

Énfasis (asignaturas de profundización)

**Cine &
televisión**
Facultad de Artes

www.facartes.unal.edu.co/escuelas/cineytelevision
www.admisiones.unal.edu.co * www.unal.edu.co
Tel: (57-1) 316 5000 * Extensión: 12279, 12277,
19502, 19508
CARRERA 30 NO. 45-03 * EDIFICIO 701, OFICINA 208
BOGOTÁ, COLOMBIA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

PREGRADO * Duración: 9 semestres * Título: Realizador de Cine y Televisión

El Plan de Estudios del Programa Curricular de Cine y Televisión contempla cinco Énfasis de Profundización de carácter optativo, de los cuales el estudiante debe elegir aquel que le brinde las herramientas más adecuadas para emprender la formulación y realización de su Trabajo de Grado. Cada énfasis está conformado por seis (6) asignaturas de dos (2) créditos cada una, por lo cual el estudiante sólo necesita cursar y aprobar doce (12) créditos de este tipo de asignaturas.

- En el primer nivel de cada énfasis hay tres (3) asignaturas, y lo ideal es que el estudiante las curse simultáneamente con la asignatura *Seminario Proyecto de Grado*.
- Las tres (3) asignaturas del segundo nivel tienen como prerrequisito las asignaturas del primer nivel del énfasis y se espera que el estudiante las curse al tiempo con la asignatura *Proyecto de Grado*. Dicha sincronía entre las asignaturas de los Énfasis y las asignaturas del eje de Trabajo de Grado está diseñada para que el estudiante avance en su profundización a medida que también avanza en la creación del proyecto que le permitirá optar por su título profesional.

* Cabe señalar que algunos de estos Énfasis permiten emprender otras modalidades de trabajo de grado como las Prácticas de Extensión (Énfasis en Televisión) o el desarrollo de Proyectos de Investigación (Énfasis en Teoría e Historia de Cine y TV), entre otras alternativas.

5. Énfasis (asignaturas de profundización)

Énfasis en Documental

Diseño de proyecto documental

Código: 2016948
Créditos: 2

Profundiza en el panorama de los elementos conceptuales, metodológicos, de dispositivos y estrategias narrativas específicas, con miras a la formación de autores de documentales que refresquen la producción con propuestas personales, ingeniosas y que generen reflexión y crítica sobre los asuntos considerados en ellas. En este curso se partirá del análisis de las propuestas documentales de los integrantes del curso, con el objetivo de diseñar integralmente un proyecto e iniciar su producción. El desarrollo de la producción y el rodaje se realizará en la asignatura de Realización de proyecto documental.

Documental de ensayo

Código: 2016949
Créditos: 2

El curso identificará los amplios principios que guían las retóricas y construcciones del documental conocido como de ensayo, sus tendencias, autores insignia (Jean Luc Godard y Cris Marker) y films más representativos. En lo fundamental el ensayo está incitando a crear un cine “pensante” en una doble acepción: pensar sobre las sociedades y el hombre contemporáneo, pero también sobre el cine mismo. En ese sentido también se distancia del documental clásico en cuanto su preocupación central deja de ser la problemática idea de la representación de la realidad.

Investigación para documental

Código: 2024677
Créditos: 2

Esta asignatura ofrece herramientas de investigación cualitativa para los estudiantes interesados en aplicar las mismas en sus proyectos documentales. Se abordan los aspectos generales de este tipo de investigación que van desde el planteamiento del tema, la recolección de la información, el trabajo de campo, la observación participante y la entrevista, hasta las consideraciones éticas que se presentan al utilizar este tipo de herramientas. Especial atención se prestará a los temas del manejo de derechos de autor y el consentimiento informado de los participantes.

Realización de proyecto documental

Código: 2016980
Créditos: 2

Esta asignatura ofrece al estudiante un espacio de creación alternativo para explorar posibles caminos que le permitan construir su propio método de realización, mediante la reflexión de lecturas, charlas con invitados, debates, asistencia a eventos académicos conferencias, festivales y proyección y análisis de trabajos audiovisuales, entre otros. Para lograr este objetivo, el estudiante explorará el proyecto documental que realizará como trabajo de grado o presentará una propuesta documental que cumpla con los requisitos de avance exigidos en la asignatura Diseño de Proyecto documental.

Diseño de promoción

Código: 2016946
Créditos: 2

El curso busca que el estudiante sepa como plantear una estrategia de comunicaciones para promocionar y divulgar los resultados de un proyecto audiovisual de ficción, documental u otros. Entendiendo el proceso de construcción de las piezas que conforman dicha estrategia de divulgación en los medios.

