

Perfiles Profesionales
Orientación Vocacional
Vocación vs. Carrera

Comunicación Audiovisual

Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Objetivos de la carrera

Satisfacer las exigencias comunicacionales conjugando imágenes y sonidos, con estética, para dar forma a un lenguaje audiovisual.

Perfil Profesional

Profesional que crea y gestiona proyectos y programas audiovisuales para llegar a sectores de la vida cultural, educativa, social y económica.

Comprende su entorno y maneja conceptos de seducción y espectáculo, utilizando los mismos códigos, estructuras de lenguaje y de signos que el receptor.

Desarrolla productos audiovisuales, desde la creación de los contenidos, hasta el diseño y ejecución de los aspectos estéticos, narrativos y técnicos involucrados.

Maneja la técnica, la narrativa y la estética de la imagen y el sonido, al igual que los *códigos audiovisuales y narrativos que rigen cada uno de los distintos géneros audiovisuales (documentales, reportajes, largometrajes, video clip, animaciones, ficción, videoarte, etc.)

Conoce la organización y modo de funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales (Televisión, Cine, Internet, etc.)

Visualiza la aplicación del mensaje audiovisual a los requerimientos estratégicos de las organizaciones, manejándose en el contexto empresarial y organizacional.

Aborda desde la creación de películas o programas de radio, hasta la realización o la producción de programas del tipo informativo, recreativo, musical o publicitario en cualquiera de los medios (radio, televisión, cine y vídeo).

Tareas o actividades específicas que se realizan en la profesión

-Propone soluciones comunicacionales innovadoras y realistas en lenguaje audiovisual para producir mensajes claros y comprensibles.

-Coordina la puesta en escena de eventos y/o realizaciones audiovisuales, llevando el manejo y control de la iluminación, sonido y musicalización (múltiples proyectores, pantallas, además de otros efectos de animación para lograr un fuerte impacto expresivo).

Se encarga de que el sonido sea proyectado o amplificado de la manera más acorde con la clase de sonido que sea (discurso, música de uno o de otro tipo...), con la sala y con el equipo disponible y hacer que llegue de la mejor manera posible al escucha.

-Administra los recursos técnicos y materiales en empresas del rubro audiovisual.

-Realiza videos institucionales desarrollando mensajes audiovisuales capaces de resolver problemas de comunicación dentro de la organización.

- Realiza gestión de empresas audiovisuales

Crea y desarrolla productos audiovisuales como programas comunicacionales, spot publicitarios, video clip, ciberseries, animación, juegos de video, sitios Web, cine, documentales, cortometrajes, largometrajes, etc. en ámbitos como la Televisión, cine, video, radio y multimedia.

En ellos:

Elabora pautas y guiones de programas.

Opera y realiza montajes de diversos equipos audiovisuales combinando y sincronización los distintos elementos visuales, de sonido, narrativos y elementos técnicos que intervienen.

Realiza grabación, reproducción de sonidos, edición y post-producción de productos audiovisuales. Para ello emplea tanto tecnologías tradicionales de video y audio, como las nuevas tecnologías digitales.

En los géneros como cine, largometraje, documentales, etc. puede incorporarse en tareas de:

- Guión
- Producción
- Realización

- Sonido
- Dirección (de *Casting)
- Cámara, Fotografía y Dirección Fotográfica
- Dirección de Arte
- Postproducción (Edición y Montaje)

-Guión

Se elabora el guión, que es el texto que describe aquello que se mostrará y escuchará en la obra o pieza audiovisual con los detalles necesarios para su realización.

La forma y los fines de un guión dependen enormemente de a qué medio vaya destinado, no siendo lo mismo un guión de radio, de televisión o de cine.

Dentro del guión cinematográfico, se distinguen: guión literario y guión técnico.

El guión literario involucra cómo transcurre el diálogo, como actúan los personajes, con qué objetos interactúan, secuencia, cambios de escena, así como breves descripciones del entorno en el que va a acontecer (si la acción sucede en interiores, exteriores, de día o de noche), etc., para ir propiciando un acercamiento al tema de la puesta en escena.

