

Liderazgo Bilingüe

**UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS, A.C.**

Ciudad de México

**MANUAL DE PRÁCTICA DE
PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA
CO-402**

Otoño 2007

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS A.C.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN TEMARIO GENERAL DE CURSO

Asignatura: CO 402 Producción Cinematográfica Lunes 9 a 15 hrs.

FECHA:	SESIÓN:	TEMA DE CLASE:	Prácticas	Relación con temario:	
				Tema	Sub tema
13 Ago	1	Encuadre: Presentación, objetivo, calendarización, forma de evaluación, portafolio, etc. Lenguaje y Narrativa Cinematográfica: Lenguaje y Narrativa		1	1.1,1.2
		Transiciones de tiempo/espacio, La realización cinematográfica,		1	1.3, 1.4
		Puesta en escena, Puesta en cuadro, Concepto de estilo en la obra cinematográfica		1	1.5, 1.6 1.7
20 Ago	2	Practica 1. Estudio y analisis de un guión y del diseño de producción de una película	Uno	1	
27 Ago	3	Planeación del guión para producción: Secuencias,		2	2.1,
		Locaciones, Personajes. Bestuario, Bits,		2	2.2,2.3 2.4,2.5
		Extras, Utilería,		2	2.6,2.7
		Efectos especiales, Vehículos, animales y equipos especiales.		2	2.8,2.9
3 Sep	4	Práctica 2. Producción de Fotosecuencia	Dos	2	
10 Sep	5	La Pre-producción: Break down, diseño de plan de rodaje		3	3.1, 3.2
		Shooting list, Storyboard		3	3.3,3.4
		Plantillas de emplazamiento de cámara, Scouting, Casting, Personal de producción-artístico-técnico, Permisos autoridades,		3	3.5,3.6 3.7,3.8
		Adquisición: material, de cámara y sonido, Presupuesto		3	3.9,3.10
17 Sep	6	Práctica 3. El Duelo	Tres	3	
24 Sep	7	Funciones de personal de producción, artístico y técnico		4	
		Funciones del: Personal de producción, Personal artístico,		4	4.1,4.2
		Personal técnico			4.3
1 Oct	8	Practica 4. La Persecución	Cuatro	4	
8 Oct	9	EVALUACION MEDIO SEMESTRE: ENTREGA DE CARPETA DE PRODUCCIÓN			
15 Oct	10	Práctica 5. El Juego de Poker	Cinco	4	
22 Oct	11	La Producción: El llamado, Métodos de filmación Toma por toma, Master con protecciones		5	5.1,5.2 5.3,5.4
		Plano secuencia, La toma			5.5,5.6
29 Oct	12	Práctica 6. La Búsqueda	Seis	5	
5 Nov	13	El Sonido Cinematográfico: Sonido directo		6	6.1
		Doblaje, Efectos,		6	6.2,6.3
		Música, La claqueta o pizarra		6	6.4,6.5
12 Nov	14	Práctica 7. Como en las Películas Francesas	Siete		
26 Nov	15	La Postproducción: Laboratorio de imagen, Rank,		7	7.1, 7.2
		Estudio de sonido, Sala de edición, Filmación de créditos,		7	7.3,7.4,5
3 Dic	16	Montaje de imagen y sonido, Copia positiva compuesta		7	7.6,7.7
10 Dic	17	Entrega de trabajo final Promedios Finales			

CONTENIDO

Presentación	4
Práctica 1 El guión y el Diseño de producción de una película	5
Práctica 2 Producción de una fotosecuencia	7
Práctica 3 El Duelo	9
Práctica 4 La Persecución	11
Práctica 5 El Juego de Póker	13
Práctica 6 La Búsqueda	15
Práctica 7 Como en las Películas Francesas	17
Bibliografía	19

PRESENTACIÓN

El cine ¿arte o industria?

