

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Comunicación Audiovisual
-------------	--------------------------

Rama de Conocimiento:	Ciencias Sociales y Jurídicas
-----------------------	-------------------------------

Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación
-------------------	-----------------------------

Asignatura:	Dirección de Cine
-------------	-------------------

Tipo:	Optativa
-------	----------

Créditos ECTS:	3
----------------	---

Curso:	4
--------	---

Código:	1857
---------	------

Periodo docente:	Octavo semestre
------------------	-----------------

Materia:	Creatividad y Comunicación Audiovisual
----------	--

Módulo:	Procesos de Ideación y Narrativa Audiovisual (Habilidades)
---------	--

Tipo de enseñanza:	Presencial
--------------------	------------

Idioma:	Castellano
---------	------------

Total de horas de dedicación del alumno:	75
--	----

Equipo Docente	Correo Electrónico
Luis Ferrandez Gonzalez	l.ferrandez.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Orientar y enseñar al alumno sobre los procesos artísticos y técnicos para poder dirigir una película de corto o largo metraje, liderando equipos, sabiendo tomar decisiones y responsabilizándose de la parte artística de una obra audiovisual con criterio, raciocinio, sensibilidad y trabajo.

El alumno no sólo aprende a hacer cine, sino a ver cine, apreciarlo, valorarlo como una actividad cultural y empresarial además de culturizarse a través del visionado, el análisis histórico y la imitación de las diferentes etapas, géneros, movimientos, autores y tendencias cinematográficas a través de la historia.

Se desarrolla una parte creativa por parte del alumno en el ámbito de la comprensión y el análisis de diferentes obras cinematográficas y sus respectivos directores desde el punto de vista estético y técnico. Se aprende a liderar el equipo de trabajo, a saber tomar decisiones acertadas respecto al método de trabajo audiovisual, la disciplina y el trabajo en equipo y desarrollar una comprensión espacio temporal en la puesta en escena. Se analiza como estos parámetros técnicos inciden en el proceso de narrativa y de ideación de la obra desde un punto de vista ético, responsable y original para que el alumno pueda tener conciencia crítica tanto al analizar como al crear en su día a día profesional. La asignatura combina 50% parte práctica y 50% parte teórica a lo largo de las 2 horas semanales del segundo cuatrimestre.

OBJETIVO

Saber liderar equipos audiovisuales en la toma de decisiones y en la composición de puesta en escena junto con el dominio del lenguaje audiovisual con el objetivo final de saber contar una historia en imágenes de la manera más profesional, interesante y consciente posible a través del uso de la capacidad espacial. Es muy importante ejercitar la capacidad de discernimiento del alumno a través de la resolución de imprevistos propios de la dirección de cine para saber acometer decisiones correctas con las herramientas disponibles en cada momento. Comprender y saber analizar la construcción de la imagen y el sonido como elemento de fuerza informativa, recreativa y eficaz a través de la técnica y la estética cinematográfica.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es importante que el alumno tenga unos conocimientos en la narrativa y el lenguaje cinematográficos así como en la técnica de realización. Estos han sido desarrollados anteriormente en asignaturas de otros cursos del grado. También se requieren conocimientos en arte e historia generales, además de capacidad de visionar un entorno espacio temporal y de crítica constructiva. Los aspectos más básicos del lenguaje audiovisual se dan por sabidos, así como un correcta utilización de la comunicación escrita y verbal.

CONTENIDOS

Puesta en escena, dirección actoral, dominio del ritmo, la tensión, el tempo y el encuadre cinematográfico. Conocimiento del funcionamiento y composición de los departamentos técnicos y artísticos de los equipo de películas. Aprender el oficio de la dirección a través de la técnica y la estética del lenguaje cinematográfico tras el estudio, la comprensión y el análisis de algunos de los trabajos más destacados de diferentes directores contemporáneos.

PARTE 1

Repasar la historia del cine a través de los diferentes modelos de dirección y puesta en escena de los géneros más importantes:

- Primeros movimientos europeos y norteamericanos (melies, Griffith, Lumiere, Edison, Porter, Escuela de Brighthon)
- Expresionismo alemán (Murnau, Lang...)
- Neorrealismo italiano y Español (Berlanga, Fellini, De Sica, Antonioni...)
- Nouvelle Vague francesa
- Surrealismo (Buñuel y la escuela francesa)
- Cine negro americano

PARTE 2

1. Visionado y análisis crítico de escenas rodadas por diferentes directores y por las diferentes épocas cinematográficas del cine contemporáneo: Alejandro G. Iñárritu, Dannie Boyle, Woody Allen , Esteven Spielberg, Kurosawa, Scorsesse etc.

