

Técnicas de Dirección Cinematográfica

Código: 103035
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	4	0

Contacto

Nombre: Miguel Angel Martin Pascual
Correo electrónico: MiguelAngel.Martin@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Equipo docente

Ludovico Longhi

Prerequisitos

Se recomienda haber cursado:

- Narrativa Audiovisual
- Guion de Ficción Audiovisual
- Historia del Cine
- Lenguaje Cinematográfico

Es necesario tener conocimientos de lenguaje audiovisual y de la historia del cine.

Esta asignatura tiene dos profesores: Miguel Ángel Martín (1er semestre) y Ludovico Longhi (2º semestre).

Objetivos y contextualización

La asignatura tiene por objeto introducir al alumnado en los conocimientos de las diferentes tareas que el director cinematográfico debe cumplir a la hora de llevar a cabo su proyecto cinematográfico. Es decir, se tratarán algunos procesos en función de las carencias previas desde la escritura del guion hasta la posproducción, pasando por la preparación del rodaje, la planificación de las secuencias, especialmente la dirección de actores, el rodaje propiamente dicho y la edición. El segundo objetivo consiste en el análisis crítico de las soluciones estilísticas ejemplares, empleadas por reconocidos exponentes del arte cinematográfico. Finalmente, la asignatura se propone relacionar y aplicar las reflexiones conceptuales y pragmáticas en la elaboración y realización de un producto cinematográfico concreto.

Competencias

- Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
- Demostrar capacidad creativa en la realización audiovisual.
- Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
- Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.

- Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
- Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
- Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Gestionar el tiempo de forma adecuada.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
- Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
- Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
2. Aplicar los principios teóricos a los procesos creativos.
3. Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
4. Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
5. Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
6. Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
7. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
8. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
9. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
10. Dominar las herramientas tecnológicas para la realización audiovisual.
11. Generar productos audiovisuales de calidad y con una estética innovadora.
12. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
13. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
14. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
15. Utilizar el lenguaje propio de cada uno de los medios audiovisuales de comunicación en sus modernas formas combinadas o en soportes digitales para la realización de documentales periodísticos.
16. Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
17. Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Contenido

1. La noción de dirección de cine
2. La dirección de actores
3. El guion desde la perspectiva de la dirección
4. La preparación del rodaje o preproducción
5. El rodaje, técnicas y estrategias
6. La figura del director

Metodología

La asignatura se organiza alternando clases magistrales (donde se trabaja con el alumnado las cuestiones metodológicas y los conocimientos teóricos) con clases seminariales (donde se analizan fenomenológicamente con el alumnado varias soluciones estilísticas ejemplares a lo largo de la evolución histórica del arte cinematográfico).

Los estudiantes desarrollan una serie de tareas, grupales e individuales. Los productos son periódicamente revisados por el profesor competente en las horas de tutoría prefijadas.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases	15	0,6	4, 5, 6, 9, 12, 14, 16
Práctica Laboratorio	22,5	0,9	2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15
Seminarios	15	0,6	2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 13, 14, 17
Tipo: Supervisadas			
Tutorías	7,5	0,3	1, 5, 7, 6, 8, 12, 13, 14, 17
Tipo: Autónomas			
Creación audiovisual	82,5	3,3	2, 1, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Evaluación

Examen: 25%

Trabajos prácticos: 60%

Seminarios: 15%

Para poder presentarse a la reevaluación del examen es necesario tener un 3 en la primera convocatoria. Los seminarios no se pueden recuperar. Hay que aprobar el examen y los trabajos prácticos para poder hacer media y superar la asignatura.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen	25%	3	0,12	2, 1, 6, 8, 9, 13
Práctica audiovisual	60%	2,5	0,1	2, 1, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16
Seminarios	15%	2	0,08	2, 1, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17

Bibliografía

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.

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).