Universitat Autònoma de Barcelona

2023/2024

Técnicas de Dirección Cinematográfica

Código: 103035
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	3	1
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	3	2
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	4	1

Contacto

Nombre: Miguel Angel Martin Pascual

Correo electrónico: miguelangel.martin@uab.cat

Idiomas de los grupos

Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.

Prerrequisitos

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.

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

Comunicación Audiovisual
- Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
- Demostrar capacidad creativa en la realización audiovisual.
- Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
- Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
- Gestionar el tiempo de forma adecuada.
- Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
2. Aplicar las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir información para los nuevos géneros y formatos audiovisuales multimedia.
3. Aplicar los principios teóricos a los procesos creativos.
4. Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
5. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
6. Dominar las herramientas tecnológicas para la realización audiovisual.
7. Generar productos audiovisuales de calidad y con una estética innovadora.
8. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
9. 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.
10. 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 productos infográficos.
11. Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.

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 prácticas (donde se analizan 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.

La metodología docente y la evaluación propuestas podrán experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual / Teams donde el alumnado podrá encontrar la

descripción detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura. En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el profesorado informará de los cambios que se producirán en la programación de la asignatura y en las metodologías docentes.

Esta asignatura no prevé el sistema de evaluación única.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

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

Evaluación

La metodología docente y la evaluación propuestas podrán experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Examen: 30%

Trabajos prácticos: 50%

Seminarios: 20%

Hay que aprobar el examen y los trabajos prácticos para poder hacer media y superar la asignatura. El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de actividades, el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura. Para poder presentarse a la recuperación de la asignatura, será necesario haber obtenido una nota media de 3,5. Las actividades que quedan excluidas del proceso de recuperación son los seminarios.

En el caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que pudiera instruirse. En caso de que se produzcan varias irregularidades, en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen	30%	3	0,12	3, 1, 2, 5, 8, 9
Práctica audiovisual	50%	2,5	0,1	3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Seminarios	20%	2	0,08	3, 1, 5, 8, 11

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 Mª. (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, Mª 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).

Software

Las personas asistentes trabajarán con software para dispositivos móviles en captación de imagen y edición. También si se dispone de ello, con equipos dedicados o accesorios audiovisuales.