

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	36573
Nom	Direcció i producció cinematogràfiques I
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2023 - 2024

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	3	Segon quadrimestre
1407 - Grau d'Enginyeria Multimèdia	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	4	Segon quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	9 - Processos de creació, producció i realització audiovisual	Obligatòria
1407 - Grau d'Enginyeria Multimèdia	19 - Optativitat	Optativa

Coordinació

Nom	Departament
CENTENO MARTIN, MARCOS PABLO	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

RESUM

L'assignatura preveu desenvolupar els continguts que fan possible la ideació, guió, disseny i planificació dels gèneres cinematogràfics, models, recursos i creació de ficció. Es desenvolupen les següents temàtiques.- La naturalesa plural del cinema (com art, mitjà de comunicació i indústria)- Empresa productora, finançament, explotació i producció cinematogràfica- Disseny de projectes (explicació de les fases d'un projecte audiovisual)- Pressupost i contractació

Promoció del producte audiovisual

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

Es recomana haver cursat les assignatures: Tecnologia Audiovisual I i II ; Teoria i Tècnica de la Fotografia.

COMPETÈNCIES

1333 - Grau en Comunicació Audiovisual

- Que els estudiants siguen capaços de treballar en equip, de comunicar les pròpies idees i d'integrar-se en projectes comuns destinats a l'obtenció de resultats.
- Que els estudiants tinguen la capacitat i la creativitat necessàries per a assumir riscos expressius i temàtics en el marc de les disponibilitats i terminis de la producció comunicativa, aplicant solucions i punts de vista fundats en el desenrotllament dels projectes.
- Que els estudiants tinguen capacitat d'adaptació als canvis tecnològics i sociolaborals.
- Iniciativa, creativitat, credibilitat, honestedat, imatge, esperit de lideratge i responsabilitat tant de manera individual com corporatiu.
- Capacitat per a experimentar i innovar per mitjà del coneixement i l'ús de mètodes i tècniques aplicats.
- Capacitat per a actuar defenent una cultura de la pau i respectant els drets fonamentals en els processos de la comunicació, en concret la igualtat entre dones i hòmens en tots els tractaments informatius, interpretatius, sígnicos, dialògics i opinatius de la comunicació.
- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i modes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cine, 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 a 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 processos de producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, des de la concepció d'un projecte fins a la seua comercialització. El dit coneixement donarà lloc al desenrotllament de la capacitat i habilitat per a planificar i gestionar els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics, incloent tots els processos implicats en la direcció i gestió d'empreses audiovisuals en els seus diferents àmbits.
- Coneixement teoricopràctic de les estructures organitzatives en el camp de la comunicació visual i sonora, així com la seua evolució i gestió al llarg del temps, incloent la tributació audiovisual. També comprén el coneixement i la investigació de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors.

- Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, tant en el cine com en televisió, vídeo i multimèdia des del punt de vista de la posada en escena des de la idea inicial fins al seu acabat final. D'això es deriva la capacitat per a 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 pressupost previ.
- 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 a 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 a aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge als diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge per mitjà de les noves tecnologies de la comunicació. També s'inclouen els coneixements dels models psicològics específicament disenrotllats per a la comunicació visual i la persuasió a través de la imatge.
- Creativitat: capacitat per a assumir riscos expressius i temàtics en el marc de les disponibilitats i terminis de la producció audiovisual, aplicant solucions i punts de vista personals en el disenrotllament dels projectes.
- Capacitat per a integrar-se i treballar en un equip, tant en funcions subordinades com assumint si és el cas la coordinació o direcció del mateix. Capacitat per a posar en pràctica tot el conjunt de competències adquirides. Saber posar en valor les pròpies propostes i, d'altra banda, adaptar-se a les exigències d'un grup o una empresa.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

Dur a terme anàlisis de relats i obres audiovisuals. Construir tècnicament relats audiovisuals lineals i no lineals. Treballar en equip. Expressar intencionalitat en l'ús de les imatges. Posar en valor les propostes pròpies.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. La direcció al cinema: ofici, art, vida.