Producción ejecutiva para audiovisual

Código: 2024676
Créditos: 2

Esta asignatura desarrolla el proceso creativo e industrial requerido en cada una de las fases de la producción de cine: planeación, pre-producción, producción. Prepara para asumir funciones desarrolladas por el productor ejecutivo como: Gestión y administración de proyectos cinematográficos, Desarrollo de proyectos, Consecución de financiación, Logística de las etapas de producción, Negociación de co-producciones.

Énfasis en Ficción

Dirección I

Código: 2016942
Créditos: 2

En este curso, el estudiante deberá lograr transformar un relato escrito en lenguaje literario (el guión) a un lenguaje de imágenes. Como bien lo dice Antonioni, “la primera cualidad del director es la de saber ver”. Se trata de conocer y estudiar los elementos que constituyen el lenguaje del audiovisual para poder plasmar su creación. Fundamentalmente, el manejo del juego actoral, así como el trabajo de la puesta en escena y la preparación del dossier de preproducción.

Guión avanzado

Código: 2016958
Créditos: 2

Nivel avanzado de teoría y práctica del guión de ficción con énfasis en diversos modelos narrativos. Este curso ofrece a los estudiantes los fundamentos teóricos y herramientas prácticas para la creación y escritura de guiones de ficción a partir de estructuras narrativas como arte y ensayo, paramétrica, barroca, no-lineal, y episódica. Así mismo, se profundiza en la temática de la adaptación de obras literarias al cine.

Producción ejecutiva para audiovisual

Código: 2024676
Créditos: 2

Esta asignatura desarrolla el proceso creativo e industrial requerido en cada una de las fases de la producción de cine: planeación, pre-producción, producción. Prepara para asumir funciones desarrolladas por el productor ejecutivo como: Gestión y administración de proyectos cinematográficos, Desarrollo de proyectos, Consecución de financiación, Logística de las etapas de producción, Negociación de co-producciones.

Dirección II

Código: 2016943

Créditos: 2

Los estudiantes pondrán en marcha toda la maquinaria para la realización de tres creaciones audiovisuales. En cada una de ellas cada estudiante cumplirá un rol diferente dentro de las profesiones audiovisuales referentes a la Dirección, a saber, Director, Asistente de Dirección y Script, con el fin de entrenarse adecuadamente para el ejercicio profesional en cualquiera de estas tres áreas. En cada una de las creaciones se definirá el equipo humano y creativo, asignando claramente los roles de cada uno de los integrantes, se dará inicio a los ensayos, deseablemente in situ. Se trabajará en la diagramación y la planimetría con el director de Fotografía. Se revisarán los diseños de escenografía, ambientación, vestuario, maquillaje con el Director de Arte. Se analizará la propuesta de diseño sonoro y música, etc.

Distribución y exhibición

Código: 2024678

Créditos: 2

Esta asignatura desarrolla el proceso creativo e industrial requerido en cada una de las fases de la producción de cine: Post-producción, promoción, exhibición y distribución. Prepara para asumir funciones desarrolladas por el productor ejecutivo como: Gestión y administración de proyectos cinematográficos, Postproducción de proyectos cinematográficos, Coordinación de la promoción, Coordinación de la exhibición y distribución.

Diseño de promoción

Código: 2016946

Créditos: 2

El curso busca que el estudiante sepa como plantear una estrategia de comunicaciones para promocionar y divulgar los resultados de un proyecto audiovisual de ficción, documental u otros. Entendiendo el proceso de construcción de las piezas que conforman dicha estrategia de divulgación en los medios.

Énfasis en Arte y nuevas tecnologías

Apreciación de videoarte

Código: 2016998
Créditos: 2

El curso busca que el estudiante pueda reconocer la influencia del video arte en la producción audiovisual contemporánea -cine, televisión y video- además de propiciar la producción de video arte basada en la naturaleza interdisciplinaria, crítica y conceptual del mismo; partiendo del estudio de los fundamentos conceptuales del video arte, la identificación de los autores más característicos y por supuesto de los múltiples acercamientos que el medio propone, de tal manera que en cada clase se desarrollará una unidad temática, vista de manera transversal para articular los intereses de otras artes y ciencias que se fusionan en el video.

Arte sonoro

Código: 2016673
Créditos: 2

Introducir y reconocer fundamentos así como prácticas de la música experimental y electrónica como forma de arte sonoro.
A partir de la apreciación de obras y el estudio de diferentes artistas y movimientos de vanguardia en el siglo XX, el taller pretende convertirse en un laboratorio de experimentación donde el estudiante desarrolle proyectos sonoros, que le sirvan como punto de partida para nuevas experiencias artísticas.