El cine ha adquirido, en un breve periodo de tiempo, una importancia económica, social, artística y cultural de primer orden. Su evolución técnica ha sido destacadísima, y en la actualidad se acentúa, si cabe, su constante renovación, con lo que promete nuevas formas y sistemas, una vez concluidos las investigaciones y experimentos en curso. De estos hechos se desprenden dos realidades evidentes. En primer lugar, que la cultura audio-visual constituye el factor de civilización de mayor relieve de nuestro tiempo, y en segundo, que el cine ha hecho surgir una nueva industria. Cuando se habla de la industria cinematográfica en sentido amplio es usual referirse a aquella faceta de la misma que caracteriza y define todo el conjunto cinematográfico: la producción.

La producción cinematográfica posee un doble carácter: artístico e industrial, en consecuencia, la capacidad organizadora, la energía, la flexibilidad de criterio, la rapidez de decisión y la categoría humana son las cualidades esenciales de un productor.

PRACTICAS DE PRODUCCIÓN

Licenciatura en Comunicación
CO402 Producción Cinematográfica
Área de Formación: Cine

PRÁCTICA 1 EL GUIÓN Y EL DISEÑO DE PRODUCCIÓN DE UNA PELÍCULA

LUGAR : **AULA**

DURACIÓN : **6 HORAS**

INSTRUCTOR: **MTRO. ROGELIO MARTÍNEZ MERLING**

OBJETIVO : El alumno estudiará y analizará la estructura dramática del guión y el diseño de producción de una película. Así mismo, entenderá la importancia de la producción en la industria cinematográfica y la descripción detallada en el guión de los elementos que intervienen en una película para su realización.

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO

1. Dinámica previa sobre el tema de la práctica (30 min.)
2. Exhibición de una película (120 min.)
3. Material requerido en la práctica
 - Televisión
 - Videocasetera vhs o reproductor dvd
 - Guión de la película
 - Película
 - Marca textos de diferentes colores: rojo, azul, verde, amarillo, café
4. Actividades a realizar por el alumno (90 min.)
 - Leer guión y subrayar los elementos de la producción
 - Describir el Diseño de Producción de la película
 - Analizar la composición dramática del guión

- Trazar parámetros entre el guión, la producción y la realización
- Aplicar el concepto de producción como una expresión de creatividad y conocimiento cinematográfico
- Escribir algunos comentarios sobre los elementos importantes de la producción del film.
- Lectura y análisis de cada uno de los comentarios (60 min.)
- Participación y opinión de todo el grupo

5. Preguntas de Repaso

- ¿Qué es el guión cinematográfico?
- ¿Qué importancia tiene la descripción de los elementos de la producción en el guión?
- ¿Cómo se define la producción?
- ¿Cuáles son las características del diseño de producción?
- ¿Cuáles son las características que definen a la industria cinematográfica?
- ¿Qué funciones desempeña un productor?
- ¿Consideras que los parámetros de calidad de una película se miden por los costos de producción?

CALIFICACIÓN DE
LA PRÁCTICA

FIRMA Y NOMBRE
DEL PROFESOR

PRACTICAS DE PRODUCCIÓN

Licenciatura en Comunicación
CO402 Producción Cinematográfica
Área de Formación: Cine

PRÁCTICA 2 PRODUCCIÓN DE FOTOSECUENCIA

LUGAR : **AULA Y LOCACIONES**

DURACIÓN : **6 HORAS**

INSTRUCTOR: **MTRO. ROGELIO MARTÍNEZ MERLING**

OBJETIVO : El alumno aprenderá a organizar la producción para la realización de una fotosecuencia de 24 diapositivas en blanco y negro

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO

1. Dinámica previa sobre el tema de la práctica (30 min.)
2. Material requerido en la práctica
 - Dos argumentos (historia)
 - Dos cámaras fotográficas de 35 mm reflex
 - Óptica intercambiable
 - Tripie
 - Exposímetro
 - Dos rollos fotográficos de 35 mm diapositivas en blanco y negro
 - Vestuario, maquillaje, utilería, locaciones, actores
 - Filtros: rojo, amarillo, verde, azul
3. Actividades a realizar por el alumno (90 min.)
 - Organizar la producción
 - Formar 2 equipos de trabajo
 - Coordinar locaciones
 - Asignar funciones técnicas y artísticas al personal de producción
 - Preparar material y equipo fotográfico

- Diseñar planeación de fotosecuencia
- Revisar el buen funcionamiento de equipo y material fotográfico
- Elaborar shooting script
- Elaborar storyboard

4. Realización de Fotosecuencia (120 min.)

5. Proceso de laboratorio: Revelado y montaje de diapositivas (120 min.)

Pregunta de reflexión:

- De acuerdo a las características técnicas y artísticas de la producción cinematográfica qué tanto te ayudo a controlar, administrar y organizar la fotosecuencia
- ¿Cuál es tu opinión de la actividad que realizaste y la de tus compañeros?
- Cuáles consideras que fueron los problemas principales de la producción y ¿Por qué crees que surgieron?

