspectiva multiplataforma	null
Producir contenidos audiovisuales de menor a mayor nivel de complejidad, hasta llegar a un prod	Perspectiva multiplataforma	null

Unidades de aprendizaje

Unidad de aprendizaje # 1

Introducción: revisión de algunas creaciones audiovisuales que puedan servir como referencia o inspiración para el ejercicio creativo del curso.

1. Identificar características discursivas y estéticas de contenidos audiovisuales de diversa índole, los cuales se han seleccionado para ser tenidos en cuenta como referentes o inspiración del tipo de contenidos que se buscan producir en el curso.
2. Comentar aspectos narrativos, visuales y sonoros de las piezas audiovisuales seleccionadas, a la luz de conceptos del lenguaje audiovisual que se van introduciendo en esta fase inicial.

Unidad de aprendizaje # 2

Filminuto: conceptos del lenguaje y la producción audiovisual (parte 1).

1. Identificar, en el nivel más básico y a través de lecturas iniciales, los conceptos del lenguaje y la producción audiovisual.
2. Redactar una sinopsis que sirva como guía para la realización de una pieza audiovisual con tema libre, de ficción o no ficción, que no dure más de 90 segundos (filminuto).
3. Preparar la realización del filminuto, teniendo en cuenta recursos humanos, recursos técnicos, espacios, tiempos y personaje(s).
4. Realizar las tomas de video de acuerdo a los lineamientos establecidos en la sinopsis y en

la preparación.

5. Editar las tomas usando el software de edición de video CapCut, el cual puede utilizarse en computador y en celular.

Unidad de aprendizaje # 3

Videorretrato: conceptos del lenguaje y la producción audiovisual (parte 2).

1. Identificar, en un nivel intermedio y a través de lecturas y discusión de algunos contenidos, los conceptos del lenguaje y la producción audiovisual.
2. Redactar un borrador de guion que sirva como guía para la realización de un retrato audiovisual (videorretrato) que represente alguna dimensión de un personaje, basándose para ello en alguno de los arquetipos planteados por el psicoanalista Carl Jung.
3. Preparar la realización del videorretrato, teniendo en cuenta recursos humanos, recursos técnicos, espacios, tiempos y personaje(s).
4. Realizar las tomas de video y de sonido de acuerdo al borrador de guion, siguiendo las pautas de alistamiento.
5. Editar las tomas usando el software de edición de video CapCut.

Unidad de aprendizaje # 4

Proyecto final: conceptos del lenguaje y la producción audiovisual (parte 3).

1. Identificar, en un nivel avanzado y a través de lecturas y discusión de algunos contenidos, los conceptos del lenguaje y la producción audiovisual.
2. Definir un tema para el proyecto audiovisual final, basándose en un trabajo de indagación que use alguna(s) técnica(s) de investigación y trabajo de campo.
3. Redactar un guion literario y un guion técnico, en los cuales se combine el ejercicio creativo de contar una historia y que incorpore los hallazgos arrojados por el trabajo de investigación.
4. Planear, mediante un esquema organizado que considere tiempos, espacios, materiales, recursos humanos, técnicos y financieros, la producción del proyecto audiovisual final, el cual puede ser un contenido artístico, científico o publicitario.
5. Realizar las tomas de video y de sonido de acuerdo al guion técnico, siguiendo las pautas del alistamiento.
6. Editar las tomas usando el software de edición de video que cada grupo decida utilizar, siendo el más recomendable Adobe Premiere Pro.

Metodologías de aprendizajes

Metodología:

Bajo el modelo metodológico Aprender haciendo (Learning by doing), el curso tendrá una

orientación predominantemente práctica. Cada encuentro tendrá al menos una actividad práctica, sobre la cual se generarán reflexiones y debates. Se usará la plataforma Google Classroom como mecanismo de gestión de tareas y material bibliográfico y videográfico para que, de acuerdo a las indicaciones del docente, los/las estudiantes realicen la lectura/visualización de los temas, ya sea de manera previa o posterior a las clases.

De forma paralela a la metodología Aprender haciendo, también se incorpora el modelo Aprendizaje Basado en Proyectos, el cual brindará las pautas para el desarrollo del proyecto final, de manera que éste sea el resultado de un proceso paulatino y progresivo que comienza casi desde el mismo inicio del curso.

Objetivos de formación en valores y capacidades:

Responsabilidad: El o la estudiante deberán responder a los compromisos concertados para el desarrollo del curso, por medio de su trabajo individual, así como de su participación, activa y comprometida, en las actividades tanto individuales como grupales que se programen en el curso.

Autonomía: El o la estudiante deberán estar en capacidad de asumir de manera autónoma los compromisos derivados del curso en cuanto al estudio de materiales, la participación en actividades pedagógicas, la ampliación de temas de interés y la formulación de dudas, críticas y aportes.

Tolerancia: El o la estudiante deberán reconocer y respetar la dignidad y autonomía de sus compañeros, respetando la diversidad y diferencia de creencias, pensamientos, formas de vida y opiniones dentro y fuera del aula.

Análisis: El o la estudiante estarán en capacidad de distinguir y separar los temas trabajados dentro del curso, hasta llegar a conocer sus principios o elementos principales, expresando de manera clara y coherente sus resultados de forma oral y escrita.

Síntesis: El o la estudiante estarán en capacidad de dar cuenta resumida de elementos tanto temáticos como conceptuales, que atañen a la construcción e interpretación de los textos asignados.

Aprendizaje individual permanente: El o la estudiante tendrán la capacidad de definir áreas o temas concretos de interés personal; buscar información sobre los mismos en diferentes fuentes, planificar los espacios de estudio y cumplirlos; extraer de los materiales las ideas principales y secundarias; hacer referencia continuamente a sus propias experiencias dentro de la misma área de estudio y con otras áreas del conocimiento; atreverse a solucionar problemas ya formulados en los materiales de estudio que ha seleccionado; formular situaciones hipotéticas de uso de los conocimientos que está adquiriendo; y encontrar similitudes o diferencias radicales entre el área de conocimiento (o tema) que está estudiando y la apreciación de valores estéticos.

Evaluación de aprendizajes

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Conceptual	Conceptual	10	Desempeño general	N/A
Filminuto	Filminuto	5	Producir contenido audiovisual con nivel básico de complejidad.	N/A
Guiones	Guiones	20	Identificar los conceptos fundamentales del lenguaje y la producción audiovisual.	N/A
Pitch	Pitch	20	Planear, mediante un esquema organizado que considere tiempos, espacios, materiales, recursos humanos, técnicos y financieros, la producción de contenidos audiovisuales.	N/A
Retrato AV	Retrato AV	15	Producir contenido audiovisual con nivel medio de complejidad.	N/A
Video fina	Video fina	30	Producir contenido audiovisual con nivel alto de complejidad.	N/A

Recursos de apoyo

Recursos audiovisuales proporcionados por Multimedia (cámaras y accesorios, equipos de captura de audio, estudio de video/fotografía, etc.)

Bibliografía

Correa, J. (2016) . Cartilla Cinemateca Rodante.
 Bestard, M. (2011) . Realización audiovisual
 Barnwell, J. (2009) . Fundamentos de la creación cinematográfica
 Fernández, F.; Martínez J. (1999) . Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual
 Thompson, R.; Bowen Christopher (2009) . Grammar of the shot
 McKee, R. (2009) . El guion
 Nichols, B. (1991) . La representación de la realidad
 De Jong, W. (2012) . Creative documentary: Theory and practice
 Fernández, E.; Linares, R. (2014) . ¡Echa el anzuelo!: estrategias de pitch para jornadas audiovisuales y proyectos transmedia