

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA**

LICENCIATURA EN MÚSICA – CANTO
LICENCIATURA EN MÚSICA - COMPOSICIÓN
LICENCIATURA EN MÚSICA - EDUCACIÓN MUSICAL
LICENCIATURA EN MÚSICA - INSTRUMENTISTA
LICENCIATURA EN MÚSICA - PIANO
LICENCIATURA EN ETNOMUSICOLOGÍA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 5o		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Técnicas de producción audiovisual: guion y registro I					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Taller	Optativo	32	1	1	3
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Interdisciplinar			Optativas de Flexibilidad		
ASIGNATURA ANTECEDENTE			ASIGNATURA CONSECUENTE		
NINGUNA			Técnicas de producción audiovisual: guion y registro II		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
<p>La producción audiovisual es un campo interdisciplinario con implicaciones epistemológicas, políticas y estéticas relevantes para la investigación académica; sus prácticas y objetivos son diversos y se relacionan con la pluralidad de posibilidades creativas de los creadores y los contextos sociales e históricos que los enmarcan. En general, la producción audiovisual propone nuevas formas de aproximación a la realidad y miradas críticas frente a los procesos de comunicación.</p> <p>En este curso optativo se presentan algunas reflexiones teóricas y elementos técnicos de la producción audiovisual adecuados para estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM. De manera particular, este curso apuesta por la capacitación del alumnado en los primeros momentos de la producción audiovisual; es decir, la redacción de guiones y técnicas de registro, pasando por consideraciones de pre-producción, diseño de una idea original, composición y levantamiento de imagen, y organización de materiales.</p> <p>Las sesiones constan de la presentación y discusión de textos especializados con la participación de los estudiantes respecto a la escritura y diseño de proyectos. Asimismo, este curso incluye trabajo práctico con manejo de equipo con ejercicios dentro y fuera del aula. En todo momento se seguirán los protocolos establecidos por la UNAM para garantizar la seguridad de los estudiantes y del equipo empleado. El curso concluye con ejercicios de escritura creativa y reportes de scouting que, a su vez, deberán integrar una carpeta de preproducción como resultado a evaluar.</p>

OBJETIVO GENERAL

Conocer los procesos de diseño de guiones y técnicas de registro para la producción audiovisual y el desarrollo de proyectos de investigación socio musical y/o diseño de materiales de divulgación del conocimiento musical.

Nº DE HORAS TEÓRICAS	Nº DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
2	2	Aproximarse a los conceptos de la producción audiovisual aplicada a la investigación socio musical.	I. Introducción a la producción audiovisual <ul style="list-style-type: none"> ● Imágenes y movimiento: cine, documental y productos transmedia ● Análisis filmico ● Etapas de la producción audiovisual: pre/post producción
4	4	Aproximarse al lenguaje audiovisual y la escritura de guiones para la producción.	II. Introducción al lenguaje audiovisual <ul style="list-style-type: none"> ● Sensorialidad y emociones ● Memoria e identidad ● Manejo de datos etnográficos, originalidad y polifonía ● Cómo contar historias, estilos de narración y escritura creativa ● Géneros y lenguaje audiovisual ● El guión y su autor
8	4	Diseñar una carpeta de pre-producción para el desarrollo de un proyecto audiovisual.	III. Carpeta de pre-producción <ul style="list-style-type: none"> ● Tema central ● Sinopsis ● Objetivos ● Justificación y público meta ● Soryline ● Escaleta de contenidos ● Tratamiento cinematográfico: visual y sonoro ● Plan de producción y scouting: grupo, equipo, locaciones ● Ruta crítica de grabación ● Presupuesto ● Permisos y autorizaciones

2	6	Aplicar técnicas de composición y grabación que permitan ejercitar el uso del equipo audiovisual.	IV. Equipo y técnicas de grabación <ul style="list-style-type: none"> ● Equipo de grabación y manejo de cámara, ejercicios fuera del aula. ● Composición, planos, movimientos y ángulos ● Iluminación y sonido ● Fotografía y encuadre ● Ejercicios y retroalimentación
TOTAL HT: 16	TOTAL HP: 16		
TOTAL: 32			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> ● Exposición oral de textos escritos en clase ● Exposición oral de carpetas de pre-producción ● Ejercicios dentro de clase ● Ejercicios fuera del aula ● Lecturas obligatorias <p>Los docentes serán responsables de las sesiones y de la presentación y discusión de los textos. Sin embargo, gran parte del curso requiere de la participación y trabajo de los estudiantes respecto a la escritura y diseño de proyectos. La última unidad incluye trabajo práctico con manejo de equipo por lo que los estudiantes deben demostrar compromiso con los ejercicios dentro y fuera del aula.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ejercicio de escritura creativa ● Carpeta de pre-producción ● Reportes de scouting ● Ejercicios de técnicas de grabación ● Participación en clase ● Asistencia a clase

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
<p>Bordwell, David y K. Thompson. (1997). <i>El arte cinematográfico</i>. Barcelona:Paidós.</p> <p>Devereux, L. y R. Hillman. (1995). <i>Fields of vision: essays in film studies, visual anthropology, and photography</i>. Berkeley: University of California.</p> <p>Dorotinsky, Deborah et al. (coords.). (2017). <i>Variaciones sobre cine etnográfico. Entre la documentación antropológica y la experimentación estética</i>. México: UAM Azcapotzalco, UNAM.</p> <p>El Guindi, F. (2004). <i>Visual anthropology: essential method and theory</i>. Walnut Creek, California: Alta Mira.</p> <p>Fontcuberta, Joan. (2015). <i>La cámara de Pandora: La fotografi@ después de la fotografía</i>. Barcelona: Gustavo Gili.</p> <p>Georges, G. (2003). <i>50 fast digital camera techniques</i>. New York: J. Wiley.</p> <p>Golombek, Diego. (2023). <i>La ciencia de las (buenas) ideas. Manual de evidencias para la creatividad, la innovación y el pensamiento disruptivo</i>. México: Siglo XXI.</p>