CALIFICACIÓN DE
LA PRÁCTICA

FIRMA Y NOMBRE
DEL PROFESOR

PRACTICAS DE PRODUCCIÓN

Licenciatura en Comunicación
CO402 Producción Cinematográfica
Área de Formación: Cine

PRÁCTICA 3 EL DUELO

LUGAR : **AULA Y LOCACIONES**

DURACIÓN : **6 HORAS**

INSTRUCTOR: **MTRO. ROGELIO MARTÍNEZ MERLING**

OBJETIVO : El alumno conocerá las funciones y los pasos que deben seguir, como productor, desde el rodaje hasta la terminación del film

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO

1. Dinámica previa sobre el tema de la práctica (30 min.)
2. Material requerido para la práctica
 - Argumento: **El Duelo** (proporcionado por el maestro)
 - Cámara de video digital
 - Cassette mini-dv
 - Equipo de iluminación
 - Triple
 - Vestuario, maquillaje, utilería, efectos especiales
 - Actores
 - Locaciones
3. Actividades a realizar por el alumno (90 min.)
 - Elaborar Shooting script del argumento
 - Elaborar plantilla de emplazamientos de cámara
 - Planeación del rodaje
 - Desglose de producción
 - Coordinar locaciones
 - Lista de equipo y material de producción

- Lista del personal técnico y del personal artístico
- Solicitar equipo y compra de materiales

4. Producción y Realización de la práctica (180 min.)

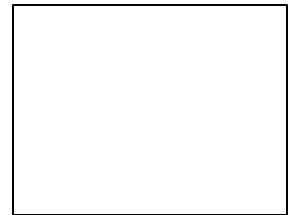
5. Análisis de resultados de la práctica (30 min.)

Reflexiones acerca de la práctica de Producción y Realización

Preguntas de repaso (30 min.)

- ¿Qué elementos se toman en cuenta para producir y realizar una película?
- ¿Cómo se definen las necesidades de producción?
- ¿Cuál es la diferencia que hay entre producción y realización?
- ¿Cómo puedes medir con precisión los resultados de la producción de una película?
- Explica brevemente la importancia que tiene la producción en toda realización cinematográfica

CALIFICACIÓN DE
LA PRÁCTICA

FIRMA Y NOMBRE
DEL PROFESOR

PRACTICAS DE PRODUCCIÓN

Licenciatura en Comunicación
CO303 Producción Cinematográfica
Área de Formación: Cine

PRACTICA 4 LA PERSECUCIÓN

LUGAR : AULA Y LOCACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR

DURACIÓN : 6 HORAS

INSTRUCTOR: MTR. ROGELIO MARTÍNEZ MERLING

OBJETIVO : El alumno aprenderá y aplicará las reglas académicas de filmación, así mismo, entenderá a la producción cinematográfica como un proceso creativo

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO

1. Dinámica previa sobre el tema de la práctica (30 min.)
2. Material requerido en la práctica
 - Argumento (improvisar una historia de persecución)
 - Escribir Shooting script
 - Lista de locaciones
 - Cámara de video digital
 - Cassette mini-dv
 - Triple
 - Formato break down
 - Hojas de producción
 - Formato desglose de vestuario
 - 2 actores
 - Permisos
3. Actividades a realizar por el alumno (120 min.)
 - Escribir historia sobre una persecución

- Elaborar Shooting script
- Solicitar equipo de grabación
- Comprar material
- Hacer Break down de producción
- Llenar hojas de producción
- Elaborar desglose de vestuario
- Revisar equipo y material
- Organizar personal de producción: Técnico y Artístico

4. Realización de la práctica de producción (180 min.)

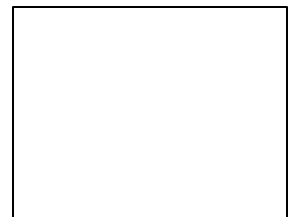
5. Análisis de los resultados de la práctica (30 min.)

