

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA		
Identificador:	32103		
Titulación:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2014 (BOE 15/10/2014)		
Módulo:	EXPERTO EN CINE		
Tipo:	OPTATIVA		
Curso:	3	Periodo lectivo:	Segundo Cuatrimestre
Créditos:	6	Horas totales:	150
Actividades Presenciales:	61	Trabajo Autónomo:	89
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:		Correo electrónico:	

PRESENTACIÓN:

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno sea capaz de comprender la importancia de la dirección y la puesta en escena dentro de una obra audiovisual. Para ello y a partir de los diferentes estilos llevados a cabo por algunos de los principales directores del medio cinematográfico, la materia traza un recorrido sobre las posibilidades estéticas, narrativas y estilísticas que un director puede trabajar en una producción cinematográfica. El objetivo de la materia es que el alumno comprenda las principales características del trabajo que conlleva crear una puesta en escena y que sea capaz de reconocer, mediante el juicio crítico, diferentes estilos y planteamientos de puesta en escena, según el director que haya detrás de la obra filmica.

También se plantea como objetivo prioritario que el alumno sea capaz de asimilar las rutinas y procesos de trabajo en equipo relacionados con el equipo de dirección. El alumno aprenderá a diferenciar las labores correspondientes a cada rol dentro del equipo de dirección, a planificar con coherencia diferentes secuencias audiovisuales, a organizar las diferentes fases de trabajo dentro cualquier relato audiovisual y a resolver los problemas e imponderables que se presenten a partir de la dirección de diferentes prácticas.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias Generales de la titulación	G01	Capacidad de análisis y síntesis.
	G02	Resolución de problemas.
	G03	Capacidad de organización y planificación.
	G04	Uso de las tecnologías de la Información.
	G05	Trabajo en equipo.
	G06	Habilidades interpersonales.
	G07	Capacidad de asumir y demostrar un compromiso ético a nivel individual y a nivel social.
	G08	Capacidad de trabajar en un contexto internacional.
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos.
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
	G11	Capacidad de investigación.
Competencias Específicas de la titulación	E02	Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas, videográficas ajustándose al guion, plan de trabajo o presupuesto previo.
	E03	Capacidad y habilidad para gestionar técnicas y procesos de producción, registro y difusión en la organización de la producción audiovisual.
Resultados de Aprendizaje	R01	Entender la importancia de la dirección y puesta en escena en la producción de una obra audiovisual.
	R02	Dominar las tareas y fases de proyecto que implican la dirección cinematográfica.
	R03	Analizar críticamente las soluciones estilísticas ejemplares, llevadas a cabo por reconocidos exponentes del arte cinematográfico.
	R04	Aplicar los procesos a trabajos cinematográficos concretos.
	R05	Reflexionar sobre las habilidades de dirección y puesta en escena que hay que desarrollar para realizar una obra audiovisual de calidad.

REQUISITOS PREVIOS:

Para cursar esta materia se exige y requiere un **alto conocimiento del lenguaje audiovisual**, así como de la **tecnología de los medios audiovisuales** requeridos a lo largo de un proceso completo de producción y realización de una pieza audiovisual, algo que el alumno que ha cursado los dos primeros cursos de la carrera ya ha adquirido.

También se exige un **manejo fluido de la cámara** y de todos sus accesorios, **del material de iluminación** y de, al menos, **un programa de edición**.

Pasión por la ficción audiovisual.

Se recomienda a aquellos alumnos que consideren que todavía no tienen un manejo fluido de las herramientas audiovisuales, que inviertan en su horario autónomo, el tiempo necesario para practicar con el material con el que van a trabajar durante el curso.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Observaciones:

La siguiente programación podrá verse variada en función del transcurso del curso. En tal caso, el profesor lo indicará debidamente a los alumnos.

