

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	33425
Nom	Realització cinematogràfica
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2022 - 2023

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1301 - Grau Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	4	Primer quadrimestre
1407 - Grau d'Enginyeria Multimèdia	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	4	Primer quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1301 - Grau Comunicació Audiovisual	12 - Processos de creació, producció i realització audiovisual	Obligatòria
1407 - Grau d'Enginyeria Multimèdia	19 - Optativitat	Optativa

Coordinació

Nom	Departament
GUARDIA CALVO, ISADORA	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
RENARD ALVAREZ, SANTIAGO	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

RESUM

En aquesta assignatura s'ensenyarà, des de la teoria i la pràctica, les etapes fonamentals per les quals travessa un projecte cinematogràfic, considerades sempre des de la figura del director/ directora de cinema.

Les classes teòriques estan concebudes per a definir les característiques generals de la direcció cinematogràfica i donar a conèixer les atribucions i funcions de la figura del director/a de cinema, així com el que haurien de ser els seus coneixements i habilitats més òptims. Ha de conèixer profundament les claus del llenguatge cinematogràfic i el treball dels diferents departaments: fotografia, so, art... i principalment ha de conèixer el món de la interpretació. Les classes tenen per objecte introduir a

l'alumnat en els coneixements bàsics que requereix tot el procés de realització d'una pel·lícula. Aquest procés comprèn des de l'escriptura del guió fins a la posproducció.

Les classes pràctiques estan planificades per a capacitar als alumnes en les destreses, habilitats i experiència bàsica referent a la realització fílmica.

CONEIXEMENTS PREVIS

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits

Coneixements bàsics de tecnologia audiovisual:

Tècniques bàsiques de la composició i il·luminació fotogràfica.

Tècnica, funcionament i maneig de la càmera digital.

Maneig de l'ajust i regulació dels micròfons i enregistrament d'àudio.

COMPETÈNCIES

1301 - Grau Comunicació Audiovisual

- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i formes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cinema, ràdio, televisió, vídeo i imatge electrònica, Internet, etc. a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural i la seua evolució al llarg del temps, que haurà de generar la capacitat per analitzar relats i obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.
- Coneixement i aplicació de les tècniques i dels processos de producció i difusió audiovisuals en les diverses fases, des de la concepció d'un projecte fins a la comercialització. Aquest coneixement donarà lloc al desenvolupament de la capacitat i l'habilitat per planificar i gestionar els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics, incloent-hi tots els processos interessats en la direcció i la gestió d'empreses audiovisuals en els seus diferents àmbits: a) producció cinematogràfica i videogràfica; b) produccions monocàmera i multicàmera per a TV; c) producció radiofònica, discogràfica i d'altres productes sonors; d) producció fotogràfica; així com altres processos de creació en el camp de la imatge fixa en general, posant una atenció especial en el seu desenvolupament en entorns digitals; e) producc ...
- Coneixement i aplicació de les tècniques i dels processos de creació i difusió audiovisuals en les diverses fases, tant en el cinema com en la televisió, vídeo i multimèdia, des del punt de vista de la posada en escena des de la idea inicial fins a l'acabat final. D'això deriva la capacitat per crear i dirigir la posada en escena integral de produccions audiovisuals cinematogràfiques, videogràfiques o televisives, responsabilitzant-se de la direcció d'actors i ajustant-se al guió, pla de treball o p r e s s u p o s t p r e v i .

- Coneixement i aplicació dels diferents mecanismes i elements de la construcció del guió, atenent diversos formats, tecnologies i suports de producció. També s'hi inclou el coneixement teòric i pràctic de l'anàlisi, la sistematització i la codificació de continguts icònics i la informació audiovisuals en diferents suports i tecnologies. Capacitat per escriure amb fluïdesa, textos, escaletes o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica, radiofònica o multimèdia.
- Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa com en la imatge en moviment, així com els elements constitutius de la direcció artística. Capacitat per analitzar i planificar les relacions entre imatges i sons des del punt de vista estètic i narratiu en els diferents suports i tecnologies audiovisuals. Capacitat per aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge en els diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge mitjançant les noves tecnologies de la comunicació. També s'hi inclouen els coneixements dels models psicològics específicament desenvolupats per a la comunicació visual.
- Capacitat per realitzar l'ordenació tècnica dels materials sonors i visuals d'acord amb una idea utilitzant les tècniques narratives i les tecnologies necessàries per a l'elaboració, la composició, l'acabat i la masterització de diferents productes audiovisuals i multimèdia i per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses i acústiques naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa el director del projecte audiovisual.
- Capacitat per aplicar tècniques i processos de creació i recursos tècnics o humans necessaris per al disseny de producció integral d'un treball audiovisual, des dels elements escenogràfics i la imatge de marca fins al projecte gràfic de comercialització.
- Creativitat: capacitat per assumir riscos expressius i temàtics en el marc de les disponibilitats i els terminis de la producció audiovisual, aplicant solucions i punts de vista personals en el desenvolupament dels projectes.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