Analiza escena por escena a profundidad para reconocer en ellas su utilidad, sentido, composición, estructura dramática, validez, planteamiento, etc.; siempre en función de encontrar un ritmo adecuado.

Un buen guión literario tiene que transmitir la información suficiente para que el lector visualice la película.

Se usa además para mostrar a productores potenciales, actores, patrocinadores, miembros del equipo creativo, y cualquier otra persona que requiera conocer la historia, personajes, y sentimiento general de la película.

Una vez finalizado el guión literario se pasa al guión técnico, que describirá con detalle como la cámara va a captar toda esa información.

El guión técnico es un guión elaborado por el director de cine luego de un estudio y análisis minucioso del guión literario. En esta fase el realizador puede suprimir, incorporar o modificar pasajes de la acción o diálogos.

El guión técnico debe contener cuáles serán las secuencias de las tomas y los planos (lugar y ángulo desde donde la cámara capta los personajes, objetos y elementos de imágenes), se ajusta la puesta en escena, incorporando las indicaciones técnicas precisas: encuadre (composición fotográfica que quedará encerrada en el cuadro o enfoque), posición de cámara, decoración, sonido, play-back, efectos especiales, iluminación, etc.

El guión técnico entrega todas las indicaciones necesarias para poder realizar el proyecto. Esto favorece la planificación a producción, iluminación y sonido entre otros equipos que participan de la realización.

Cuando existen problemas de interpretación de las tomas, se recurre a dibujarlas en un guión gráfico *story-board.

Los Storyboards son una serie de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, pre-visualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.

Un storyboard proporciona una disposición visual de acontecimientos tal como deben ser vistos por el objetivo de la cámara. Sirve para ayudar a los directores y los cineastas a visualizar las escenas y encuentran problemas potenciales antes de que ellos ocurran. Los storyboards incluyen instrucciones o apuntes necesarios que servirán a que el equipo de trabajo para que este se desarrolle dentro de un plan pre establecido. Gracias a este elemento, el director puede desglosar y segmentar su filmación sin seguir estrictamente el orden lógico de la *trama.

-Producción

Como Productor tiene la responsabilidad financiera y comercial en la organización de la realización de una obra cinematográfica interviniendo en las distintas etapas de desarrollo del proyecto hasta su comercialización (distribución y exhibición).

Entre estas labores:

Busca fuentes de financiamiento o asociaciones temporales con entidades para la producción. Y otras modalidades para conseguir recursos como la inversión directa, la venta de publicidad, u otros mecanismos para vender un proyecto.

Elabora el presupuesto y plan de *rodaje para el proyecto.

Maneja los recursos humanos y técnicos, los tiempos, la administración y la organización. Por ejemplo realiza el cronograma de actividades, asigna fechas límites que incluyan un primer plan de rodaje y un tiempo concreto para cada etapa de producción.

Se preocupa por el inventario del material disponible para trabajar, de las localidades donde se llevarán a cabo las filmaciones u otras necesidades específicas.

Determina las contrataciones, seguros, recursos, etc.

Analiza métodos creativos para bajar costos en la realización audiovisual.

-Realización

Como realizador dirige y coordina al equipo de profesionales que están a sus órdenes. Especifica cada rol y determinar los cargos y funciones específicas: cámara, sonidista, director, director de arte, montaje, entre otros.

Asigna tareas específicas para cada integrante del grupo de acuerdo con su cargo
Ajusta el trabajo al plan de rodaje
Determina la manera en que se ha de desarrollar la puesta en escena.
Especifica cómo abordar el lenguaje audiovisual con el manejo y posibilidades de la cámara, la narración, el drama, el tiempo, el espacio y los actores.

-Sonido

Realiza tanto la grabación como post-producción de audio.
En el rodaje mismo de una filmación está encargado de la mesa de sonido, así como de comprobar que el sonido obtenido en cada toma es el deseado, limpio, y sin interferencias u otros sonidos que resten claridad al diálogo de los actores.
Selecciona la musicalización de la pieza audiovisual
En la etapa de post-producción realiza la edición, procesamiento, mezcla y reproducción utilizando para ello, software e instrumentación electrónica.