Contenidos de la materia:

1 - EL DIRECTOR: PIEDRA ANGULAR DEL EQUIPO CREATIVO.
1.1 - Narrativa y estética: qué contar y cómo contarlo.
1.2 - ¿Qué hace un director? Tareas, características y cualidades del director cinematográfico.
1.3 - Estilos y formas de trabajo
2 - LA DIRECCIÓN DE ACTORES FRENTE A LA CÁMARA
2.1 - Dirección, interpretación y construcción del personaje
2.2 - La interpretación: dando vida al personaje
2.3 - Características de la interpretación para los medios audiovisuales.
2.4 - Técnicas y modos de trabajo para dirigir actores.
2.5 - Ejercicio práctico I (autónomo)
3 - LA DIRECCIÓN AUDIOVISUAL: ENTRE LOS REFERENTES Y LA BÚSQUEDA DE ESTILO PROPIO
3.1 - Cineastas en el mapa: poniendo caras a los referentes.
3.1.1 - Los pioneros
3.1.2 - Los grandes maestros
3.1.3 - Referentes en EE.UU.
3.1.4 - Referentes internacionales
3.2 - Convenciones clásicas a partir del MRI: rodando desde la normativa académica.
3.2.1 - Visionado película I
3.3 - La continuidad espacio-temporal: el plano secuencia y sus implicaciones formales y dramáticas.
3.3.2 - Ejercicio práctico II (en clase)
3.4 - La ruptura de las normativas: cuando la cámara y el montaje toman protagonismo.
3.4.1 - Visionado película II
3.4.2 - Ejercicio práctico III (autónomo)
3.5 - La búsqueda de la sencillez a través del tiempo: menos es más.
3.5.1 - Visionado película III
3.5.2 - Visionado película IV
3.5.3 - Ejercicio práctico IV (en clase)
3.6 - La búsqueda de la puesta en escena más formalista: hacia el barroquismo estético.
3.6.1 - Visionado de película V
3.6.2 - Ejercicio práctico V
3.7 - El sello de identidad: hacia la búsqueda del universo audiovisual propio.
3.7.1 - Visionado de película VI

3.7.2 - Visionado de película VII

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

La metodología de la asignatura está fundamentada por el **carácter práctico** de la misma y apoyada, para cada uno de los casos prácticos en los que el alumno tendrá que trabajar, en **sesiones teóricas** previas. En estas sesiones, se explicarán los principales fundamentos de la dirección y puesta en escena (ver apartado "contenidos de la materia"), para que, posteriormente, y con la base teórica adquirida, el alumno pueda desenvolverse correctamente en los diferentes casos prácticos planteados a lo largo del semestre. Las clases teóricas se apoyarán e ilustrarán con el **visionado completo de 6 películas completas** para la comprensión de los conceptos teóricos, a partir de las cuáles el alumno también verá diferentes modalidades de dirección y puesta en escena. De esta forma, el alumno también aprenderá a partir del análisis de lo que han rodado otros directores, fomentando en todo momento su juicio crítico. En estas clases teóricas también se le facilitarán al alumno modelos de documentos de trabajo habituales en un rodaje.

El contenido teórico de la asignatura se completará con la **lectura obligatoria** de un libro de los que aparecen recogidos en la bibliografía básica de la materia y con la realización de un trabajo individual de análisis y reflexión.

Durante toda la asignatura, el alumno tendrá que realizar **cinco ejercicios prácticos audiovisuales**, donde se le plantearán ejercicios concretos a resolver en un tiempo determinado, de forma que el alumno tenga que trabajar en diferentes trabajos audiovisuales (cada uno desarrollado a lo largo de tres semanas) con niveles cada vez más complejos, tanto en construcción dramáticas, como en construcción narrativa. De esta forma, el trabajo de cada alumno será evolutivo y continuo a lo largo de la asignatura

El ritmo de trabajo para la realización y entrega de cada práctica será de tres semanas, pretendiendo que el alumno se acostumbre a las entregas regulares y a un ritmo constante y ordenado, tanto de grabación como de postproducción. El tamaño de los grupos dependerá de los alumnos matriculados finalmente en la asignatura. Una vez formados los grupos, estos serán indivisibles hasta final de curso, salvo que el profesor considere oportuno realizar algún cambio por causas debidamente justificadas.

