

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN**

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

**PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA**

GUÍA DOCENTE

REALIZACIÓN/DIRECCIÓN DE CINE

CURSO ACADÉMICO 2015-2016

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

Título:	Grado en Comunicación Audiovisual
Facultad:	Facultad de Ciencias de la Comunicación
Departamento/Instituto:	Departamento de Comunicación Audiovisual
Módulo:	Realización
Denominación de la asignatura:	Realización/Dirección de Cine
Código:	17032
Curso:	Cuarto
Semestre:	Primero
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS.

Esenciales:

Los específicos del título. Conceptos básicos de guión, realización, montaje, planificación, dirección actores, sonorización y dirección de una obra audiovisual.

Aconsejables:

Conocimientos básicos del lenguaje visual y de historia del cine. Experiencias previas en guión, rodaje y montaje de piezas audiovisuales

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS.

Campo de conocimiento al pertenece la asignatura.

DIRECCIÓN. Asignatura de formación obligatoria.

Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.

Posibilidades de interdisciplinariedad: Psicología del Arte y la Comunicación Aportaciones al plan de estudios.

Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.

La asignatura es básica para la formación en el grado en su conjunto y de manera específica para la realización cinematográfica, enfocada tanto al cine como a la ficción en los distintos medios de comunicación actuales como televisión e internet.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA.

COMPETENCIAS BÁSICAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1.- Capacidad para poseer y comprender los 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.	Resultado de aprendizaje CB1.- Identificar y manejar los fundamentos básicos del lenguaje audiovisual. Operar, de manera específica, con los elementos técnicos con los que se construye la narrativa cinematográfica en la actualidad. Manejar la técnica de narración de ficción.

CB2.- Capacidad para 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.	Resultado de aprendizaje CB2.- Abordar el proceso de creación de discursos audiovisuales aplicados al cine desde la perspectiva del director/realizador y su equipo. Practicar de forma concreta y practica los distintos aspectos de la realización.
CB3.- Capacidad para 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.	Resultado de aprendizaje CB3.- Analizar correctamente una película desde el punto de vista de la realización y ser capaz de aportar un punto de vista personal.
CB4.- Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.	Resultado de aprendizaje CB4.- Dar a conocer ideas cinematográficas para todo tipo de receptores, especializados o no en la materia.
CB5.- Capacidad para desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.	Resultado de aprendizaje CB5.- Dominar las técnicas y recursos de realización /dirección.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE2. Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindibles.	Resultado de aprendizaje CE2. A través de trabajos individuales y colectivos por parte de los alumnos, obtener los conocimientos básicos necesarios para poder desarrollar, editar y realizar cualquier tipo de pieza o programa audiovisual del género entretenimiento.
CE5. Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinérgicos sus propios intereses particulares y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.	Resultado de aprendizaje CE5 Realizar los ejercicios prácticos que con la aplicación de conocimientos estratégicos de adaptación continua de su ejercicio profesional a la mutabilidad vertiginosa de las necesidades audiovisuales en programas de entretenimiento.
CE7. Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente,	Resultado de aprendizaje CE7. Adquirir los recursos necesarios mediante ejercicios prácticos con el objetivo de resolver situaciones que puedan surgir en cualquiera de los géneros audiovisuales con carácter de entretenimiento.

