FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura

Código	33425
Nombre	Realización Cinematográfica
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2018 - 2019

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	4	Primer cuatrimestre
1407 - Grado de Ingeniería Multimedia	Escuela Técnica Superior de Ingeniería	4	Primer cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	12 - Procesos de creación, producción y realización audiovisual	Obligatoria
1407 - Grado de Ingeniería Multimedia	19 - Optatividad	Optativa

Coordinación

Nombre	Departamento
REY REGUILLO, ANTONIA DEL	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

En esta asignatura se enseñará, desde la teoría y la práctica, las etapas fundamentales por las que atraviesa un proyecto cinematográfico, consideradas siempre desde la perspectiva del director.

Por lo que se refiere a las clases teóricas, están concebidas para definir las características generales de la dirección cinematográfica y dar a conocer las atribuciones y funciones de la figura del director de cine, así como lo que deberían ser sus conocimientos y habilidades más óptimos. El director de cine tiene mucho que ver con el director de orquesta, de teatro o de ópera. Debe conocer profundamente las claves del lenguaje cinematográfico y los distintos instrumentos, características y posibilidades esenciales de su arte. Las clases tienen por objeto introducir al alumno en los conocimientos básicos que requiere todo el proceso de realización de una película. Dicho proceso comprende desde la escritura del guión hasta la posproducción, pasando por la preparación del rodaje, la planificación de las secuencias, la dirección de

actores, el rodaje propiamente dicho y la edición.

Por lo que respecta a las clases prácticas, están planificadas para capacitar a los alumnos en las destrezas, habilidades y experiencia básica en lo referente a la realización fílmica. A lo largo de ellas el alumno se enfrentará a la tarea de realizar en grupo un ejercicio de creación cinematográfica desarrollado en todas sus fases de producción.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

Conocimientos básicos de tecnología audiovisual:

Técnicas básicas de la composición e iluminación fotográfica.
Técnica, funcionamiento y manejo de la cámara digital.
Manejo del ajuste y regulación de los micrófonos y grabación de audio.
Reglas elementales del montaje.
Técnica y funcionamiento de los programas básicos de edición digital, como Final Cut, etc.

COMPETENCIAS

1301 - Grado Comunicación Audiovisual

- Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
- Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su acabado final. De ello se deriva la capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas, videográficas o televisivas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.
- Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como en la imagen en movimiento, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Capacidad para analizar y planificar las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la comunicación. También

se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.

- Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las técnicas narrativas y las tecnologías necesarias para la elaboración, composición, acabado y másterización de diferentes productos audiovisuales y multimedia y para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes lumínicas y acústicas naturales o artificiales, atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del proyecto audiovisual.
- Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante deberá aprender y saber exponer los conocimientos que se detallan en el siguiente apartado, como contenidos de la asignatura, distribuidos en las correspondientes unidades temáticas.

Deberá asimismo ser capaz de llevar a cabo, con su grupo de alumnos correspondiente, un trabajo práctico de realización cinematográfica, desarrollado en todas sus fases, desde la escritura o elección del guión hasta la edición y posproducción de la película.

Para ello, realizará las correspondientes sesiones de clases prácticas en el Taller de Audiovisuales, cuyo objetivo es el aprendizaje del proceso de realización fílmica, mediante ejercicios que le permitan dominar la escritura y articulación dramática del guión cinematográfico, las diferentes actividades de la preproducción: selección de localizaciones, dibujo de bocetos para definir los decorados, personajes y ambientes de la película, listados de necesidades, diseño visual de la película, selección de actores, guión técnico, *storyboard*, plan y croquis de rodaje, rodaje, edición y ajustes de posproducción. Finalmente, cada grupo de alumnos diseñará el cartel de presentación del filme y el dossier de prensa imprescindibles para iniciar su presentación y difusión.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. La noción de dirección de cine

Concepto de dirección cinematográfica.
La necesidad e importancia del texto previo.
Procedimientos de dirección.
La poética cinematográfica.
El oficio de director.

2. La figura del director. Características y tipologías.

Atribuciones del cargo.
Características psicológicas e intelectuales.
Conocimientos artísticos y técnicos.
Equipo de dirección.
Atribuciones y tareas de los miembros del equipo.

3. El guión desde la perspectiva de la dirección.

La escritura del guión.
Etapas: Idea de partida, storyline, tratamiento, escaleta, diálogos y guión literario.
El formato.

4. La preparación del rodaje o preproducción.

Visualización de la historia.
El eje director de producción, director artístico, director de fotografía y realizador.
El proceso de construcción del diseño de producción.
Vestuario, maquillaje y caracterización.
Del guión técnico al storyboard.
La ilustración de storyboards simplificados.
Estrategias de presentación del storyboard.
Los croquis de rodaje.

5. El rodaje, técnicas y estrategias.

La planificación y el encuadre.
La composición de los planos.
Ángulos de la cámara.
Emplazamientos y movimientos de cámara.
Iluminación.
Sonido.
Planificación de las secuencias de diálogo.

6. La dirección de actores.

La interpretación.
Métodos interpretativos.
El trabajo del director.
Tipos de actores y actitud del director.
La selección de los actores.
Estrategias de trabajo.
Construcción del personaje.