El/la estudiant haurà d'aprendre i saber exposar els coneixements que es detallen en el següent apartat, com a continguts de l'assignatura, distribuïts en les corresponents unitats temàtiques.

Deurà així mateix ser capaç de dur a terme, amb el seu grup d'alumnes i alumnes corresponent, un treball pràctic de realització cinematogràfica, desenvolupat en totes les seves fases, des de l'escriptura o elecció del guió fins a l'edició i posproducció de la pel·lícula.

Per a això, realitzarà les corresponents sessions de classes pràctiques en el Taller d'Audiovisuals. Els objectius consistiran en l'aprenentatge del procés de realització fílmica, coneixement de cada departament i oficis d'aquest procés: Escriptura (si fos necessari) i reescripció de guió, desglossaments tècnics, disseny de producció, càsting i treball amb actors, assajos, rodatge i edició. Finalment, cada grup d'alumnes i alumnes dissenyarà el cartell de presentació del film i el dossier de premsa imprescindibles per a iniciar la seva presentació i difusió.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. La noció de direcció de cine

Concepte de direcció cinematogràfica.
La necessitat i importància del text previ.
Procediments de direcció.
La poètica cinematogràfica.
L'ofici de director.

2. La estructura de la creació cinematogràfica. Fases y departamentos. Organización.

Aquest tema aborda la metodologia de treball en una producció i organització col·lectiva.

- 2.1. Què és la producció cinematogràfica.
- 2.2. Les fases de treball: preproducció, producció i postproducció.
- 2.3. L'organització dels departaments i les seves metodologies de treball.

3. La preproducció: la relació entre el director/a i la història.

Aquest tema explica com són les relacions entre la direcció i les etapes prèvies a un rodatge. Com s'escriu un guió cinematogràfic i com és la relació entre la direcció i la figura del guionista.

- 3.1. Don venen les idees
- 3.2. Direcció i escriptura: tipus.
- 3.3. Metodologies de treball.

Este tema explica cómo son las relaciones entre la dirección y las etapas previas a un rodaje. Cómo se escribe un guión cinematográfico y cómo es la relación entre la dirección y la figura del guionista.

- 3.1. De dónde vienen las ideas
- 3.2. Dirección y escritura: tipos.
- 3.3. Metodologías de trabajo.

4. La relació entre el director/a i la direcció de fotografia.

Aquest tema explica la metodologia de treball entre tots dos departaments i el treball propi de la Direcció de Fotografia.

- 4.1. La Direcció de Foto al cinema.
- 4.2. Treballar la llum.
- 4.3. Tipus d'òptiques.
- 4.4. Com il·luminar.

5. La relació entre el director/a i el disseny de producció: la direcció d'art.

- 5.1. Els orígens de la Direcció d'art al cinema
- 5.2. Funcionament del departament d'art.
- 5.3. Les relacions entre Art i la resta de departaments.

6. La relació entre el director/a i els actors. La direcció de casting.

Aquest tema aborda tant les relacions que s'estableixen entre la direcció i els actors i actrius com la metodologia de treball d'aquests. A més s'explica com es fa un casting.

- 6.1. La interpretació: escoles.
- 6.2. L'ofici de l'actor/actriu.
- 6.3. Com es fa un casting.

7. La relació entre el director/a i el disseny de so.

Són les tasques pròpies. A més s'explica els diferents tipus de registraments sonors.

- 7.1. Què és el so.
- 7.2. Com enregistrem el so.
- 7.3. Com es fa el disseny sonor d'un film.

8. Motor: ¡A rodar!

Aquest tema aborda la metodologia de treball a un rodatge.

- 8.1. Organització de departaments
- 8.2. Documents
- 8.3. La tasca del/la directora
- 8.4. La figura de l'ajudant de Direcció a Rodatge.

