

Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Estudios Interdisciplinarios

ESIN 4056 Humanidades en Acción:
Seminario de Creación de Proyectos Audiovisuales

Prof. Víctor González Pérez

Enero a mayo 2021-22

Horario: jueves - 4:00pm - 6:50pm

Salón: LPM 210

Sección: 001

Créditos: 3

Modalidad: Presencial

Horario de oficina: Por acuerdo

Contacto: victor.gonzalez20@upr.edu

I. Descripción del Curso:

En este curso teórico y práctico de creación y producción audiovisual, los estudiantes adquirirán herramientas básicas para realizar proyectos de ficción, documental o videoarte. Desarrollarán destrezas de pensamiento crítico aplicables al análisis a nivel estético, artístico y conceptual de proyectos audiovisuales. Además, examinarán las propuestas temáticas de distintos tipos de proyectos y su intersección con asuntos sociales, culturales, políticos y de género, entre otros. Adquirirán conocimientos prácticos en el medio a través de conversaciones con artistas audiovisuales y cineastas. Finalmente, aplicarán estos conocimientos y destrezas en la creación de proyectos individuales o en grupo.

Más que un curso técnico de producción o de manejo de programas y equipos tecnológicos, este seminario propone estudiar y analizar el panorama actual del medio audiovisual, para provocar reflexiones críticas sobre temas sociales, políticos y culturales. Además, se estimula la sensibilidad mediante el desarrollo artístico, estético y creativo de ideas, ejercicios de clase y proyectos. De este modo, el curso es un espacio para generar discusiones críticas en torno al medio audiovisual. El curso se impartirá en un formato variado con la intención de nutrir e integrar las experiencias de los participantes, quienes podrán hacer recomendaciones sobre contenido y formato.

II. Objetivos del curso:

1. Que los participantes tengan una noción general de la historia del cine a través del análisis de diferentes proyectos audiovisuales clásicos y contemporáneos.
2. Familiarizarse con distintos modos, estilos narrativos, géneros cinematográficos y formatos de producción.
3. Reflexionar sobre la estética de diferentes filmes y sus intersecciones temáticas a nivel social, político y cultural.
4. Conocer, a través de la experiencia de otros cineastas, las motivaciones detrás de cada proyecto, cómo se dan los procesos de producción y qué recursos hay disponibles para producir proyectos audiovisuales.

5. Reconocer su capacidad de actuación, creación y transformación para que se reconozcan a sí mismos como potenciales creadores audiovisuales.
6. Fortalecer destrezas de comunicación oral, escrita y gráfica a través de la incorporación de diversos formatos, textos y soportes en el desarrollo de su trabajo académico para el curso.
7. Identificar recursos y talentos propios que potencien su desempeño profesional, creativo y artístico.
8. Que los participantes tengan la experiencia de enfrentarse a un proceso de creación, organización, negociación y toma de decisiones colectivas.
9. Conocer los retos y las oportunidades de la autogestión y el emprendimiento social-creativo.
10. Proponer un proyecto a realizar y estructurar una metodología de trabajo de forma organizada, precisa y clara.

III. Bosquejo del contenido y distribución del tiempo

- El bosquejo está sujeto a cambios y/o disponibilidad de recursos invitados.
- Será responsabilidad de los participantes incorporar los cambios a medida que sean acordados y/o notificados por el profesor.