Cada tres semanas, el grupo deberá distribuir los roles de rodaje, de forma que vayan rotando quincenalmente para que todos los miembros del grupo pasen por todos los roles posibles.

El **plan de trabajo para cada uno de los ejercicios prácticos** de dirección y puesta en escena, será el siguiente:

SEMANA 1. Durante la primera semana el profesor entregará al grupo de trabajo las pautas de la práctica que debe realizar. El alumno en esta primera semana tendrá que preproducir el trabajo audiovisual encargado y tendrá que elaborar una memoria previa de rodaje donde se recojan todas aquellas cuestiones necesarias para la realización del trabajo (se detallará más sobre este aspecto el primer día de clase en un documento que el profesor subirá a la PDU). Este documento de trabajo se subirá (uno por grupo) a la PDU, siempre en el día de rodaje en los plazos que indique el profesor, salvo que se indique en clase lo contrario.

SEMANA 2. Durante la segunda semana, los alumnos grabarán sus piezas audiovisuales (en horario de clase o bien en horario autónomo según esté previsto).

SEMANA 3. Los alumnos editarán las piezas audiovisuales siempre en el horario autónomo. No se permitirá grabar, ni incluir ninguna imagen en el montaje final que no esté grabada pre viamente en el horario de clase en aquellas prácticas previstas para realizar en horario de clase, salvo que el profesor lo estime oportuno en alguna práctica. Una vez la práctica esté terminada, el grupo le hará llegar el

trabajo al profesor a través de un link, siempre en los plazos indicados. Individualmente, cada alumno también elaborará un informe de trabajo donde recogerá los aspectos más importantes desarrollados por él en la práctica, así como la visión general de conjunto sobre el trabajo del grupo realizado. Este informe se entregará siempre imprimido, en el horario de clase, el día de la entrega del trabajo audiovisual.

Finalmente, al finalizar la sesión teórica prevista en la semana que no haya grabación, se dedicará un tiempo al **visionado de los ejercicios prácticos audiovisuales realizados por los alumnos**. En estas clases, se fomentará la participación grupal y se le pedirá a cada grupo que desarrolle su juicio crítico tanto respecto a su trabajo como al resto de trabajos desarrollados por otros grupos. De esta forma, cada alumno irá incorporando soluciones a problemas que se le presenten, tanto a nivel técnico, como a nivel narrativo, con el objetivo de conseguir cada vez mejor y de manera más compleja e intensa, contar y transmitir mediante la imagen.

A lo largo de la asignatura el profesor también facilitará **artículos o textos extraídos** que se considere oportunos para completar determinadas cuestiones teóricas que por ritmos de trabajo o programación, no diera tiempo a ver en clase.

A lo largo del semestre, también se fomentará la asistencia a tutorías concretadas previamente por el profesor. Durante toda la asignatura, se recomienda a cada uno de los grupos que asistan, al menos, a una tutoría con el profesor, para comentar el estado del grupo, las cuestiones a mejorar, así como las dudas que pudieran surgir frente a determinados trabajos.

El **horario de tutorías** del profesor de la materia es el **miércoles de 12:00 horas a 13:30 horas**.