- Revisar Rushes
- Analizar todos los elementos de la producción
- Revisar los encuadres, las tomas y el manejo de cámara

Preguntas de repaso

- Menciona brevemente lo que más se te dificultó en el proceso de producción de la práctica.
- ¿Qué consideras necesario practicar, repasar o profundizar de todos los elementos que intervienen en la producción cinematográfica?

CALIFICACIÓN DE
LA PRÁCTICA

FIRMA Y NOMBRE
DEL PROFESOR

PRACTICAS DE PRODUCCIÓN

Licenciatura en Comunicación
CO402 Producción Cinematográfica
Área de Formación: Cine

PRACTICA 5 EL JUEGO DE POKER

LUGAR : **FORO**

DURACIÓN : **6 HORAS**

INSTRUCTOR: **MTRO. ROGELIO MARTÍNEZ MERLING**

OBJETIVO:

EL alumno entenderá la producción como un trabajo de equipo, pues el cine es el fruto de una colaboración que posee un doble carácter: artístico e industrial.

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO

1. Dinámica previa sobre el tema de la práctica (30 min.)
2. Material requerido en la práctica
 - Maquillaje, vestuario, utilería, claqueta
 - Kit de iluminación
 - Cámara
 - Triple
 - Formatos de producción
 - 4 actores
 - Guión literario (proporcionado por el profesor)
 - Permisos
3. Actividades a realizar por el alumno (60 min.)
 - Lectura de guión
 - Escribir shooting escript
 - Elaborar storyboard

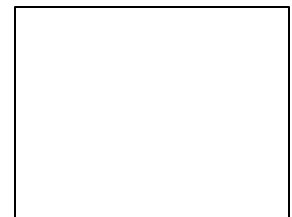
- Hacer plantillas de emplazamientos de cámara
- Planear el rodaje por escenas
- Elaborar Breakdown
- Formar y organizar al personal de producción (alumnos)
- Diagrama de iluminación
- Montar escenografía e iluminación (Dirección de arte)
- Filtros de luz
- Elaborar diagramas: trazo escénico y tareas escénicas

4. Realización de la práctica de producción (240 min.)

5. Análisis de los resultados de la práctica (30 min.)

- Reflexión sobre cada uno las funciones asignadas a los alumnos en la producción y el resultado en pantalla, por ultimo, comentarios críticos por parte del maestro
- Preguntas de repaso
- ¿Qué tanto perjudico o atraso la producción si no cumplo con mis actividades y funciones asignadas?
- ¿Qué aspecto de la producción necesito profundizar para mejorar el resultado final en pantalla?

CALIFICACIÓN DE
LA PRÁCTICA

FIRMA Y NOMBRE
DEL PROFESOR

PRACTICAS DE PRODUCCIÓN

Licenciatura en Comunicación
CO402 Producción Cinematográfica
Área de Formación: Cine

PRÁCTICA 6 LA BUSQUEDA

LUGAR : **AULA Y LOCACIÓN**

DURACIÓN : **6 HORAS**

INSTRUCTOR: **MTR. ROGELIO MARTÍNEZ MERLING**

OBJETIVO : El alumno identificará los conocimientos técnicos y de organización de quienes forman y participan en un equipo de trabajo, a la vez, integrará las inquietudes de creatividad en común para constituir una película.