Sesiones (jueves)	Tema o actividad
20 de enero	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de estudiantes - Presentación del curso y discusión del prontuario - Discusión diagnóstica de recursos y habilidades - Discusión del posible proyecto final
27 de enero	<ul style="list-style-type: none"> - Ejercicios de confianza grupal - Ejercicio de creación narrativa - De la idea al guion
3 de febrero	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura narrativa y géneros - La dirección audiovisual y de actores
10 de febrero	<ul style="list-style-type: none"> - El montaje audiovisual - Ejercicio de montaje
17 de febrero	<ul style="list-style-type: none"> - El lenguaje visual, la fotografía y el sonido - Ejercicio de sonido
24 de febrero	<ul style="list-style-type: none"> - Proyección de película y discusión
3 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> - El diseño de producción y la dirección de arte - Cómo se hace un <i>pitch</i> - Charla con director de arte
10 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> - Producción ejecutiva - Producción de campo - Charla con productor

17 de marzo	- Cineforo con cineasta invitado - Reflexión escrita
24 de marzo	- Videoarte, performance y documental: el retrato de la realidad - La representación en los medios - Reflexión escrita de película
31 de marzo	- Cineforo con cineastas de cortometrajes
7 de abril de	- Presentación oral: <i>Pitch</i> de ideas - Selección de proyectos y división de grupos
14 de abril	FERIADO (RECESO DE SEMANA SANTA)
21 de abril	- Producción de trabajo final y asesorías
28 de abril	- Producción de trabajo final y asesorías
5 de mayo	- Presentación de carpeta de producción y proyectos
12 de mayo	- Presentación de carpeta de producción y proyectos

IV. Distribución del tiempo:

El seminario se reúne una vez en semana, en sesiones de dos horas y 50 minutos donde se discutirán y expondrán diversos temas medulares; cineforos con invitados y proyecciones de películas. De ser necesario, los participantes deben estar disponibles para reunirse fuera del horario de clase a trabajar, filmar, ensayar o coordinar sus proyectos finales.

V. Técnicas Instruccionales

Las lecturas y los recursos audiovisuales asignados y la discusión de estos compondrán una parte significativa del trabajo de la clase. Los participantes deberán asistir preparados para la discusión de los textos y recursos audiovisuales asignados para cada clase. Se apoyará la discusión de las lecturas y los filmes asignados con presentaciones en PowerPoint, entre otros recursos multimedia. Las lecturas serán enviadas por correo electrónico o a través del Moodle del curso. Algunas sesiones de clase se emplearán para informar y/o desarrollar sobre el proyecto/producto final del curso. Los participantes podrán proponer modificaciones al bosquejo del curso y los textos asignados de acuerdo con sus temas de interés. Se promoverán discusiones en clase para exponerlos al intercambio de ideas, opiniones, experiencias, conocimiento, etcétera. Se espera que todos los participantes cumplan con la participación en clase y los ejercicios programados. A través de la experiencia práctica, se espera que los participantes adquieran y desarrollen destrezas que le permitan conceptualizar y desarrollar un proyecto audiovisual.

VI. Recursos de Aprendizaje:

Para este curso los requisitos mínimos necesarios en el salón incluyen: un proyector digital, pantalla, bocinas y conexión al internet. El intercambio académico se concertará a través de las siguientes estrategias:

- Discusión de conceptos de forma oral o escrita
- Exposición a los temas del curso
- Ejercicios de clase individuales y grupales

- Dinámicas, juegos y ejercicios relacionados a la dirección de actores y trabajo en equipo
- Discusión crítica de las lecturas
- Estudio y análisis de los recursos audiovisuales asignados
- Evaluación del conocimiento adquirido en cada unidad temática

El profesor estará disponible para atender dudas, ofrecer referencias bibliográficas y discutir los proyectos de cada estudiante y/o equipo de trabajo con respecto al desarrollo del proyecto/producto final del curso.

VII. Estrategias de evaluación:

Las estrategias de evaluación incluyen:

- Asistencia a todas las sesiones y puntualidad **(5%)**.
- Participación en las discusiones y análisis del curso **(15%)**.
- Reflexiones escritas (asignadas con antelación) para entregar o discutir en clase **(15%)**.
- Presentación oral (*pitch*) de una idea de proyecto **(15%)**.
- Proyecto final grupal o individual: Presentación de una propuesta de proyecto o presentación de un proyecto audiovisual y una carpeta de producción **(50%)** -- 40% por la propuesta o proyecto, 10% por la presentación oral.

