

Tècniques de Direcció Cinematogràfica

Codi: 103035
Crèdits: 6

Titulació	Típus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	3	1
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	3	2
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	4	1

Professor/a 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-Pascual (1er semestre) i Ludovico Longhi (2n semestre).

Objectius

L'assignatura té per objecte introduir l'alumnat 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

Comunicació Audiovisual

- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Demostrar capacitat creativa en la realització audiovisual.
- Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
- Gestionar el temps de manera adequada.
- Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar els principis teòrics als processos creatius.
2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
3. Aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació per als nous gèneres i formats audiovisuals multimèdia.
4. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
5. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
6. Dominar les eines tecnològiques per a la realització audiovisual.
7. Generar productes audiovisuals de qualitat i amb una estètica innovadora.
8. Gestionar el temps de manera adequada.
9. 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.
10. 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 productes infogràfics.
11. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

1. La noció de direcció de cinema
2. La direcció d'actors
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 figura del director

Metodologia

L'assignatura s'organitza alternant classes magistrals (on es treballa amb l'alumnat les qüestions metodològiques i els coneixements teòrics) amb classes pràctiques (on s'analitzen 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.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual / Teams on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informará dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

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

Avaluació

La metodologia docent i l'avaluació proposades podran experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Examen: 30%

Treballs pràctics: 50%

Seminaris: 20%

Cal aprovar l'examen i els treballs pràctics per poder fer mitjana i superar l'assignatura. L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir una nota mitjana de 3,5. Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són els seminaris.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen	30%	3	0,12	1, 2, 3, 5, 8, 9
Pràctica audiovisual	50%	2,5	0,1	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Seminaris	20%	2	0,08	1, 2, 5, 8, 11

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.

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).

Programari

Les persones assistents treballaran amb programari per a dispositius mòbils en captació d'imatge i edició. També si es disposa d'això, amb equips dedicats o accessoris audiovisuals.