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO

1. Dinámica previa sobre el tema de la práctica (30 min.)

2. Material requerido en la práctica

- Guión literario (proporcionado por el maestro)
- Hojas de producción
- Shooting script
- Storyboard
- Plantillas de cámara
- Maquillaje, vestuario, utilería, claqueta
- Cámara
- Kit de iluminación, filtros de luz
- tripie
- Cassette mini-dv
- Actores

3. Actividades a realizar por el alumno (90 min.)

- Leer guión
- Llenar hojas de producción
- Elaborar breakdown
- Hacer shooting script y storyboard
- Scouting
- Diseñar arte y escenografía
- Elaborar diagramas: trazo escénico y tareas escénicas
- Planear rodaje

4. Realización de la práctica de producción (180 min.)

5. Análisis de los resultados de la práctica (60 min.)

- Reflexiones y comentarios sobre el resultado en pantalla de la producción
- Preguntas de repaso
- ¿Consideras que el trabajo de producción tiene una serie de pasos que deben seguirse desde el rodaje hasta la obtención de la copia compuesta?
- ¿Crees que tienes todos los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y creativos para diseñar la producción de un film?
- ¿Qué opinión crítica tienes del proceso de producción de la práctica realizada?

CALIFICACIÓN DE
LA PRÁCTICA

FIRMA Y NOMBRE
DEL PROFESOR

PRACTICAS DE PRODUCCIÓN

Licenciatura en Comunicación
CO402 Producción Cinematográfica
Área de Formación: Cine

PRÁCTICA 7 COMO EN LAS PELÍCULAS FRANCESAS

LUGAR : **FORO Y LOCACIONES**

DURACIÓN : **6 HORAS**

INSTRUCTOR: **MTRO. ROGELIO MARTÍNEZ MERLING**

OBJETIVO : El alumno conocerá las funciones, los procesos y los costos que intervienen en el diseño de producción de una película

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO

1. Dinámica previa sobre el tema de la práctica (30 min.)

2. Material requerido en la práctica

- Guión literario (proporcionado por el maestro)
- Hojas de producción
- Maquillaje, vestuario y utilería
- Cámara
- Kit de iluminación, filtros de luz
- Triple
- Cassette mini-dv
- Actores

3. Actividades a realizar por el alumno (60 min.)

- Leer guión
- Subrayar con diferentes colores el guión literario
- Hacer ruta crítica de preproducción
- Elaborar: shooting script, storyboard, plantillas de cámara, Diagrama de iluminación, breakdown, desglose de vestuario,

Costos de producción, planeación de rodaje, hollywood board

4. Realización de la práctica de producción (240 min.)

5. Análisis de los resultados de la práctica (30 min.)

- Reflexiones sobre el diseño de producción y la realización de la práctica
- Preguntas de repaso
- ¿Cuáles son las partes componentes del Break Down?
- ¿Cuáles son las funciones de cada una de las partes del Break Down?
- ¿Es necesario tener un presupuesto?
- ¿Qué elementos conforman un presupuesto?
- Haz una lista del personal que conforma el equipo de producción y las funciones inherentes a cada uno
- ¿Quién administra el presupuesto de una película?
- ¿Quién se encarga de elaborar el presupuesto?
- ¿Qué opinión crítica tienes del curso?
- ¿Qué fue lo que no te gusto y lo que te gusto del curso?

CALIFICACIÓN DE
LA PRÁCTICA

FIRMA Y NOMBRE
DEL PROFESOR

BIBLIOGRAFÍA

1. Cabezón, Luis. **La producción cinematográfica.**
Cátedra. Madrid 1999, 1ª. Edición
2. Fernández Díez, Federico. **La dirección de producción para cine y televisión.** Paídos, Barcelona 1994
3. Puig, J. J. **Así se crea el cine.**
Rosaljai. Barcelona 1996, 1ª. Edición
4. **Producción.** Estudios Cinematográficos, Revista de actualización técnica y académica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, año2, núm.6, junio-agosto, 1996
5. **Técnicas básicas de producción cinematográfica.**
Publicación Kodak, Mèxico, D.F. s/f
6. Malkiewicz, Kris. **Cinematography.**
Columbus books, London 1990
7. Tarkovski, Andrey, **Esculpir el tiempo.**
CUEC/UNAM México D. F. 1993
8. Mascelli, Joseph. **Las 5'S de la cinematografía.**
CUEC/UNAM México, D. F. 1990
9. Bordwell, David. **La narración en el cine de ficción.**
Paídos, Barcelona 1998
10. Solaroli, L. **Como se organiza un film.**
Rialp, Madrid 1990