El profesor se reserva el derecho de exigir cualquier otro requisito que entienda necesario (por ejemplo; pruebas cortas, informes orales, reseñas de lecturas). También queda a discreción del profesor integrar lecturas o sustituir las indicadas de así entenderlo pertinente para satisfacer los objetivos del curso.

VIII. Acomodo Razonable

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deberán comunicárselo al profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

IX. Integridad Académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

X. Sistema de Calificación:

Se utilizará una codificación estándar a base de notas:

- **A** 90% - 100%
- **B** 80% - 89%

- **C** 70% - 79%
- **D** 60% - 69%
- **F** 0% - 59%
- **W** (Baja) - Baja de clase acorde con la reglamentación institucional
- **I** (Incompleto) - Los participantes deben saber que los incompletos son un derecho y un privilegio pero, en última instancia, su otorgación corresponderá a una decisión ponderada del profesor. Se recomienda evitarlos en la medida posible. Solo se otorgarán de considerarse justificado por tratarse de una alternativa adecuada a una situación extraordinaria. En caso de que el participante considere solicitar un incompleto, se recomienda discutir con anterioridad la situación con el profesor con varias semanas de anticipación al término del semestre académico. Se debe tener en consideración que la Universidad de Puerto Rico concede el máximo de un semestre consecutivo para la remoción de un Incompleto. Al vencimiento de este término, el profesor no está obligado a conservar el récord de las evaluaciones del estudiante matriculado en el curso. No obstante, la fecha determinada para cumplir con los términos de otorgación del Incompleto será definida por previo acuerdo entre el profesor y el participante del curso.

**ESIN 4056 Humanidades en acción:
Seminario de creación de proyectos audiovisuales
Prof. Víctor González Pérez**

Fuentes de información y referencia

Libros en español:

- Alonso, G. L. (2010). *Lenguaje del cine, praxis del filme: Una introducción al cinematógrafo*. Paidós.
- Arnheim, R. (1996). *El cine como arte*. Paidós.
- Aumont, J. (2004). *Las teorías de los cineastas: La concepción del cine de los grandes directores*. Paidós.
- Aumont, J., & López, R. A. (1997). *El ojo interminable: Cine y pintura*. Paidós
- Bordwell, D. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Paidós.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2010). *El arte cinematográfico: Una introducción*. Paidós.
- Bordwell, D., Staiger, J., & Thompson, K. (1997). *El cine clásico de Hollywood: Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Ediciones Paidós.
- Bou, N., Pérez, X., & Festival Internacional de Cinema de Catalunya. (2000). *El tiempo del héroe: Épica y masculinidad en el cine de Hollywood*. Paidós.
- Breschand, J. (2007). *El documental: la otra cara del cine*. Paidós.
- Casetti, F., & Di, C. F. (2015). *Cómo analizar un film*. Paidós.
- Català, J. M. (2001). *La Puesta en imágenes: Conceptos de dirección cinematográfica*. Paidós.
- Costa, A. (2008). *Saber ver el cine*. Paidós.
- Fernandez, D. F., & Martínez, A. J. (2010). *La dirección de producción para cine y televisión*. Paidós.
- Giroux, H. A. (2003). *Cine y entretenimiento: Elementos para una crítica política del filme*. Paidós.
- Jullier, L., & Rodríguez, A. F. (2007). *El sonido en el cine*. Paidós Ibérica.