En todo momento, se fomentará la responsabilidad propia del alumno a la hora de resolver los imponderables que pudieran surgir derivados de la realización de las prácticas, fomentando la iniciativa propia de cada grupo para intentar conseguir los objetivos marcados dentro de cada una de las prácticas, tanto en la preproducción, como en el rodaje y la postproducción. Se considera que de esta forma, el alumno aprenderá a resolver los problemas propios derivados de la preproducción y la realización de trabajos audiovisuales.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	26
	Otras actividades teóricas	4
	Casos prácticos	8
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	2
	Proyección de películas, documentales etc.	18
	Asistencia a charlas, conferencias etc.	3
Trabajo Autónomo	Estudio individual	7
	Preparación de trabajos individuales	16
	Preparación de trabajos en equipo	56
	Lecturas obligatorias	10
	Visionado de películas obligatorias	0
Horas totales:		150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Trabajos individuales:	30 %
Ejercicio práctico I:	10 %
Ejercicio práctico II:	15 %
Ejercicio práctico III:	15 %
Ejercicio práctico IV:	15 %
Ejercicio práctico V:	15 %
TOTAL	100 %

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

LUMET, Sidney. Así se hacen las películas. Madrid: Rialp, 2000.
TRUFFAUT, François. El cine según Hitchcock. Barcelona: Alianza editorial, 1974.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo, Madrid: Rialp, 1991.
CROWE, Cameron, Conversaciones con Billy Wilder, Madrid: Alianza editorial, 2002.
BRESSON, Robert. Notas sobre el cinematográfico. Madrid: Ardora Ediciones, 1997.
ROSALES, Jaime. El lápiz y la cámara. Madrid: La Huerta Grande, 2018.
BUÑUEL, Luis. Mi último suspiro. Madrid: De Bolsillo, 2017.
BERGMAN, Ingmar. Linterna mágica. Barcelona: Tusquets, 1995.
FELLINI, Federico, Hacer una película. Barcelona: Paidós, 1999.
TARKOVSKI, Andrei. Atrapad la vida: lecciones de cine para escultores del tiempo. Madrid: Errata Naturae, 2014.

Bibliografía recomendada:

KATZD, Steven. Plano a plano, de la idea a la pantalla. Madrid: Plot ediciones, 2000.
KATZD, Steven. Rodando, la planificación de la secuencia. Madrid: Plot ediciones, 2000.
CHION, Michael. El cine y sus oficios. Madrid: Cátedra 1992.
ANTONIONI, Michelangelo. Para mí hacer una película es vivir. Barcelona: Paidós, 1992.
DREYER, Carl T. Reflexiones sobre mi oficio, Barcelona: Paidós, 1999.
ALMENDROS, Néstor. Días de una cámara. Barcelona: Seix Barral, 1982.
BARROSO, Jaime. Realización audiovisual. Madrid: Editorial Síntesis, 2008.
RABIGER, Michel. Direccion cinematográfica. Técnica y estética. Madrid: Omega, 2009.
ONDAATJE, Michel. El arte del montaje. Una conversación entre Walter Murch y Mitchel Ondatjee Madrid: Plot ediciones, 2007.
BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Barcelona: Rialp, 2014.
TIRARD, Laurent. Más lecciones de cine. Barcelona: Paidós Comunicación, 2008.
TIRARD, Laurent. Más lecciones de cine. Barcelona: Paidós Comunicación, 2008.
REILLY, Tom. The big picture. Madrid: Ediciones Jaguar, 2012.
KENWORTHY, Christopher. Master shots 2nd edition. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012.
BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico. Una introducción. Barcelona: Paidós, 1995.
GOODRIDGE, Mike. Dirección cinematográfica. Barcelona: Blume, 2014.
TIRARD, Laurent. Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos, Barcelona: Paidós Comunicación, 2003.
MACKENDRICK, Alexander. On film making. Manual de escritura y realización cinematográfica. Madrid: Ediciones Jaguar, 2013.

Páginas web recomendadas:

Revista Cameraman	http://www.cameraman.es/
Slashfilm	http://www.slashfilm.com/
El blog del cine español	http://www.elblogdecineespanol.com/
Sight and Sound	http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine
Sense of cinema	http://www.sensesofcinema.com/
Cine para leer	http://www.cineparaleer.com/
Filmoteca de Zaragoza	http://www.filmotecazaragoza.com/
El amante	http://www.elamante.com/
Cine para leer	http://www.cineparaleer.com/

* Guía Docente sujeta a modificaciones