-Dirección

Como Director interviene en la realización del guión técnico (*encuadre, *plano, movimientos de cámara, objetivo y *angulación), en la selección de los actores o casting y demás profesionales, los escenarios naturales en los que se rodará la película, los decorados, o la redacción final del guión.

Dirige la filmación de la película, dando instrucciones a los actores, decidiendo la puesta de cámara, supervisando el decorado y el vestuario, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje.

-Cámara, Fotografía y Dirección de Fotografía

Utiliza las cámaras de fotografía y de cine desde el punto de vista artístico y técnico, sabe qué imágenes tomar y cómo se deben ver a través del objetivo para transmitir un efecto determinado; explora la luz, el entorno, los espacios, los personajes y de cómo deben gesticular, cómo mirar a la cámara, y qué técnicas y equipos utilizar en la creación audiovisual.

Debe definir una propuesta visual para la obra, haciendo énfasis en la función narrativa que ésta tiene a partir de la cámara, la luz, las tonalidades, atmósferas y los encuadres, etc. Esto último supone una reflexión acerca de la ubicación de la cámara (con un primer reconocimiento de sus funciones y posibilidades), la iluminación en general, su relación con los planos, los actores, el manejo de luz natural, las condiciones de lugares exteriores e interiores, entre otros.

El Director de Fotografía presenta al Director de Arte los avances y así este último hace la introducción sobre los aspectos básicos de la dirección de arte en relación a la fotografía, acerca de sus intenciones y expectativas para el trabajo de arte en el producto audiovisual.

En las localidades donde se haga el rodaje, se llevará a cabo de modo conjunto entre Fotografía y Arte las posibles ubicaciones de cámara.

-Dirección de Arte

La dirección de arte, es la plasmación del proyecto plástico de una película, es decir, la escenografía, el vestuario, maquillaje, la ambientación, el decorado, la creación de atmósferas de luz y en definitiva, todo lo que se ve físicamente en la película.

Maneja los símbolos, colores, y la estética de la comunicación, es decir todo lo que configura el universo estético de la obra audiovisual.

En este trabajo se atienden todos los componentes que pertenecen a la escena, desde el detalle más pequeño e insignificante (como puede ser la pluma colocada encima de la mesa), hasta la composición de la cámara.

-Post-Producción (Edición, Montaje)

Post-Producción Es el Pulido final del montaje de la pieza audiovisual, se realiza en el laboratorio una vez que se ha hecho el rodaje de la película.

En esta etapa se realiza la edición y el montaje, es decir se selecciona la parte del material del rodaje que el director de la película ha aprobado, se va uniendo paso a paso todas las escenas y secuencias dándoles una unidad expresiva, se lleva a cabo la sincronización sonido-imagen, se manipula la imagen con efectos digitales, etc.

Campo Ocupacional

Canales de Televisión

Productoras de cine, video y multimedia

Centros de post-producción audiovisual

Departamentos audiovisuales de empresas

Servicios técnicos y creativos a la realización audiovisual (cámara, iluminación, producción, postproducción)

Emisoras de Radio

Sellos Discográficos.

Agencias de publicidad

Gabinetes de prensa de organismos públicos.

Empresas orientadas a la comercialización de piezas audiovisuales.

Empresas relacionadas con las artes gráficas.

Docencia.

Formar su propia productora y crear.

Duración aproximada de los años de estudio.

4 años o más.

Principales asignaturas contempladas en el plan de estudios.

Asignaturas de formación Básica.