- Magny, J. (2005). *Vocabularios del cine: Palabras para leer el cine, palabras para hacer cine, palabras para amar el cine*. Paidós.
- Mongin, O. (1999). *Violencia y cine contemporáneo: Ensayo sobre ética e imagen*. Paidós.
- Mouéllic, G. (2011). *La música en el cine*. Paidós.
- Nacache, J. (2006). *El actor de cine*. Paidós.
- Nichols, B. (2011). *La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Paidós.
- Pérez, R. P. (2004). *El cine melodramático*. Paidós.
- Seger, L. (2011). *Cómo crear personajes inolvidables: Guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas*. Paidós.
- Shohat, E., & Stam, R. (2009). *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación: Crítica del pensamiento eurocéntrico*. Paidós.
- Siety, E. (2006). *El plano: En el origen del cine*. Paidós.
- Stam, P. (2001). *Teorías del cine: Una introducción*. Paidós.
- Vanoye, F., & López, R. A. (1996). *Guiones modelo y modelos de guion: Argumentos clásicos y modernos en el cine*. Paidós.
- Villain, D. (1997). *El encuadre cinematográfico*. Paidós.

Libros en inglés:

- Bordwell, D. (1989). *Making meaning: Inference and rhetoric in the interpretation of cinema*. Harvard University Press.
- Branigan, E. (1992). *Narrative comprehension and film*. Routledge.
- Braudy, L. & Marshall, C. (eds.) (2004). *Film theory and criticism: Introductory readings* (6th ed). Oxford University Press.
- Elsaesser, T. & Warren, B. (2002). *Studying contemporary american film: A guide to movie analysis*. Hodder Arnold.
- Etherington-Wright Christine and Ruth Doughty (2011). *Understanding film theory*. Palgrave MacMillan.

Gibbs, J. (2002). *Mise-en-Scène: Film style and interpretation*. Wallflower.

Hayward, S. (2000). *Cinema studies: The key concepts*. Routledge.

Miller, E. T., & Stam, E. R. (2008). *A Companion to film theory*. John Wiley & Sons.

Nichols, B. (2000). *Movies and methods: an anthology*. Vol. I. Univ. of California Press.

Nichols, B. (ed.) (1985) *Movies and methods: An anthology*. Volume II. University of California Press.

Orpen, V. (2009). *Film editing: The art of the expressive*. Wallflower.

Rushton, R., & Bettinson, G. (2010) *What is film theory? An introduction to contemporary debates*.

McGraw Hill and Open University Press.

Revistas académicas españolas, no todas disponibles en las bases de datos de la universidad:

Dirigido por (1972 -) <https://www.dirigidopor.es/>

Archivos de la Filmoteca (1989-) <https://www.archivosdelafilmoteca.com/index.php/archivos>

Ikusgaiak. Cuadernos de Cinematografía (1985 -) <https://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/publicaciones/ikusgaiak-cuadernos-de-cinematografia/bi-755/>

Filmhistoria (1991 -) <https://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria>

Secuencias. Revista de historia del Cine (1994 -) <https://revistas.uam.es/secuencias>

Latente. Revista de Historia y Estética del Audiovisual (2003 -) <https://www.ull.es/servicios/publicaciones/publicacion/revista-latente/>

Quaderns de Cine (2007 -) <https://web.ua.es/quaderns-de-cine>

Metakinema (2007 -) <http://www.metakinema.es/>

L'Atalante. Revista de Estudios Cinematográficos (2003 -) <http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante>

Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía (2010 -) <https://revistas.uma.es/index.php/fotocinema>

Trasvases entre la literatura y el cine (2019 -) <https://revistas.uma.es/index.php/trasvases>

Comparative Cinema (2012 -) <https://raco.cat/index.php/Comparativecinema>

Área Abierta. Revista de Comunicación Audiovisual y Publicitaria (2001 -)

<https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB>

Comunicación y Sociedad (1987 -) <http://www.comunicacionsociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc>

Signa (1992 -) <http://revistas.uned.es/index.php/signa>

Historia y Comunicación Social (1996 -) <https://revistas.ucm.es/index.php/HICS>

Arte, Individuo y Sociedad (1988 -) <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS>

Revistas académicas en inglés, no todas disponibles en las bases de datos de la universidad:

Animation: An interdisciplinary journal <https://journals.sagepub.com/home/anm>

- *Animation Journal* was the first peer-reviewed scholarly journal devoted to animation history and theory. Its content reflects the diversity of animation's production techniques and national origins.

