

Tècniques de Direcció Cinematogràfica

Codi: 103035
Crèdits: 6

Titulació	Típus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	4	0

Professor de contacte

Nom: Miguel Angel Martin Pascual

Correu electrònic: MiguelAngel.Martin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: No

Grup íntegre en espanyol: Sí

Equip docent

Ludovico Longhi

Prerequisits

Es recomana haver cursat:

- Narrativa Audiovisual
- Guió de Ficció Audiovisual
- Història del Cinema
- Llenguatge Cinematogràfic

És necessari tenir coneixements de llenguatge audiovisual i de la història del cinema.

Aquesta assignatura té dos professors: Miguel Ángel Martín (1er semestre) i Ludovico Longhi (2n semestre).

Objectius

L'assignatura té per objecte introduir l'alumne en els coneixements de les diferents tasques que el director cinematogràfic ha de complir a l'hora de dur a terme el seu projecte cinematogràfic. És a dir, es tractaran alguns processos en funció de les mancances prèvies des de l'escriptura del guió fins a la postproducció, passant per la preparació del rodatge, la planificació de les seqüències, especialment la direcció d'actors, el rodatge pròpiament dit i l'edició. El segon objectiu consisteix en l'anàlisi crítica de les solucions estilístiques exemplars, emprades per reconeguts exponents de l'art cinematogràfic. Finalment, l'assignatura es proposa relacionar i aplicar les reflexions conceptuals i pragmàtiques en l'elaboració i realització d'un producte cinematogràfic concret.

Competències

- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Demostrar capacitat creativa en la realització audiovisual.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.

- Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
- Demostrar esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Gestionar el temps de manera adequada.
- Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
- Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
- Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar els principis teòrics als processos creatius.
2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
3. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
4. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
5. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
8. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
9. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
10. Dominar les eines tecnològiques per a la realització audiovisual.
11. Generar productes audiovisuals de qualitat i amb una estètica innovadora.
12. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
13. Gestionar el temps de manera adequada.
14. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
15. Utilitzar el llenguatge propi de cada un dels mitjans audiovisuals de comunicació a les seves modernes formes combinades o en suports digitals per a la realització de documentals periodístics.
16. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
17. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1. La noció de direcció de cinema
2. La figura del director
3. El guió des de la perspectiva de la direcció
4. La preparació del rodatge o preproducció
5. El rodatge, tècniques i estratègies
6. La direcció d'actors

Metodologia

L'assignatura s'organitza alternant classes magistrals (on es treballa, amb l'alumnat in plenum, les qüestions metodològiques i els coneixements teòrics) amb classes seminarials (on s'analitzen fenomenològicament, amb l'alumnat in plenum, diverses solucions estilístiques exemplars al llarg de l'evolució històrica de l'art cinematogràfic).

Els estudiants desenvolupen una sèrie de tasques, grupals i individuals. Els productes són periòdicament revisats pel professor competent en les hores de tutoria prefixades.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes	15	0,6	1, 2, 6, 7, 8, 9, 14
Pràctica Laboratori	22,5	0,9	2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17
Seminaris	15	0,6	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Tipus: Supervisades			
Tutoríes	7,5	0,3	3, 5, 7, 13
Tipus: Autònomes			
Creació audiovisual	82,5	3,3	3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17

Avaluació

Examen teòric: 25%

Treballs pràctics: 60%

Seminaris: 15%

Les condicions de reavaluació s'explicaran la primera setmana de classe. Per poder presentar-se a la reavaluació de l'examen és necessari tenir un 3 en la primera convocatòria. Els treballs pràctics i els seminaris no es poden reavaluar.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen	25%	3	0,12	1, 2, 6, 7, 8, 9, 13
Intervenció als seminaris	15%	2	0,08	3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 17
Presentació de pràctiques	60%	2,5	0,1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

ARTIS, Anthony Q. (2009). Cállate y rueda. Omega.

BORDWELL, David. (2006). The way Hollywood tells it. Story and Style in modern Movies. University of California Press. Berkeley.

CATALÀ, Josep M^a. (2001). La Puesta en imágenes: conceptos de dirección cinematográfica. Barcelona: Paidós.

FELDMAN Simon.(2004). El director de cine. Técnicas y herramientas. Barcelona: Gedisa.

HUNT, Robert Edgar. (2010). Dirección. Barcelona: Parramon.

MAMET, David (1999). True and False: Heresy and Common Sense for the Actor. (Hay edición en español, Verdadero y falso. Herejía y sentido común para el actor, Alba Editorial, 2011).

MARCOS MILANO, M^a del Mar (2009). Elementos estéticos del cine. Manual de dirección cinematográfica, Madrid: Fragua.

MERCADO, Gustavo. (2011). The Filmmaker's eye : learning (and breaking) the rules of cinematic composition. Amsterdam; Boston : Focal Press/Elsevier. (Hay edición en español, La Visión del cineasta : [las reglas de la composición cinematográfica y cómo romperlas]. Madrid: Anaya Multimedia).

RABIGER, Michael (2009). Dirección cinematográfica: técnica y estética. Barcelona: Ediciones Omega.

STANISLAVSKI, Constantin. (1936). An Actor Prepares. London: Methuen, 1988. (Hay múltiples ediciones en todos los idiomas).