asumiendo los principios de la responsabilidad social.	
CE9. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.	Resultado de aprendizaje CE19. Saber utilizar ante cualquier situación, los conocimientos, los argumentos, los inconvenientes y las soluciones a adoptar sobre la realización de cualquier pieza o programa de entretenimiento.
CE11. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.	Resultado de aprendizaje CE11. Adquirir recursos necesarios mediante ejercicios prácticos con el objetivo de resolver situaciones que pueden surgir en cualquiera de los géneros audiovisuales de entretenimiento. Saber utilizar ante cualquier situación, los conocimientos, los argumentos, los inconvenientes y las soluciones a adoptar sobre la realización de cualquier programa de entretenimiento.
CE16. Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales y cinematográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.	Resultado de aprendizaje CE16. Realizar los ejercicios prácticos que con la aplicación de conocimientos estratégicos de adaptación continua de su ejercicio profesional a la mutabilidad vertiginosa de las necesidades audiovisuales en programas de entretenimiento.
CE17. Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las producciones mono-cámara para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.	Resultado de aprendizaje CE17. Saber utilizar ante cualquier situación, los conocimientos, los argumentos, los inconvenientes y las soluciones a adoptar sobre la realización de cualquier pieza o programa de entretenimiento.
CE27. Capacidad para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de recursos técnicos en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes.	Resultado de aprendizaje CE27. Saber utilizar ante cualquier situación, los conocimientos, los argumentos, los inconvenientes y las soluciones a adoptar sobre la realización de cualquier programa de entretenimiento.
CE22 - Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de construcción de las imágenes, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la óptica.	Resultado de aprendizaje CE22- Adquirir los recursos necesarios mediante ejercicios prácticos con el objetivo de resolver situaciones que pueden surgir en cualquiera de los géneros audiovisuales de entretenimiento.
CE28 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de producción integral de un trabajo	Resultado de aprendizaje CE28- Saber utilizar ante cualquier situación, los conocimientos, los argumentos, los inconvenientes y las soluciones a adoptar sobre la realización de cualquier pieza

audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de comercialización.	o programa de entretenimiento.
CE33 - Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y pasterización de diferentes productos audiovisuales y multimedia.	Resultado de aprendizaje CE33- Realizar los ejercicios prácticos que con la aplicación de conocimientos estratégicos de adaptación continua de su ejercicio profesional a la mutabilidad vertiginosa de las necesidades audiovisuales en programas de entretenimiento.

5. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1

1.A.- EL PUNTO DE VISTA DEL DIRECTOR Y DEL REALIZADOR.

El punto de vista del director y del realizador. Diferencias.

Su lugar en la industria y en las producciones cinematográficas y televisivas.

La mirada personal.

*Ejercicios de punto de vista.

Selección de imágenes personales. Imágenes propias e imágenes del exterior.

*Ejercicios de punto de vista del realizador basados en criterios de dirección.

*Análisis desde el punto de vista del director y desde el punto de vista del realizador.

Visionados.

1.B.- EL PUNTO DE VISTA DE LA IMÁGEN AL PLANO

Los planos. El movimiento. La intención del realizador y del director.

*ejercicios de planos con punto de vista del director y del realizador.

*Ejercicios de análisis en el cine y la televisión de hoy.

* Ejercicios de retrato y autoretrato.

1.C.- PLANIFICACIÓN MONOCÁMARA

Se escribirán secuencias buscando el punto de vista personal de cada alumno, desde la perspectiva de la realización y la dirección.

* Ejercicios con una planificación minuciosa de cada secuencia.

De entre todas las secuencias escritas se elegirá una. Cada uno de los alumnos PLANIFICARÁ la misma secuencia tratando de aportar su punto de vista personal.

Se practicarán técnicas de grabación por campos; iluminación, diferentes tipos de ópticas y encuadres; sonido, dirección de actores, ejercicios de eje y raccord; etc

1.D.- PLANIFICACIÓN MULTICÁMARA

- Ejercicios con una planificación teórica MULTICÁMARA de distintos formatos.
- Géneros de ficción. Cine de autor.
- El documental cinematográfico.
- Interacción entre realidad y ficción, sus límites. Crear, recrear e informar. Intriga, suspense y sorpresa.
- Formatos de programas.

UNIDAD 2.

2A.- LAS NUEVAS TECNOLOGIAS AL ALCANCE DEL REALIZADOR Y DEL DIRECTOR.

Estudio de los principales conceptos técnicos necesarios antes de abordar cualquier producción audiovisual hoy en día.

*Ejercicios teóricos y prácticos.