Apreciación del Arte
Expresión No Verbal
Expresión Rítmica
Fotografía
Teoría de la Comunicación
Taller de Imaginación y Creatividad
Taller de Expresión Escrita
Comunicación y Argumentación

Área profesional

Música y Sonido
Taller de Lenguaje Audiovisual
Taller de Creatividad Audiovisual
Taller de Producción Audiovisual
Taller de Dirección Audiovisual
Teoría de la Imagen
Estética de la Imagen
Taller de Realización en TV
Narrativa Audiovisual
Géneros Televisivos
Géneros Cinematográficos
Computación Gráfica
Computación Multimedial
Taller de Dirección de Arte y Efectos Especiales
Taller de Puesta en Escena y Dirección de Actores
Taller de Edición y PostProducción
Taller de Realización en Cine
Taller de Guión para TV
Taller de Guión para Cine
Taller de Comunicación Escénica
Taller de Ambientación Digital

Taller de Iluminación para TV
Taller de Dirección de Fotografía
Taller de Dirección de TV
Taller de Dirección de Cine

Asignaturas de formación Complementaria

Psicología del Consumidor
Taller de *Business
Taller de Marketing
Gestión de Empresas Audiovisuales

Especialidades

Comunicación Audiovisual M/ Dirección De Cine Y Televisión; Producción; Post
Producción Técnica, Multimedia

***Vocación, Habilidades e Intereses necesarios en el postulante a esta
carrera.***

Intereses.

Atracción por el mundo de las comunicaciones.
Atención y Percepción a las formas e imágenes.
Interés por la creación de imágenes.
Perceptivo de los *códigos audiovisuales.
Atracción por las expresiones artísticas en general.
Marcado gusto por la música.
Motivación por la experimentación, aplicación y uso de la tecnología.
Interés por los temas de actualidad.
Observador y crítico de la realidad. Tendencia hacia puntos de vista creativos y
diferentes.
Interés por la cultura y la lengua; aficionado al cine.
Motivación por comunicar y expresar.
Predilección por la fotografía y el video.
Atracción por la TV y Radio.
Gusto por la Literatura.
Interés por la Gestión de Proyectos.

Habilidades

Sensibilidad estética.

Creatividad e imaginación fundamentalmente en la parte visual

Observación y percepción de su entorno social.

Percepción visual

Memoria Visual

Vocación.

Querer comunicar, expresar y crear estéticamente transmitiendo ideas, realidades, sensaciones y emociones a la gente; desear impactar y conmover.

O cualquier sueño o anhelo específico que se sienta involucrado u orientado hacia esta dirección.

Personalidad del postulante.

Activo

Comunicativo

Idealista, sensible y vanguardista en el ámbito social y humano.

Facilidad para establecer relaciones personales.

Facilidad para integrarse a trabajos en equipos

Empático con el mundo social.

Ámbito de trabajo.

Tanto en terreno como en set de sonido, fotografía, cine y televisión.

Carreras afines y relacionadas

Cine, Televisión y Video; Diseño Gráfico; Camarógrafos y Fotógrafos; Comunicación Escénica; Comunicación Multimedia; Dirección y Producción de Eventos; Diseño Digital; Publicidad.

****Glosario de Términos***

***Angulación:** lugar y ángulo desde donde la cámara capta los personajes, objetos y elementos de imágenes.

***Business:** Negocios

***Casting:** selección de los actores

***Códigos Audiovisuales:** es la comunicación por medio de signos, por ejemplo los colores, cada uno de ellos indica algo. El negro, representa la muerte o tristeza; el verde, la esperanza; el blanco la paz, etc. El amor, el afecto, una caricia, un enojo, una mala cara, una lágrima, una flor, una carta.... todos son signos o códigos que quieren decir algo, dependiendo del lugar y la circunstancia.

***Encuadre:** composición fotográfica que quedará encerrada en el cuadro o enfoque.

***Plano:** todo aquello que está a una misma y determinada distancia de la cámara.

***Rodaje:** acción de filmar la película.

***Story boards:** descripción del contexto: lugar físico, ambientación y tiempo o época donde se desarrolla la historia.

***Trama:** Línea de estructura de una historia en donde se planifican los conflictos y las tensiones para tener atrapada a la audiencia con el desarrollo de los acontecimientos.

Más carreras en:

<http://www.mi-carrera.com/CarrerasProfesionales.html>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

"Perfiles Profesionales" – Orientación Vocacional, Vocación vs. Carrera

<http://www.mi-carrera.com>

Email: patricia.micarrera@gmail.com

Chile