2. Visionado y deconstrucción de escenas de películas actuales.

PARTE 3

1. La dirección de actores y la puesta en escena dentro de las decisiones del director.
2. El director de cine: Todos los problemas a los que nos deberemos enfrentar.
3. Gestión de equipos, liderazgo y responsabilidades.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asignatura de dirección cinematográfica, tiene un enfoque tanto práctico como teórico, aunque en ningún momento se dejará de recordar y repasar las características de la técnica cinematográfica estudiadas en el año anterior por los alumnos.

Los ejercicios prácticos, buscan posicionar al alumno en situaciones donde deberán poner en funcionamiento su capacidad creativa aplicada a los conocimientos técnicos que poco a poco va adquiriendo.

Los ejercicios prácticos, buscan posicionar al alumno en situaciones donde deberán poner en funcionamiento su capacidad creativa y de improvisación aplicada a los conocimientos técnicos que poco a poco va adquiriendo.

Estos ejercicios son:

1- Realización en grupos de una pequeña escena imitando y/o deconstruyendo y cambiando algunas escenas de directores de cine vistos en clase para conocer el espacio y la técnica cinematográfica utilizadas.

2- Realización de un microcorto sobre una premisa ya dada donde se den de antemano los elementos y herramientas que si y no se pueden utilizar.

3. Realización de un microcorto donde cada grupo trabajará en la misma historia pero dándole un ritmo, tempo, cadencia y una puesta en escena diferente.

3-Ejercicio de dirección final Cada grupo presentará un cortometraje de temática libre que debe cumplir unos parámetros técnicos y artísticos mínimos para ser aprobado como práctica final de carrera. Alto grado de exigencia por parte del profesorado, que observará si el alumno ha sabido adquirir los conocimientos globales de la carrera y específicos de la asignatura.

En las clases, será de apoyo fundamental la visualización y el análisis de diferentes escenas de películas variadas con una calidad narrativa alta.

El curso gira alrededor de un concepto: nada ocurrirá en el rodaje de una película que no haya sido preparado antes y todo puede ocurrir y habrá que resolverlo. Aunque el curso se divide en dos secciones dadas por dos profesores distintos, ambos trabajarán en esa dirección, desde puntos de vista diferentes:

En esta parte repasaremos los conceptos básicos a la hora de planificar una película, las herramientas con las que cuenta el director a la hora de visualizar lo que espera conseguir con su trabajo. Al alumno se le inculcará la idea de que un director, para comunicar lo que quiere conseguir a su equipo primero debe tenerlo muy claro él mismo.

En las clases, junto a las sesiones de teoría en las que se explicarán estos conceptos, se visiona, analiza, escruta y define la calidad y consecución de las diferentes herramientas con las que cuenta el director de cine para recrear el plano con un estudio pormenorizado de:

- El espacio escénico y el movimiento actoral
- La técnica de movimiento de cámara
- La construcción del plano en cuanto a la realización de la narrativa del cine
- El mensaje que subyace en la escena que se quiere narrar
- Objetivos y conflictos de los personajes
- Ambientación, recreación, atmósferas, hilos conductores y eficacia en la puesta en escena
- Dirección de actores.
- Ritmo, tempo y cadencia de realización y montaje.
- Coherencia y eficacia del plano.

Todo esto a través del estudio de diferentes escenas escogidas por el profesor de diferentes y reconocidos directores de la historia del cine, donde tras su análisis, cada grupo ha de poner en práctica lo aprendido a través de la realización de una escena que imite o cambie las escenas analizadas.

En total son 4 ejercicios a entregar por cada grupo con su exposición obligatoria en clase más el examen teórico de final de curso.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
30 horas	45 horas
Clases expositivas 10h Clases prácticas y seminarios 10h Presentación de trabajos 5h Tutoría (Individual/Grupal) 3h Evaluación 2h 30h	Trabajo en grupo y exposición 20h Estudio teórico 20h Trabajo Individual 5h 45h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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 tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Crece humana e intelectualmente.

Adquirir la capacidad para tomar decisiones y solucionar problemas en el ámbito de su actividad intelectual o profesional.

Dominar las técnicas y procesos generales para la dirección, realización, producción, diseño de programas, y gestión audiovisual aplicables a producciones audiovisuales y multimedia, de complejidad media, aplicando los procedimientos técnicos, artísticos o informativos adecuados.

Adquirir la capacidad para plantear y responder creativamente - a través de los medios audiovisuales y multimedia- a las preguntas fundamentales en torno al qué, el porqué y las consecuencias de los acontecimientos humanos, sociales, políticos y económicos.

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender la realidad y transmitirla a través del lenguaje audiovisual de los medios de comunicación.

Adquirir la capacidad de expresarse con corrección de forma oral, escrita y en soporte audiovisual o multimedia, mediante discursos y contenidos informativos, de entretenimiento o de ficción.