Distancia de la cámara y fotogenia.
Pautas generales para la dirección de actores.
Los ensayos.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Prácticas en laboratorio	45,00	100
Clases de teoría	15,00	100
Elaboración de trabajos en grupo	20,00	0
Elaboración de trabajos individuales	10,00	0
Estudio y trabajo autónomo	15,00	0
Lecturas de material complementario	10,00	0
Preparación de actividades de evaluación	15,00	0
Preparación de clases de teoría	5,00	0
Preparación de clases prácticas y de problemas	15,00	0
TOTAL	**150,00**	

METODOLOGÍA DOCENTE

1. **Las actividades de carácter presencial, a las que corresponderá el 40% del tiempo, son de tres tipos y se distribuirán como sigue:**

Clases teóricas, que tienen por objeto desarrollar el temario para al dotar al alumno de los conocimientos que le permitan emprender con éxito el trabajo práctico.

- La clase magistral estará centrada en la introducción general de la materia y en las necesarias acotaciones metodológicas cuyas finalidades son:

Proporcionar una visión general de los contenidos, las competencias y las destrezas que propias de la materia, así como la adquisición de las delimitaciones conceptuales más relevantes y necesarias.

Aportar las orientaciones pertinentes para marcar las pautas de realización de los trabajos prácticos propuestos que los alumnos deberán desarrollar en el segundo tramo cronológico de la asignatura.

Clases prácticas, que están enfocadas a resolver un ejercicio de realización cinematográfica. Para ello, cada alumno, en su grupo de trabajo respectivo, asumirá una de las tareas que implica la realización cinematográfica: escritura del guión, preproducción, rodaje, edición y postproducción. Se trata de que se organicen y actúen con la misma dinámica, estrategias y división del trabajo y que siguen los profesionales.

- Durante ellas los alumnos, trabajando en grupos de diez, desarrollarán las diferentes fases del proceso de trabajo de ideación, preproducción, rodaje y posproducción de un cortometraje de cinco minutos de duración.

Tutoría, para posibilitar las consultas del alumnado, ofrecer indicaciones y resolver dudas de carácter teórico y metodológico con respecto a la materia y a los trabajos prácticos.

2. **Actividades de carácter autónomo, a las que corresponderá el 60% del tiempo dedicado a la asignatura:**

- Consulta y estudio de la bibliografía por parte del alumnado.
- Preparación de las tareas individuales y de grupo correspondientes a la realización del trabajo práctico.

Preparación específica de la prueba del examen teórico.

EVALUACIÓN

La evaluación girará en torno a los conocimientos y competencias adquiridas a partir de las clases teóricas, las consultas bibliográficas propuestas y las prácticas específicas realizadas en torno a las técnicas y estrategias de la realización cinematográfica.

En concreto, para aprobar la asignatura los alumnos deberán superar dos pruebas, una de carácter teórico y otra de carácter práctico. Ambas pruebas NO son compensatorias:

- La prueba de carácter teórico es un examen escrito sobre los contenidos teóricos y bibliográficos del temario. Esta prueba supone el 40% de la nota global de la asignatura.
- La prueba de carácter práctico es la realización de un cortometraje de 5 minutos de duración que el estudiante deberá resolver desempeñando la tarea que se le asigne en el marco del grupo de alumnos con los que va a trabajar. Este trabajo equivale al 50% de la nota.

La actitud y participación del alumno en la dinámica del aula se valorarán con un máximo del 10% de la nota final.

REFERENCIAS

Básicas

- ARIJÓN, Daniel, Gramática del lenguaje audiovisual, San Sebastián, Escuela de Cine y Vídeo, 1976
- CAMINO, Jaime, El oficio de director de cine, Madrid, Cátedra, 1999.
- FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico y MARTÍNEZ ABADÍA, José, Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, Barcelona, Paidós, 1999.

- IRVING, David K. y REA, Peter W., Cortos en cine y vídeo. Producción y dirección, Barcelona, Ediciones Omega, 2010.
- KATZ, Steven D., Plano a plano. De la idea a la pantalla, Madrid, Plot, 2000.
- KATZ, Steven D., Rodando. La planificación de secuencias, Madrid, Plot, 2000.
- MIRALLES, Alberto, La dirección de actores en cine, Madrid, Cátedra, 2000.
- MURCIA, Félix, La escenografía en el cine. El arte de la apariencia, Madrid, SGAE / Fundación Autor, 2002.
- NIETO, José, Música para la imagen, Madrid, Sociedad General de Autores, 1997.
- OLSON, Robert L.: Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión, Madrid, IORTV, 2002.
- WARD, Peter: Composición de la imagen en cine y televisión. Madrid, IORTV, 1997.
- TRANCHE, Rafael R., Del papel al plano. El proceso de la creación cinematográfica. Madrid, Alianza Editorial, 2015

Complementarias

- CHION, Michel: El cine y sus oficios, Madrid, Cátedra, 1996, 2ª ed.
- SÁNCHEZ ESCALONILLA, Antonio (Coord.): Diccionario de creación cinematográfica, Barcelona, Ariel, 2003.
- SERNA, Assumpta: El trabajo del actor de cine, Madrid, Cátedra, 1999.
- TIRARD, Laurent: Lecciones de cine, Barcelona, Paidós, 2003.