

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	36574
Nombre	Dirección y producción cinematográficas II
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	4	Primer cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	9 - Procesos de creación, producción y realización audiovisual	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
GUARDIA CALVO, ISADORA	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

La asignatura es continuación de Dirección y Producción Cinematográficas I; y mediante sus contenidos se intentará afianzar y profundizar en el desarrollo de las fases de la Producción de una película.

Desde la elaboración del presupuesto global hasta la planificación promocional, pasando por los planes de contratación de equipos técnicos y artísticos y las tácticas de elección de director o directora y actores.

Por medio de ejercicios prácticos más complejos que en la asignatura anterior, se pondrá en práctica estos contenidos.

El proceso se inicia en la escritura de guión hasta la postproducción atendiendo principalmente al rodaje: planificación de secuencias, dirección de actores y edición.

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: Se recomienda haber cursado Guión Cinematográfico, Dirección y Producción Cinematográficas I así como: Tecnología Audiovisual I, II, III; y la asignatura Teoría y Técnica de la Fotografía.

COMPETENCIAS

1333 - Grado en Comunicación Audiovisual

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- 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.
- Que los estudiantes sean capaces de obtener y seleccionar la información y las fuentes relevantes para la solución de problemas y la elaboración de estrategias.
- 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.

Conectar estéticamente imágenes y sonidos.

Poner en valor las propias propuestas.

Coordinar equipos de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. La Dirección Cinematográfica en las diferentes etapas de la producción.

Este tema está dedicado al desglose y carga de trabajo del Departamento de Dirección a lo largo de toda la Producción Cinematográfica. Se repasa la actividad de cada Departamento, los diferentes roles y funciones.

2. La Dirección artística y la Producción Cinematográfica.

Este tema desarrolla toda la actividad del Departamento de Dirección de Arte o Diseño de Producción: enumeración de subdepartamentos, funciones en las diferentes etapas del proyecto así como elaboración del script book.

3. La Producción Cinematográfica en sus diferentes etapas: preproducción, producción y postproducción.

Este tema aborda en profundidad la actividad de la Producción Cinematográfica; desarrollando los diferentes documentos y acciones necesarias para llevar a cabo la filmación de un cortometraje.

4. La Dirección de Actores

Este tema desarrolla la actividad principal del equipo artístico: Dirección de actores, Interpretación y dirección de casting.

5. El rodaje

Este tema aborda todas y cada una de las funciones de todo el equipo técnico y artístico que hace posible un film.

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
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 prácticas y de problemas	30,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

Lección Magistral.

Estudio y análisis de casos.

Exposición en aula y trabajo por grupos.

Realización de proyectos audiovisuales.

EVALUACIÓN

Prueba escrita 50%

Valoración de aprendizaje técnico 50%

En el caso de acudir a una segunda convocatoria:

Prueba escrita final 65%

Valoración aprendizaje técnico 35%

En el caso de comprobarse plagio en un trabajo de evaluación de un estudiante, este se podrá puntuar con la calificación numérica de cero, con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda incoar y, si es necesario, de la sanción que proceda de acuerdo con la legislación vigente.

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

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).

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

REFERENCIAS

Básicas

- CAMINO, Jaime, El oficio de director de cine, Madrid, Cátedra, 1999.
- CHION, Michel: El cine y sus oficios, Madrid, Cátedra, 1996, 2a ed.
- 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.
- SÁNCHEZ ESCALONILLA, Antonio (Coord.): Diccionario de creación cinematográfica, Barcelona, Ariel, 2003.

Complementarias

- Miralles, A. La Dirección de actores en cine, Madrid, Cátedra, 2010
- Rizzo, M. Manual de Dirección Artística cinematográfica, Barcelona, Omega, 2007