Competencias específicas

Comunicar y crear mensajes y programas en el lenguaje propio de cada medio de comunicación audiovisual (fotografía, radio, televisión, cine, multimedia...), y en los soportes digitales que vehiculan la comunicación y la información.

Desarrollar la capacidad para analizar relatos audiovisuales en sus diferentes formatos y soportes, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de las obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

Desarrollar la capacidad para elaborar contenidos en diferentes formatos (ficción, documentales, entretenimiento, etc.) y soportes (cine, video, radio, televisión y multimedia).

Cultivar una actitud de inquietud intelectual, de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida y de servicio a la sociedad que le permita ejercer la profesión con mayor rigor y esencia intelectual.

Adquirir los conocimientos teórico-prácticos para crear, planificar, dirigir y desarrollar proyectos audiovisuales en sus fases de preproducción, producción y postproducción en diversos formatos: cine, radio, televisión, entornos digitales interactivos o multimedia.

Saber crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales, optimizando los recursos humanos y utilizándolos de acuerdo a un plan de trabajo.

Adquirir la capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo de trabajo, haciendo compatibles sus propios intereses con los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

Desarrollar la creatividad, asumiendo 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.

Adquirir la capacidad para dirigir actores, presentadores y artistas en productos de ficción audiovisual.

Adquirir un conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística.

Identificar los principales ejes, corrientes y creaciones de la literatura como manifestaciones de la cultura occidental y de la Comunicación Audiovisual, en especial en la ficción cinematográfica y televisiva.

Diseñar y concebir la presentación estética y la puesta en escena de una obra, programa o producto audiovisual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los diferentes procesos creativos en el ámbito artístico de la composición visual

Analizar una película desde un punto de vista estético y técnico de manera profesional

Componer un plano desde un punto de vista técnico y estético a requerimiento de un director

Saber trabajar en equipo y tomar decisiones correctas en el menor tiempo posible como director

Saber resolver problemas derivados de las necesidades de la producción cinematográfica

Conocer la puesta en escena y tener un sentido espacial para mover, colocar y dirigir actores y objetos dentro del cuadro de la imagen

Saber comunicarse con el resto del equipo técnico y artístico, desde el respeto y el apoyo mutuos

Tener capacidad crítica y autocrítica siendo respetuoso y responsable con el trabajo propio y ajeno.

Saber elegir y salir de la mediocridad, del hastio y del pesimismo que inunda la sociedad actual por culpa de la crisis económica buscando nuevas ideas y capacidades de explotar los conocimientos profesionales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Se evalúa haciendo una media de la demostración de los conocimientos prácticos y teóricos que se van adquiriendo en clase a través de la exposición y el visionado de los ejercicios entregados en la asistencia a clase junto con el examen teórico-práctico final.

Se evalúa haciendo una media entre los ejercicios prácticos grupales encargados por el profesor, la participación y asistencia a clase y el examen teórica final.

A través de los ejercicios prácticos realizados y expuestos en clase se irá evaluando la labor del alumno día a día de manera grupal o bien individual.

Los trabajos antes citados, serán entregados de forma obligatoria por cada grupo de alumnos y serán las base por la que se juzgará la nota de clase. Además se tendrá en cuenta la asistencia y la motivación en clase. Tanto la calidad técnica y artística del trabajo como la calidad de la exposición cuentan en la evaluación de cada proyecto.

Examen final escrito que comprende el 40% de la nota. Es obligatorio aprobar dicho examen para poder hacer medio con el resto de la notas y poder aprobar la asignatura. En caso de que el examen final no se apruebe pero si se hayan realizado los trabajos, el alumno no podrá aprobar la asignatura e irá a convocatoria extraordinaria, guardándose la nota media de los trabajos realizados.

En la convocatoria extraordinaria, aquellos alumno que no han realizado los trabajos grupales a los largo del curso, tendrá que presentar el trabajo o los trabajos generales que les pida el profesor al efecto para tener derecho a su nueva recalificación junto la realización de el examen escrito.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- Katz, Steven. Plano a Plano: de la idea a la pantalla.
- Siety, E. El plano en el origen del cine. Paidós
- Brown, Blaine. Cinematografía, teoría y practica. Focal Press.
- Lecciones de cine. Tirant Laurent. Ediciones Plot
- On directing film. David Mamet.

Complementaria

- Sydney Lumet. Así se hacen la películas. Ed. Rialp. 2002
  - David Mamet. On directing Film. Penguin Books. 1991. Existe en Castellano
  - Mike Figgis. Digital Film-Making. Faber & Faber. 2007. Existe en Castellano
- Puesta en escena:
- Bordwell, D. y Thompson, K El arte cinematográfico Paidós.
  - Jaques Aumont et autres. La mise en scene. DeBoeck.