2B.- RODAJE DE UN PROGRAMA TV O CORTOMETRAJE O DOCUMENTAL

Entre los alumnos se elaborará proyecto audiovisual para grabar. En función del formato seleccionado se estudiará: Puesta en escena. Dirección de actores, plató, localizaciones naturales, decoración, vestuario, maquillaje... Grabación de voz en off, el wildtrack. Iluminación, conceptos básicos. Iluminación de plató. Desglose, plan de rodaje, orden de rodaje. Grabación siguiendo la orden. Recreación de un rodaje cinematográfico. Citación, equipos de trabajo y rodaje.

El ejercicio se realizará preferentemente en plató utilizando la realización multicámara.

Análisis de los formatos actuales en el mercado. Evolución del lenguaje audiovisual.

6. CRONOGRAMA

UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS	PERÍODO TEMPORAL
Unidad didáctica 1 A	Septiembre
Unidad didáctica 1 B y 1C	Octubre
Unidad didáctica 1 D Unidad didáctica 2A	Noviembre
Unidad didáctica 2B	Diciembre Enero

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

MODALIDAD ORGANIZATIVA	MÉTODO DE ENSEÑANZA	COMPETENCIAS RELACIONADAS	HORAS PRESENC.	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	TOTAL DE HORAS
Realización de trabajos prácticos que a lo largo del curso proponga el profesor que guiará al alumno en su elaboración a través de las tutorías. Exposición de los mismos	Aprendizaje orientado a proyectos	CB1-CB2-CB3-CB4-CB5- CE2-CE5-CE11-CE16-CE17 CE27,CE28,CE33,CE34	44	2	46
Asistencia a clases magistrales y prácticas programadas por el profesor	Lección magistral Pruebas prácticas en laboratorio	CB1-CB2-CB3-CB4-CB5- CE2-CE16- CE22	30	0	30
Asistencia a tutorías de seguimiento y orientación programadas por el	Contrato de aprendizaje	CB1-CB2-CB3-CB4-CB5-CE2-CE5-CE7-CE17-CE2-CE9-CE11-CE14,CE16,CE17	12	2	14

profesor					
Preparación de discursos y debates con su consiguiente exposición pública	Aprendizaje orientado	CB1-CB2-CB3-CB4-CB5- CE2-CE5-CE7- CE9-CE11-CE14-CE27,CE28,CE33, CE34	10	0	10
Trabajo del alumno	Aprendizaje orientado	CB1-CB2-CB3-CB4-CB5- CE2-CE11-CE14-CE17-CE22-CE27,CE28,CE33, CE34	0	50	50
TOTAL HORAS			96	54	150

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALORACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN FINAL (%)
La participación activa en clases magistrales y prácticas	Listado de clase, observaciones del profesor	10%
La realización de ejercicios y trabajos	Se valora la capacidad del alumno y el trabajo en equipo	45%
La asistencia a actividades extracurriculares (seminarios, conferencias)	Conferencias, Eventos...	15%
La realización exámenes de autoevaluación, parciales y/o examen final.	Evaluación final teórico-práctica de los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos.	30%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura se realiza fundamentalmente en base a los trabajos prácticos. La experiencia y aptitud del alumno se va acreditando a lo largo de las diferentes "producciones" elaboradas durante el curso, donde cada uno de ellos va desarrollando distintas facetas específicas del complejo trabajo de realización.

Es imprescindible la asistencia a clase para aprobar la asignatura, ya que se trata de una evaluación continua de la misma. En caso de que algún alumno no pudiera acceder a este tipo de evaluación deberá presentar trabajos paralelos que acrediten su formación.

En caso de necesitar un examen final, este tendrá lugar y su contenido será fundamentalmente práctico, donde se evaluarán las técnicas estudiadas en el curso, aunque también existirá una parte teórica.

FALTAS DE ORTOGRAFÍA:

En cuanto a las faltas de ortografía en los trabajos escritos, y como regla general, una falta grave supondrá un punto menos en el ejercicio o evaluación. Dos faltas graves dos puntos menos y tres faltas graves un suspenso

en el ejercicio o evaluación. Respecto a las faltas de ortografía consideradas leves (acentos y mayúsculas) cada dos faltas leves supondrán una grave con la misma equivalencia.