BioScope: South Asian Screen Studies <https://journals.sagepub.com/home/bio>

- *BioScope* encourages theoretical and empirical research both on located screen practices and wider networks, linkages, and patterns of circulation involving research into the historical, regional, and virtual spaces of screen cultures, including globalized and multi-sited conditions of production and circulation.

Black Camera <https://www.jstor.org/journal/blackcamera>

- An international scholarly film journal, *Black Camera* constitutes a new platform for the study and documentation of the black cinematic experience in the world.

Camera Obscura <https://read.dukeupress.edu/camera-obscura>

- *Camera Obscura* provides a forum for scholarship and debate on feminism, culture, and media studies. The journal encourages contributions in areas such as the conjunctions of gender, race, class, and sexuality with audiovisual culture; new histories and theories of film, television, video, and digital media; and politically engaged approaches to a range of media practice.

Cinema Journal <https://www.jstor.org/journal/cinemaj>

- Ceased in 2018. Annotation Needed

Canadian Journal of Film Studies <https://www.jstor.org/journal/revucanaetudcine>

- *The Canadian Journal of Film Studies / Revue canadienne d'études cinématographiques* is Canada's leading academic peer-reviewed film journal. They have published bi-annually since launching in 1990.

Film and History <http://www.filmandhistory.org/>

- Published in the spring and fall, the journal offers insightful reviews of books and films and a Featured Section of articles that looks closely at one significant topic.

Film Criticism <https://journals.publishing.umich.edu/fc/>

- Film Criticism recently completed its thirty-seventh year of continuous publication, making it the third oldest academic film journal in the United States.

Film International <https://filmint.nu/>

- Film International focuses on longer essays with in-depth-analysis, but it also features interviews, festival reports and an extensive review section on books, special DVD editions and films at the cinema.

Film Quarterly <https://filmquarterly.org/>

- Film Quarterly, a journal devoted to the study of film, television, and visual media, publishes scholarly analyses of international and Hollywood cinema as well as independent film, including documentary and animation. The journal also revisits film classics; examines television and digital and online media; reports from international film festivals; reviews recent academic publications; and on occasion addresses installations, video games and emergent technologies

Framework: The Journal of Cinema and Media <https://www.jstor.org/journal/framework>

- A peer-reviewed, international journal published bi-annually by Wayne State University.

Journal of Cinema & Media Studies <https://www.cmstudies.org/page/jcms>

Journal of Japanese & Korean Cinema <https://www.tandfonline.com/toc/rjkc20/current>

- Journal of Japanese and Korean Cinema is a double blind peer-reviewed journal devoted to the cinemas of Japan and Korea and the interactions and relations between them. The increasingly transnational status of Japanese and Korean cinema underlines the need to deepen understanding of this ever more globalized film-making region.

Journal of Chinese Cinemas <https://www.tandfonline.com/toc/rjcc20/current>

- Journal of Chinese Cinemas is a major refereed academic publication devoted to the study of Chinese film, drawing on the recent world-wide growth of interest in Chinese cinemas.

Journal of Screenwriting <https://www.intellectbooks.com/journal-of-screenwriting>

- The Journal of Screenwriting is an international double-blind peer-reviewed journal. It is discursive, critical, rigorous and engages with issues in a dynamic and developing field, linking academic theory to screenwriting practice.

The Moving Image: The Journal of the Association of Moving Image Archivists

<https://www.jstor.org/journal/movingimage>

- The Moving Image deals with crucial issues surrounding the preservation, archiving, and restoration of film, video, and digital moving images. The journal features detailed profiles of moving image collections; interpretive and historical essays about archival materials; articles on archival description, appraisal, and access; behind-the-scenes looks at the techniques used to preserve, restore, and digitize moving images; and theoretical articles on the future of the field.

Science Fiction Film & Television <https://www.liverpooluniversitypress.co.uk/journals/id/54/>

- Science Fiction Film and Television is a biannual, peer-reviewed journal published by Liverpool University Press. With an international board of advisory editors, it encourages dialog among the scholarly and intellectual communities of film studies, sf studies and television studies.

Studies in French Cinema <https://www.tandfonline.com/toc/rsfc20/current>

- Studies in French Cinema is the only journal devoted exclusively to French and francophone cinema, providing scholars, teachers and students from around the world with a consistent quality of academic investigation across the full breadth of the subject. Contributors explore the cultural and technical aspects of French cinema from a wide range of methodological perspectives.

Velvet Light Trap <https://utpress.utexas.edu/journals/the-velvet-light-trap>

- The Velvet Light Trap is a peer-reviewed academic journal covering film and media studies. It is edited by graduate students at the University of Wisconsin–Madison and the University of Texas at Austin. Each issue covers critical, theoretical, and historical topics relating to a particular theme.

Visual Studies <https://www.tandfonline.com/toc/rvst20/current>

- Visual Studies is a major international peer-reviewed journal published on behalf of the International Visual Sociology Association. The journal publishes visually-oriented articles across a range of disciplines, and represents a long-standing commitment to empirical visual research, studies of visual and material culture, the development of visual research methods and the exploration of visual means of communication about social and cultural worlds.

Revistas de acceso abierto en inglés:

[Alphaville: Journal of Film and Screen Media](#)

- *Alphaville* is a fully peer-reviewed online journal. It offers a dynamic international forum open to the discussion of all aspects of film and screen media history, theory and criticism through multiple research methodologies and perspectives. It cultivates inspiring, cutting-edge research, and seeks work that displays a clear engagement with current debates and with methodological issues.

[Antenna](#)

- "[A] collectively authored media and cultural studies blog committed to timely yet careful analysis of texts, news, and events from across the popular culture spectrum." Closed in 2016, but archived content still available

[Animation Studies](#)

- *Animation Studies* is the Society for Animation Studies' peer-reviewed online journal. It publishes the society's conference proceedings and is open to submissions from SAS members.

[Film Matters](#)

- Film Matters is North America's first-ever peer-reviewed film publication for undergraduates, on which undergraduates serve as the editorial committee.

[Film-Philosophy](#)

- Film-Philosophy is an open access peer-reviewed academic journal dedicated to the engagement between film studies and philosophy. The journal is interested in the ways in which films develop and contribute to philosophical discussion.

[Flow](#)

- Flow is an online journal of television and media studies. Flow's mission is to provide a space where researchers, teachers, students, and the public can read about and discuss the changing landscape of contemporary media at the speed that media moves.

[International Journal of Computer Games Technology](#)

- International Journal of Computer Games Technology is a peer-reviewed, Open Access journal that publishes original research and review articles on both the research and development aspects of games technology covering the whole range of entertainment computing and interactive digital media.

[In Media Res](#)

- Dedicated to experimenting with collaborative, multi-modal forms of online scholarship. Their goal is to promote an online dialogue amongst scholars and the public about contemporary approaches to studying media.

[\[in\]Transition: A Media Commons and Cinema Journal Project](#)

- [in]Transition – a collaboration between MediaCommons and the Society for Cinema and Media Studies' official publication, Journal of Cinema & Media Studies – is the first peer-reviewed academic journal of videographic film and moving image studies, and is fully open access with no fees to publish or read.

[Spectator](#)

- The University of Southern California Journal of Film and Television, available online 1997-present.

Transformative Works and Cultures (TWC)

- TWC is an international, peer-reviewed journal which publishes articles about transformative works, broadly conceived; articles about media studies; and articles about the fan community.