1. Es tracta d'un tema introductori a les diferents maneres d'entendre la direcció cinematogràfica segons etapes o períodes històrics, moviments estètics i la relació amb la indústria. Per a alguns cineastes és simplement un ofici, per a altres és un art més enllà de les limitacions o les característiques de la indústria. En aquest tema s'exploren diferents obres i cineastes.

2. Don venen les idees: imatges, records, texts

2. La direcció cinematogràfica és el resultat de diferents processos creatius que tenen el seu origen en fonts, materials i experiències diverses. Este tema analitza tots aquells recursos que fan possible engegar un projecte cinematogràfic.

3. La narració al cinema

3. Aquest tema aborda les diferents estratègies i estils narratius per a la construcció del relat cinematogràfic. Segons períodes històrics, criteris estètics, polítics. Etc. La narració pot estructurar-se i entendre's de manera diversa i produir films molt diversos.

4. Procesos Creatius

4. El tema dedicat als processos creatius proposa principalment exercicis pràctics i treball a l'aula d'exposició: estratègies per elaborar idees, propostes escrites i cercar estímuls visuals i sonors. Es tracta d'indagar als diferents camins que ens porten a idear un film i que l'alumnat pugui trobar el seu propi.

5. Composar el quadre

5. Composar el quadre és un tema dedicat a l'anàlisi de la imatge, en concret del pla com unitat mínima sobre la qual construir el film. El visionat de diferents films així com exercicis pràctics són els continguts i la metodologia del tema.

6. Els departaments artístics

6. El tema dedicat als departaments artístics fa un recorregut per totes les diferents funcions i treball específic que es posa en marxa en un film: Departament Producció, Departament Art, Departament Fotografia, Departament So, Departament Edició.

7. La relació entre la Direcció i els diferents departaments

7. El tema aborda la relació que s'estableix entre el director o directora de cinema i els diferents departaments que entren a treballar en la producció d'un film. Es detalla quin tipus de feina és l'adient amb cada un dels amb exemples pràctics.

8. La producció al cinema: finançament, explotació, distribució

8. La producció al cinema engloba des de processos propis de trobada de finançament, a conèixer el mercat del cinema internacional així com les tasques pròpies de la Direcció de producció dins un film. Este tema pretén analitzar cada fase és necessària en un procés de producció, atenent també a la difusió i exhibició en mercats, festivals i sales de cinema.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	30,00	100
Pràctiques en laboratori	30,00	100
Elaboració de treballs en grup	50,00	0
Estudi i treball autònom	40,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

Lliçó magistral

Estudi i anàlisi de casos

Exposició a l'aula individual

Realització de projectes audiovisuals

AVALUACIÓ

Prova escrita final 50%

Presentació esquemes i textos 5%

Valoració actitud, i participació a la dinàmica de classe 10%

Valoració aprenentatge tècnic 35%

En el cas d'acudir a una segona convocatòria i atés el caràcter pràctic de l'assignatura es deurà superar:

Prova escrita final 65%

Valoració Aprenentatge tècnic 35%

Sempre serà necessari superar totes les parts amb una qualificació de 4 per fer mitja.

L'honestetat intel·lectual és vital en les comunitats acadèmiques, i per a la justa avaluació del treball de l'alumnat. Tots els treballs presentats en aquest curs han de ser d'autoria original. No s'admetran treballs en els quals es faci ús de col·laboració fraudulenta o la composició amb ajuda d'intel·ligència artificial (ChatGPT o altres).

Els problemes d'ortografia, sintaxi i/o expressió escrita puntuaran negativament, podent comportar el suspens de la prova.

En el cas de comprovar-se plagi en un treball d'avaluació d'un estudiant, aquest es podrà puntuar amb la qualificació numèrica de zero, amb independència del procediment disciplinari que es puga incoar i, si escau, de la sanció que siga procedent d'acord amb la legislació vigent.

.

El sistema general de qualificacions seguirà la normativa de la Universitat de València aprovada pel Consell de Govern del dia 30 de maig de 2017. ACGUV 108/2017.

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.

Complementàries

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