Multimedia

Código: 2016969
Créditos: 2

La asignatura se presenta como un espacio de estudio y práctica en torno al uso de la multimedia como lenguaje artístico.
Se desarrollarán durante el taller ejercicios y proyectos que involucren herramientas digitales de tipo multimedial (VVVV plataforma multipropósito).
Se busca con esto que el estudiante comprenda el contexto multimedial, a través de su contextualización por medio de referentes y la reflexión crítica sobre los medios y la tecnología en relación con el arte.

Hipermedia

Código: 2016961

Créditos: 2

El curso está orientado a comprender Internet como un contexto de creación, analizando sus lógicas y modelos de acción particulares, desde ejercicios relacionados con creación colectiva y visualización de información hasta la creación de una estrategia compleja sobre Internet. Se involucra el aprendizaje de herramientas y habilidades técnicas usando servicios Web 2.0 disponibles y creando sitios en HTML. Se hace énfasis en las narrativas horizontales que surgen de la topología de la red y en la creación, remezcla y difusión de distintos soportes mediáticos en la red obteniéndose trabajos de arte en red y o sitios comunicativos que revelan internet como una interface cultural.

Programación para arte

Código: 2016978

Créditos: 2

El curso acercará al estudiante a entender la lógica de la programación como un modelo para procesos creativos, mediante el aprendizaje de habilidades técnicas y el desarrollo de ejercicios prácticos relacionados con la manipulación algorítmica de imagen estática, video, sonido y texto. Se articulan lenguajes como processing y openFrameworks y de programación visual (EyesWeb) con interfaces físicas basadas en arduino para lograr resultados integrales.

Taller de videoarte

Código: 2024685

Créditos: 2

El taller busca introducir y reconocer fundamentos conceptuales y prácticos del video como forma de arte musical y performativo para el desarrollo de obras en tiempo real. A través de la revisión y análisis de la historia del audiovisual experimental, al igual que el estudio y aplicación de herramientas digitales, el curso pretende investigar y desarrollar temas como: el montaje aleatorio, la composición improvisada, el collage electrónico, la deformación y manipulación de imágenes en vivo, la mezcla de realidad física y realidad electrónica entre otros.

Énfasis en Televisión

Escritura para televisión I

Código: 2016951
Créditos: 2

El curso ofrece técnicas eficaces para escribir series dramáticas y comedias, construir historias, personajes y adaptar la trama a las exigencias estéticas y estándares de producción en nuestro medio. Ofrece al estudiante herramientas y estrategias técnicas desde la teoría del drama para construir historias que respondan a los paradigmas establecidos por el lenguaje de la televisión. En clases teóricas y prácticas se analizarán también los grandes modelos de géneros y formatos de la ficción televisiva norteamericana y su influencia sobre la producción nacional. El curso se complementa con ejercicios prácticos de escritura en clase y exposiciones a cargo del estudiante.

Análisis de la televisión II

Código: 2016672
Créditos: 2

La meta del curso consiste en estudiar, investigar y analizar con los estudiantes el panorama general de la imagen digital, su difusión y su impacto social a partir del reconocimiento de desarrollo de la internet, las redes sociales a través de la web y los procesos de desarrollo tecnológico, producción y realización de la televisión digital.

Práctica empresarial I

Código: 2016970
Créditos: 2

El estudiante profundizará en el conocimiento de la preproducción y producción de programas unitarios y series de televisión para lo cual se le ofrece un espacio en el que pueda realizar estas funciones en un ámbito de exigencias profesionales, se prevee que las propuestas de series de televisión sean producidas en el siguiente nivel de la línea de profundización. Adicionalmente se estudian los lineamientos empresariales del campo televisivo con base en dos modelos teóricos las Industrias Culturales y la Economía Política de los Medios de Comunicación.

Producción ejecutiva para televisión

Código: 2016977

Créditos: 2

El estudiante conocerá los aspectos relacionados con la creación, desarrollo, producción, distribución y consumo de contenidos televisivos y aprenderá a elaborar proyectos para televisión. Desde una visión sobre la industria televisiva, conocerá la producción ejecutiva y el papel del Productor Ejecutivo de Televisión, analizará el papel de las audiencias como factor generador de contenidos y la mediación de los distribuidores, examinará el tratamiento de los contenidos a través de formatos y estilos, conocerá el marco jurídico de la producción de televisión, explorará el proceso de creación y formulación de proyectos televisivos, aprenderá técnicas de gestión y administración aplicadas a la producción de televisión, y estudiará elementos de mercadeo, negociación y promoción de los productos televisivos.

