

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	36573
Nombre	Dirección y producción cinematográficas I
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2023 - 2024

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	3	Segundo cuatrimestre
1407 - Grado de Ingeniería Multimedia	Escuela Técnica Superior de Ingeniería	4	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	9 - Procesos de creación, producción y realización audiovisual	Obligatoria
1407 - Grado de Ingeniería Multimedia	19 - Optatividad	Optativa

Coordinación

Nombre	Departamento
CENTENO MARTIN, MARCOS PABLO	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

La asignatura prevé desarrollar los contenidos que permiten la ideación, guión, diseño y planificación de los géneros cinematográficos, modelos, recursos y creación de ficción. Se desarrollan las siguientes temáticas:

- La naturaleza plural del cine (el cine como arte, como medio de comunicación y como industria);
- la empresa productora, la financiación, la explotación y producción cinematográfica;

- el diseño de proyectos (explicación de las fases de un proyecto audiovisual);
- presupuesto y contratación;
- promoción del producto audiovisual.

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

Se recomienda haber cursado las asignaturas: Tecnología Audiovisual I y II así como la asignatura Teoría y Técnica de la Fotografía.

COMPETENCIAS

1333 - Grado en Comunicación Audiovisual

- Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipo, de comunicar las propias ideas y de integrarse en proyectos comunes destinados a la obtención de resultados.
- Que los estudiantes tengan la capacidad y la creatividad necesarias para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción comunicativa, aplicando soluciones y puntos de vista fundados en el desarrollo de los proyectos.
- Que los estudiantes tengan capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y sociolaborales.
- Iniciativa, creatividad, credibilidad, honestidad, imagen, espíritu de liderazgo y responsabilidad tanto de modo individual como corporativo.
- Capacidad para experimentar e innovar mediante el conocimiento y el uso de métodos y técnicas aplicados.
- Capacidad para actuar defendiendo una cultura de la paz y respetando los derechos fundamentales en los procesos de la comunicación, en concreto la igualdad entre mujeres y hombres en todos los tratamientos informativos, interpretativos, sígnicos, dialógicos y opinativos de la comunicación.
- 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 producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases, desde la concepción de un proyecto hasta su comercialización. Dicho conocimiento dará lugar al desarrollo de la capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, incluyendo todos los procesos implicados en la dirección y gestión de empresas audiovisuales en sus diferentes ámbitos.
- Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas, medios, soportes y receptores.
- 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.
- 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.
- Capacidad para integrarse y trabajar en un equipo, tanto en funciones subordinadas como asumiendo en su caso la coordinación o dirección del mismo. Capacidad para poner en práctica todo el conjunto de competencias adquiridas. Saber poner en valor las propias propuestas y, por otra parte, adaptarse a las exigencias de un grupo o una empresa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los códigos y modos de representación propios de la comunicación audiovisual.

Llevar a cabo análisis de relatos y obras audiovisuales.

Construir técnicamente relatos audiovisuales lineales y no lineales.

Trabajar en equipo.

Expresar intencionalidad en el uso de las imágenes.

Poner en valor las propias propuestas.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. La dirección en el cine: oficio, arte, vida.

1. Se trata de un tema introductorio a las diferentes formas de entender la dirección cinematográfica según etapas o periodos históricos, movimientos estéticos y su relación con la industria. Para algunos cineastas es simplemente un oficio, para otros es un arte más allá de las limitaciones o características de la industria. En este tema se exploran diferentes obras y cineastas.

2. Cómo surgen las ideas: imágenes, recuerdos, textos.

2. La dirección cinematográfica es el resultado de diferentes procesos creativos que tienen su origen en fuentes, materiales y experiencias diversas. Este tema analiza todos aquellos recursos que hacen posible iniciar un proyecto cinematográfico.

3. La narración en el cine.

3. Este tema aborda las diferentes estrategias y estilos narrativos para la construcción del relato cinematográfico. Según periodos históricos, criterios estéticos, políticos. Etc. La narración puede estructurarse y entenderse de manera diversa y producir films muy diversos.

4. Procesos Creativos.

4. El tema dedicado a los procesos creativos propone principalmente ejercicios prácticos y trabajo en aula de exposición: estrategias para elaborar ideas, propuestas escritas y búsqueda de estímulos visuales y sonoros. Se trata de indagar en los diferentes caminos que nos llevan a idear un film y que el alumnado pueda encontrar el suyo propio.

5. Componer el cuadro.

5. Componer el cuadro es un tema dedicado al análisis de la imagen, en concreto del plano como unidad mínima sobre la que construir el filme. El visionado de distintas películas así como ejercicios prácticos son los contenidos y la metodología del tema.

6. Los Departamentos Artísticos.

6. El tema dedicado a los departamentos artísticos hace un recorrido por todas las diferentes funciones y trabajo específico que se pone en marcha en un filme: Departamento Producción, Departamento Arte, Departamento Fotografía, Departamento Sonido, Departamento Edición.

7. La relación entre la Dirección y los diferentes departamentos.

7. El tema aborda la relación que se establece entre el director o directora de cine y los distintos departamentos que entran a trabajar en la producción de un filme. Se detalla qué tipo de trabajo es el adecuado con cada uno de ellos con ejemplos prácticos.

8. La producción en el cine : Financiación, explotación, distribución.

8. La producción en el cine engloba desde procesos propios de encuentro de financiación, a conocer el mercado del cine internacional así como las tareas propias de la Dirección de producción dentro de una película. Este tema pretende analizar cada fase necesaria en un proceso de producción, atendiendo también a la difusión y exhibición en mercados, festivales y salas de cine.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	30,00	100
Prácticas en laboratorio	30,00	100
Elaboración de trabajos en grupo	50,00	0
Estudio y trabajo autónomo	40,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

Lección Magistral.

Estudio y análisis de casos.

Exposición en aula individual.

Realización de proyectos audiovisuales.

EVALUACIÓN

Prueba escrita final 50%

Presentación esquemas y textos 5%

Valoración actitud y participación en la dinámica de clase 10%

Valoración aprendizaje técnico 35%

En el caso de acudir a una segunda convocatoria y dado el carácter principalmente práctico de la asignatura se deberá superar:

Prueba escrita final 65%

Valoración aprendizaje técnico 35%

Siempre será necesario superar todas las partes con una calificación de 4 para hacer media.

La honestidad intelectual es vital en las comunidades académicas, y para la justa evaluación del trabajo del estudiantado. Todos los trabajos presentados en este curso han de ser de autoría original. No se admitirán trabajos en los que se haga uso de colaboración fraudulenta o la composición con la ayuda de inteligencia artificial (ChatGPT u otros).

Los problemas de ortografía, sintaxis y/o expresión escrita puntuarán negativamente pudiendo conllevar el suspenso de la prueba.

En caso de comprobarse plagio en algún trabajo de evaluación de un estudiante, este se podrá puntuar con la calificación numérica de cero, con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda iniciar, además de la pertinente sanción que proceda de acuerdo con la legislación vigente.

El sistema general de calificaciones seguirá la normativa de la Universitat de València aprobada por el Consell de Govern del día 30 de mayo de 2017. ACGUV 108/2017.

REFERENCIAS

Básicas

- 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.

Complementarias

- CHION, Michel: El cine y sus oficios, Madrid, Cátedra, 1996, 2a ed.
- SÁNCHEZ ESCALONILLA, Antonio (Coord.): Diccionario de creación cinematográfica, Barcelona, Ariel, 2003.