9. La relació entre el director/a i el muntador/muntadora.

Aquest tema aborda com es treballa a la fase de postproducció i quines són les pautes entre la direcció i el muntador. S'expliquen tipus de muntatge.

- 9.1. La figura del/la muntadora
- 9.2. Com treballem amb la direcció.
- 9.3. Muntar és més que enganxar plans.
- 9.4. Tipus de muntatge: teoria del muntatge.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Pràctiques en laboratori	45,00	100
Classes de teoria	15,00	100
Elaboració de treballs en grup	20,00	0
Elaboració de treballs individuals	10,00	0
Estudi i treball autònom	15,00	0
Lectures de material complementari	10,00	0
Preparació d'activitats d'avaluació	15,00	0
Preparació de classes de teoria	5,00	0
Preparació de classes pràctiques i de problemes	15,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT**1. Les activitats de caràcter presencial, a les quals correspondrà el 40% del temps, són de tres tipus i es distribuïran com segueix:**

Classes teòriques, que tenen per objecte desenvolupar el temari per a en dotar a l'alumne dels coneixements que li permetin emprendre amb èxit el treball pràctic.

- La classe magistral estarà centrada en la introducció general de la matèria i en les necessàries acotacions metodològiques les finalitats de les quals són:

Proporcionar una visió general dels continguts, les competències i les destreses pròpies de la matèria, així com l'adquisició de les delimitacions conceptuals més rellevants i necessàries.

Aportar les orientacions pertinents per a marcar les pautes de realització dels treballs pràctics proposats que els alumnes hauran de desenvolupar en el segon tram cronològic de l'assignatura.

La classe magistral també s'acompanyarà de propostes de discussió i diàleg amb l'alumnat, de manera que tots i totes puguin enfrontar-se a dubtes, presa de decisions, etc. sobre la matèria i el seu futur projecte.

Classes pràctiques, que estan enfocades a resoldre un exercici col·lectiu de realització cinematogràfica. Per a això, cada alumne/a, en el seu grup de treball respectiu, assumirà una de les tasques segons el departament al qual s'hagi adscrit. Es durà a terme el procés de treball complet: preproducció, rodatge, edició i postproducció. La peça podrà ser de qualsevol gènere i estil amb una durada màxima de 5 minuts. Es fomentarà l'ajuda i col·laboració entre equips de manera que es treballi en més d'un rodatge.

Tutories que serviran d'acompanyament a tot el procés, tant col·lectives com individuals.

2. Activitats de caràcter autònom, a les quals correspondrà el 60% del temps dedicat a l'assignatura:

Consulta i estudi de la bibliografia i els materials facilitats per la docent.

Preparació de les tasques individuals i de grup corresponents a la realització del treball pràctic.

Preparació específica del treball individual que cada estudiant haurà de presentar al costat de la peça col·lectiva produïda.

AVALUACIÓ

L'avaluació girarà entorn dels coneixements i competències adquirides a partir de les classes teòriques, les consultes bibliogràfiques proposades i les pràctiques específiques realitzades entorn de les tècniques i estratègies de la realització cinematogràfica.

En concret, per a aprovar l'assignatura l'alumnat haurà de superar dues proves:

Treball pràctic col·lectiu: producció i realització d'un curtmetratge de 5 min.

Realització de la memòria final de projecte. 70% de la nota global. Aquesta nota és col·lectiva.

Treball teòric/pràctic de caràcter individual. L'alumnat haurà d'elaborar una memòria de direcció individual tant si ha dirigit la peça del seu grup com si no.

En ella es veuran reflectits els criteris de realització i visió del director/a. 30% de la nota global. Aquesta nota és individual.

És imprescindible l'assistència total a les classes pràctiques així com presentar els dos treballs per a poder aprovar. Es durà a terme el control d'assistència a les classes pràctiques.

REFERÈNCIES

Bàsiques

- CAMINO, Jaime, El oficio de director de cine, Madrid, Cátedra, 1999.
- KATZ, Steven D., Plano a plano. De la idea a la pantalla, Madrid, Plot, 2000.

- LANCASTER, Kurt. Cine Dslr. Creaciones cinematográficas con tu cámara de fotos. Madrid, Photo Club, 2019.
- MOLLÀ, Diego. La producción cinematográfica. Las fases de creación de un largometraje. Barcelona, UOC, 2012.
- MERLIN, Joana, La audición. Una guía pensada para el actor. Madrid, Fundamentos, 2016.

Complementàries

- 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.