Escritura para televisión II

Código: 2016952

Créditos: 2

Se continúa con la reflexión sobre el lenguaje televisivo a través de ejercicios prácticos y el desarrollo de técnicas eficaces para escribir productos audiovisuales, de acuerdo a los estándares de nuestro medio. Ofrece al estudiante herramientas y estrategias desde la teoría del drama para construir historias que respondan a los paradigmas establecidos por el lenguaje de la televisión haciendo énfasis en la producción nacional. El curso se centra en la práctica de escritura audiovisual.

El estudiante aprende a construir guiones y libretos, reconociendo e incorporando a su trabajo la técnica de la escritura correspondiente a cada género y formato estudiado: ficción argumental, informativos, documental, institucional y educativo.

Práctica empresarial II

Código: 2016971

Créditos: 2

El estudiante desarrollará las etapas de preproducción, postproducción y evaluación del producto televisivo, con énfasis en la realización del producto u obra audiovisual.

Énfasis en Teoría e Historia de Cine y TV

Proyecto análisis cinematográfico I

Código: 2024679

Créditos: 2

El apoyo al crecimiento del perfil investigativo de los estudiantes que tomen esta asignatura está ligado a las propuestas o proyectos de investigación ingeniosos, creativos, reflexivos, críticos, que éstos formulen en concordancia con las reales necesidades del sector audiovisual colombiano. En esta asignatura, se tomará como base la Convocatoria de Investigación en Cine del Portafolio de Becas del Ministerio de Cultura. De los doce aspectos o puntos que se solicitan para participar en dicha convocatoria a nivel nacional, se tomarán como guía los seis primeros puntos (a saber: Descripción de la investigación, Antecedentes de la investigación, Justificación, Objetivos, hipótesis, el problema de la investigación) y se evaluarán a lo largo del semestre, junto con otros ejercicios.

Teorías cinematográficas I

Código: 2024680

Créditos: 2

El propósito de este seminario es vincular a los estudiantes en un proceso de reflexión teórica, metodológica y epistemológica que produzca como resultado un proyecto de artículo, ponencia, capítulo de libro o la colaboración en la escritura de alguno de esos productos que versen sobre la teoría, la historia (indagación sobre algún periodo o autor) o sobre alguna categoría como el de los géneros audiovisuales.

Géneros y estilos cinematográficos I

Código: 2024681

Créditos: 2

La asignatura busca profundizar en la Historia del Cine colombiano mediante el estudio de tres géneros que han sido importantes por su presencia o por su notoria ausencia. Los presentes son la comedia y el sociodrama y el ausente es el melodrama, que ha sido tan importante en la literatura y en la televisión. La base teórica es la concepción de los géneros no sólo como procedimientos de comunicación codificados sino como formas de ver la vida, la realidad social y la actividad del espectador. Por consiguiente, el estudio de los géneros conduce al estudio de la diversidad de culturas en una sociedad.

Proyecto análisis cinematográfico II

Código: 2024682

Créditos: 2

En esta asignatura se tomará como base la Convocatoria de Investigación en Cine del Portafolio de Becas del Ministerio de Cultura. De los doce aspectos, o puntos, que se solicitan para participar en dicha Convocatoria a nivel nacional, se tomarán como guía los otros seis puntos que no se abordaron en la asignatura Proyecto Análisis Cinematográfico I (a saber: metodología, cronograma, presupuesto desglosado, bibliografía, fuentes y plan de divulgación) y se evaluarán a lo largo del semestre, junto con otros ejercicios.

Teorías cinematográficas II

Código: 2024684

Créditos: 2

El propósito de este seminario es continuar vinculando a los estudiantes inscritos en un proceso de reflexión teórica, metodológica y epistemológica. En esta asignatura, el estudiante deberá producir de nuevo un artículo, ponencia, capítulo de libro o la colaboración en la escritura de alguno de esos productos que versen sobre la teoría o la historia, esto es la indagación sobre algún periodo, autor o sobre categorías como los géneros audiovisuales.

Géneros y estilos cinematográficos II

Código: 2024683

Créditos: 2

La asignatura busca profundizar en la Historia del Cine colombiano mediante el estudio, en primer lugar, de un género nuevo en nuestra cinematografía que podemos denominar el gangster colombiano (para relacionarlo con el clásico género norteamericano). En segundo lugar, el cine de no-género, el drama, y en tercer lugar, las tendencias modernas de nuestro cine. Se trata de analizar los sistemas de códigos que han generado nuestro cine y la relación de éste con la sociedad.