- Haquette, Julio. (1982). *Tecnología del cine*. México: UNAM.
- Henley, Paul (2001). "Cine etnográfico: tecnología, práctica y teoría antropológica". En *Desacatos*. No. 8. Pp. 17-36.
- Hiriart, Berta y Guijosa, Marcela. (2015). *Taller de escritura creativa*. México: Paidós.
- Jurgenson, Albert y Sophie Brunett. (1999). *La práctica del montaje*. Barcelona: Gedisa.
- Lyver, Des y Graham Swainson. (1998). *La iluminación en video*. Barcelona: Gedisa.
- Mmillerson, Gerard. (2005). *Cómo utilizar la cámara de video*. Barcelona: Gedisa.
- Mitchell, W.J.T. (2009). *Teoría de la imagen*. Madrid: Akal.
- Narayan, Kirin. (2012). *Alive in the writing. Crafting Ethnography in the company of Chekhov*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Niney, François (2009). *La prueba de lo real en la pantalla, ensayo sobre el principio de realidad documental*. México: UNAM. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
- Niney, François. (2015). *El documental y sus falsas apariencias*. México: UNAM.
- Olson, Randy. (2015). *Houston, we have a narrative. Why science needs story*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Paniagua Ramírez, Karla. (2007). *El documental como crisol. Análisis de tres clásicos para una antropología de la imagen*. México: Publicaciones de la Casa Chata.
- Peters, J.L.M. (1965). *La educación cinematográfica*. París: UNESCO.
- Pink, Sarah (ed.) (2004). *Working images. Visual research and representation in ethnography*. Nueva York: Routledge.
- Quintanar, Héctor. (2017). "La fotografía como herramienta en el trabajo etnográfico". En *Diálogos de Campo*. Año II, número 2, enero-junio. Pp. 25-46.
- Salazar, A.M. (1997). *Antropología visual*. México: UNAM Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- Sánchez Mora, Ana María. (2010). *Comunicación escrita de la ciencia*. Xalapa: Universidad Veracruzana.
- Soyto, Mario. (1976). *Manual de cine, audiovisuales y video-registro*. Barcelona: Omega.
- Wright, T. (2001). *Manual de fotografía*. Madrid: Akal.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Arenales, C.Y.F. (2007). "La antropología visual: ¿distancia o cercanía con el sujeto antropológico?". En *Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales*. No. 67. Pp. 65-87.
- Catalá, J.M. (2001). *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*. Barcelona: Paidós.
- Garcés, S. (2005). *Atlas de fotografía digital práctica*. Madrid: Susaeta.
- Giacomantonio, Marcello. (1979). *La enseñanza audiovisual, metodología didáctica*. Barcelona: Ediciones Gustavo Gli.
- Hernández, Francisca. (2006). *Planteamientos teóricos de la museología*. Madrid: Ediciones Trea.
- Lamata Cotanda, Rafael, (2005). *La actitud creativa. Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad*. Madrid: NARCEA.
- Le Goff, Jacques. (1991). *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Barcelona: Paidós.
- Salmon, Christian. (2008). *Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes*. Barcelona: Ediciones Península.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: (INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)

- Banff Centre for Arts and Creativity: <https://www.youtube.com/@thebanffcentre>
- Harvard University Sensory Ethnography Lab: <https://sel.fas.harvard.edu/>
- Laboratorio Iberoamericano de Documental: <https://iberodocslab.org/>
- Mapeo de Laboratorios Audiovisuales de Investigación en México: <http://lais.mora.edu.mx/laboratorios/#/>
- ENES-Morelia UNAM. Música y tecnología artística:

<https://www.enesmorelia.unam.mx/licenciaturas/musica-y-tecnologia-artistica/>

La Sandía Digital: <https://lasandiadigital.org.mx/>

La Bandurria Marcha: <https://www.labandurriamarcha.org/>

Proyecto Oficios Creativos: <https://www.oficioscreativos.mx/>

Pregoneros de Medellín: <https://pregonerosdemedellin.com>

Proyecto de cartografía sonora “La Ciudad Sin Nosotros”: <http://www.laciudadsinnosotros.com/>

Mapa Sonoro de México: <https://mapasonoro.cultura.gob.mx/>

Manual de creación cinematográfica:

<https://escuelaalcine.cl/recursos-didacticos/manual-de-creacion-cinematografica/>

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Los docentes responsables de este curso deberán contar con una formación de licenciatura en ciencias sociales con especialidad y experiencia profesional en la producción audiovisual.

FECHA DE ELABORACIÓN	AUTORES	FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA
16/abril/2024		02/mayo/2024

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico al servicio de la UNAM, Párrafo Primero, Clausula 105, Regalías por Derecho de Autor:

"Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de la relación de trabajo del personal académico con la UNAM, la propiedad de dicha obra corresponderá a la UNAM, percibiendo los trabajadores académicos las regalías que les correspondan por concepto de derechos de autor o de propiedad industrial. Se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior cuando publique o elaboren folletos, antologías guiones, mapas o cualquier otro trabajo publicado por la UNAM, que sea producido por los mismos, en los términos de la Legislación Universitaria. En la aplicación o interpretación de esta cláusula, cuando no haya disposición expresa en la Legislación Universitaria, se estará a lo dispuesto en los convenios específicos que celebre la UNAM con los autores, a la Ley Federal del Derecho de Autor y demás ordenamientos legales aplicables".