FALTAS DE INTEGRIDAD EN EL AULA

Las faltas en la Integridad Académica (ausencia de citación de fuentes, plagios de trabajos o uso indebido/prohibido de información durante los exámenes), así como firmar en la hoja de asistencia por un compañero que no está en clase, implicarán la pérdida de la evaluación continua, sin perjuicio de las acciones sancionadoras que estén establecidas por la Universidad.

9. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

- ALVORT, Pablo: La artesanía del guión, Frontera Films, 2002.
- ARIJON, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Editorial Baroja.
- CALVO, Concepción: La empresa de cine en España. Ed Laberinto, Madrid, 2003.
- FELDMAN, Simón: El director de cine (Técnicas y herramientas). Editorial Gedisa (serie práctica) Barcelona, 1985
- FERNÁNDEZ, Federico y MARTÍNEZ, José: La dirección de producción para cine y televisión. Ed Paidós, Barcelona, 1994.
- FIELD, Syd: El libro del guión. Ed Plot, Madrid, 2002.
- GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús: Narrativa audiovisual. Ed Cátedra, Madrid, 1993.
- GONZÁLEZ, Juan Francisco: Aprender a ver cine. Ed Rialp, Madrid, 2002.
- KUHN, Rodolf: Introducción a la realización cinematográfica. Ediciones JC. Madrid, 1982
- MCKEE, Robert: El guión. Alba editorial, 2002.
- MILLERSON, Gerald: Técnicas de realización y producción en televisión. Ed IORTV, Madrid, 1998.
- SAMUELSON, David W.: La cámara de cine y el equipo de iluminación. Editorial Instituto oficial de radio y televisión. Madrid, 1984
- SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J: Cómo se hace una película. Ed Ma Non Troppo, Barcelona, 2004.
- TURBY, John: Antomía del guión, Alba Editorial, 2009.

RECURSOS WEB:

<http://www.academiadecine.com/home/index.php>

<http://www.aisge.es/home.php>

<http://www.damautor.es/>

<http://www.egeda.es/>

<http://www.filmin.es/>

<http://www.filmotech.com/V2/ES/inicio.asp>

<http://www.imdb.com/>

<http://www.lacentraldigital.com/index.htm>

<http://www.mcu.es/cine/index.html>

<http://www.sgae.es/>

<http://www.uniondeactores.com/>

Bibliografía complementaria

GUBERN, MONTERDE, PÉREZ, RIAMBAU y TORREIRO: Historia del cine español. Ed Cátedra, Madrid, 2005.

HETHMON, Robert H.: El método del actor's studio. Conversaciones con Lee Strasberg. Editorial Fundamentos. Madrid, 1984

METERHOLD, V.: Teoría teatral. Editorial Fundamentos. Madrid, 1982

MARTÍNEZ, José: Introducción a la tecnología audiovisual. Ed Paidós, Barcelona, 2003.

SEGUIN, Jean-Claude: Historia del cine español: Ed Acento, Madrid, 2003

STANISLAVSKI, Constantin: La construcción del personaje. Alianza editorial. Madrid, 1984

10.- OBSERVACIONES

LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIA:

ARIJON, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Editorial Baroja.

Además los alumnos leerán y realizarán un trabajo teórico con carácter obligatorio sobre uno de los textos siguientes:

“Cállate y rueda”. Ediciones omega.

“El héroe de las mil caras” de Joseph Campbell. Ed. Fondo de Cultura Económica.

“Escrito en restaurantes” de David Mamet. Ed. Versal.

“¿Por qué la ficción? De Jean-Marie Scghaefler. Ed. Lengua de trapo.

“Suspense” de Patricia Highsmith. Ed. Anagrama.

“Tratado de dirección de documentales” Michael Rabiger. Ediciones Omega