

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ASIGNATURA: Dirección Cinematográfica

PROFESOR(ES): Dña. Julia Montejo Rodríguez

CURSO: 3

TPO: OB

CÓDIGO: 019803772

CRÉDITOS ECTS: 6,0

PLAN DE ESTUDIOS: 2017

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación

TITULACIÓN: Grado en Comunicación Audiovisual

ÁREA DE CONOCIMIENTO: -

ÚLTIMA REVISIÓN: 03/11/2017 13:21:49

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Teóricos

Que el alumno se familiarice con el trabajo de dirección y sus conceptos teóricos y se eduque a través de los grandes maestros del cine. El cine es un arte de colaboración y el papel del director es orquestrar distintos talentos para producir una obra que represente su visión-interpretación de una historia. Repasaremos la metodología y el conocimientos de las herramientas del director.

Prácticos

Aplicaremos la teoría aprendida para desentrañar las claves de los maestros con dos trabajos por alumno. Grupos de 4-5 alumnos.

Con un argumento dado, el equipo escribe una escena de tres páginas de guión y las rueda al estilo del director asignado (Orson Welles, Elia Kazan, Francois Truffaut, Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, Sergio Leone...). El guión tiene que ser aprobado previamente por la profesora. No se trata de hacer un spuff sino de conseguir una escena que parezca rodada por ese director, con las claves que le identifican temática y estéticamente.

1. Analizaremos en clase los trabajos realizados.
2. Si es posible, invitaremos a los actores para trabajar con ellos en clase.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

- Conocimiento de las técnicas y modelos de los procesos de creación en sus diferentes fases, soportes y formatos desde la idea inicial hasta su acabado final.
- Conocimiento teórico-práctico y utilización de las tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.).
- Conocimiento de la creación del espacio de la imagen y de sus representaciones icónicas, tanto en la imagen fija aislada (pintura y fotografía) como en la imagen secuencial fija o en movimiento (cine, cómic, videojuegos y otros). Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales.
- Conocimientos para crear y dirigir producciones audiovisuales de todo tipo.

Transversales

- CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

Específicas

- CE5 Conocimiento de las técnicas y modelos de los procesos de creación en sus diferentes fases, soportes y formatos desde la idea inicial hasta su acabado final. Asimismo, se contempla la utilización de fondos propios de archivo y otras fuentes documentales necesarias para la elaboración y acabado de ciertos productos.

- CE6 Conocimiento teórico-práctico y utilización de las tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.).

- CE9 Conocimiento de la creación del espacio de la imagen y de sus representaciones icónicas, tanto en la imagen fija aislada (pintura y fotografía) como en la imagen secuencial fija o en movimiento (cine, cómic, videojuegos y otros). Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales.

- CE10. Conocimiento del espacio sonoro, de su estructura física y de los procesos de audición y escucha; de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseño y la ambientación sonora. Estos conocimientos también abarcarán la música creada para la imagen.

- CE11. Conocimientos para planificar y gestionar los recursos humanos, económicos y tecnológicos en las diversas fases de la producción de un relato cinematográfico, televisivo, videográfico y publicitario.

- CE12. Conocimientos para crear y dirigir producciones audiovisuales de todo tipo.

- CE13. Conocimientos para utilizar las técnicas de edición y postproducción, desde la concepción y diseño hasta su aplicación.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Parte 1: El trabajo del director: preparación de la práctica.

1. Storytelling: el director como contador de una historia. El director y el guión.
2. El plano.
3. El equipo creativo.
4. Dirección de actores y puesta en escena.
5. Producción y postproducción.

Parte 2: Práctica. Grabación de dos escenas por grupo de alumnos (4-5) “a la manera de”.

Parte 3: Teoría cinematográfica.

1. EL PLANO Y LA PLANIFICACIÓN. La formulación del espacio fílmico: campo, contracampo, ejes y raccord. La planificación de la secuencia. Estilos de planificación.
2. LA PUESTA EN ESCENA. Orígenes de la puesta en escena. Bocetos, planta de decorados, story-board y guión técnico.
3. EL CUADRO COMO UNIDAD COMPOSITIVA. La formalización de la imagen: encuadre y composición. Los formatos. Función expresiva de las ópticas.
4. EL MOVIMIENTO COMO FACTOR EXPRESIVO. Cuadro estático y movimiento interno.
5. LA FORMULACIÓN DEL ESPACIO. Espacio y punto de vista. Otros espacios: sonoro, fuera de campo y “encuadre vacío”.
6. LA ARTICULACIÓN DEL TIEMPO. La construcción del tiempo fílmico. Tiempo lineal, elipsis y condensación.
7. EL MONTAJE: TEORÍAS Y MODELOS Concepto y teorías del montaje. Modelos de articulación: del montaje de las atracciones al montaje analítico. Rupturas de la modernidad: fracturas del montaje continuo.
8. EL SONIDO Y LA BANDA SONORA. Elementos de la banda sonora. Las relaciones sonido/imagen. El montaje sonoro. La representación espacial del sonido: la mezcla en sala. Los sistemas multicanal de sonorización en sala.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

1. Praxis del cine, Noel Burch. Editorial Fundamentos.

2. El plano en el origen del cine, Emmanuel Siety. Paidós
3. The Oxford History of World Cinema. Oxford
4. On directing film, David Mamet. Viking Penguin
5. The director´s journey, Mark W. Travis. Michael Wiese Productions

La bibliografía se aumentará con monografías a la largo del curso.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

El contenido de la asignatura está dividido en tres bloques:

1. Desarrollo del papel del director y organización de su trabajo.
2. Estudio teórico de la cinematografía con ejemplos de directores que abrieron nuevos caminos a la expresión audiovisual poniendo los avances técnicos al servicio de la historia y los personajes.
3. Práctica: se realizarán dos trabajos en grupo para ejercitar los conocimientos adquiridos. Serán escenas grabadas "a la manera de" los directores que trabajaremos en clase.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

1. Examen de enero 50%
2. Examen de noviembre 10%
3. Práctica 40%
4. La actitud positiva en clase se valorara al alza de la nota final

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO