

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:	65	Trabajo Autónomo:	85
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 fílmica.

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.

Los estudiantes deberán hacer uso de los programas que la Universidad pone a su disposición durante las semanas online en la realización de las actividades: email, PDU y Microsoft Teams (entre otros de Microsoft Office 365); además, mantendrán el mismo horario de las asignaturas y deberán cumplir con las normas de asistencia y de puntualidad.

Es esencial que los estudiantes lean y sigan el plan de contingencia, «Medidas de adaptación por cuestiones sanitarias para alumnos», y que asuman su responsabilidad individual, así como las consecuencias del no seguimiento de estas.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Observaciones:

Observaciones:

Debido a la pandemia provocada por la COVID-19, el sistema que seguirá la materia será híbrido. Es decir, se compaginarán, semanalmente, las clases presenciales con las clases online de forma síncrona a través de la herramienta "Teams".

En ambos casos la asistencia sigue siendo obligatoria, tanto en las clases presenciales, como en las clases online, así como la puntualidad exigida, especialmente en el inicio de las clases online (jueves 15:00h.). En caso de no poder asistir será necesario justificar la falta según la normativa actual de la USJ.

La siguiente programación no debe tomarse como definitiva. Está sujeta al desarrollo del curso y a la eventualidad de los acontecimientos, especialmente los que puedan venir provocados a partir del COVID-19. En cualquier caso, si hubiera cambios sobre la programación el profesor informará debidamente a los alumnos con antelación.

Contenidos de la materia:

1 - LA DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA: PIEDRA ANGULAR DEL EQUIPO CREATIVO.
1.1 - ¿Qué hace un/a director/a? Tareas, características y cualidades.
1.2 - Estilos y formas de trabajo
1.3 - Cineastas en el mapa: poniendo caras a los referentes
1.3.1 - Los pioneros
1.3.2 - Los grandes maestros
1.3.3 - Referentes en EE.UU.
1.3.4 - Referentes internacionales
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.
3 - LA DIRECCIÓN AUDIOVISUAL: ENTRE LOS REFERENTES Y LA BÚSQUEDA DE ESTILO PROPIO
3.1 - Convenciones clásicas a partir del MRI: rodando desde la normativa académica.
3.1.1 - Visionado película I
3.1.2 - Ejercicio práctico I
3.2 - La continuidad espacio-temporal: el plano secuencia y sus implicaciones formales y dramáticas.
3.2.2 - Ejercicio práctico II (en clase)
3.3 - La ruptura de las normativas: cuando la cámara y el montaje toman protagonismo.
3.3.1 - Visionado película II
3.4 - La búsqueda de la sencillez a través del tiempo: menos es más.
3.4.1 - Visionado película III
3.4.2 - Ejercicio práctico III
3.5 - La búsqueda de la puesta en escena más formalista: hacia el barroquismo estético.
3.5.1 - Visionado de película IV
3.5.2 - Ejercicio práctico IV
3.6 - El sello de identidad: hacia la búsqueda del universo audiovisual propio.
3.6.1 - Visionado de película V
3.6.2 - Ejercicio práctico V

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 5 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.

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 dos o tres semanas, dependiendo del calendario, 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. Para

ello, cada grupo elaborará los documentos pertinentes: guion técnico, storyboard, desglose de producción, plan de rodaje, etc. que entregarán al finalizar la práctica junto a la misma.

SEMANA 2. Durante la segunda semana, los alumnos grabarán sus piezas audiovisuales (en horario de clase 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 previamente 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, incluyendo todos los documentos desarrollados previamente. 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.

A lo largo de la asignatura el profesor también facilitará **artículos o textos extraídos** que se consideren 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.

Se **recomienda la lectura bibliográfica** de alguno de los libros señalados en el apartado final de esta guía para completar la formación de esta materia.

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	30
	Otras actividades teóricas	3
	Casos prácticos	12
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	2
	Exposiciones de trabajos de los alumnos	4
	Proyección de películas, documentales etc.	14
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	1
	Estudio individual	8
	Preparación de trabajos individuales	16
	Preparación de trabajos en equipo	50
	Lecturas obligatorias	10
	Visionado de películas obligatorias	0
Horas totales:		150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Ejercicio práctico I:	15	%
-----------------------	----	---

Ejercicio práctico II:	20	%
Ejercicio práctico III:	20	%
Ejercicio práctico IV:	20	%
Ejercicio práctico V:	25	%
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:

BERGMAN, Ingmar. Linterna mágica. Barcelona: Tusquets, 1995.
BRESSON, Robert. Notas sobre el cinematográfico. Madrid: Ardora Ediciones, 1997.
BUÑUEL, Luis. Mi último suspiro. Madrid: De Bolsillo, 2017.
CROWE, Cameron. Conversaciones con Billy Wilder, Madrid: Alianza editorial, 2002.
FELLINI, Federico. Hacer una película. Barcelona: Paidós, 1999.
HANEKE, Michael. Haneke por Haneke. Entrevistas con Michel Cieutat y Philippe Rouyer. Madrid: El mono libre Editorial, 2018.
LUMET, Sidney. Así se hacen las películas. Madrid: Rialp, 2000.
MACKENDRICK, Alexander. On film making. Manual de escritura y realización cinematográfica. Madrid: Ediciones Jaguar, 2013.
ROSALES, Jaime. El lápiz y la cámara. Madrid: La Huerta Grande, 2018.
TARKOVSKI, Andrei. Atrapad la vida: lecciones de cine para escultores del tiempo. Madrid: Errata Naturae, 2014.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo, Madrid: Rialp, 1991.
TRUFFAUT, François. El cine según Hitchcock. Barcelona: Alianza editorial, 1974.

Bibliografía recomendada:

ALMENDROS, Néstor. Días de una cámara. Barcelona: Seix Barral, 1982.
ANTONIONI, Michelangelo. Para mí hacer una película es vivir. Barcelona: Paidós, 1992.
BARROSO, Jaime. Realización audiovisual. Madrid: Editorial Síntesis, 2008.
BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Barcelona: Rialp, 2014.
BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico. Una introducción. Barcelona: Paidós, 1995.
CHION, Michael. El cine y sus oficios. Madrid: Cátedra 1992.
DREYER, Carl T. Reflexiones sobre mi oficio, Barcelona: Paidós, 1999.
GOODRIDGE, Mike. Dirección cinematográfica. Barcelona: Blume, 2014.
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.
KENWORTHY, Christopher. Master shots 2nd edition. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012.
ONDAATJE, Michel. El arte del montaje. Una conversación entre Walter Murch y Mitchel Ondatjee Madrid: Plot ediciones, 2007.
RABIGER, Michel. Dirección cinematográfica. Técnica y estética. Madrid: Omega, 2009.
REILLY, Tom. The big picture. Madrid: Ediciones Jaguar, 2012.
RODRIGUEZ, Robert. Rebel Without a Crew. London: Penguin, 1996.
TIRARD, Laurent. Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos, Barcelona: Paidós Comunicación, 2003.
TIRARD, Laurent. Más lecciones de cine. Barcelona: Paidós Comunicación, 2008.
TIRARD, Laurent. Más lecciones de cine. Barcelona: Paidós Comunicación, 2008.

Páginas web recomendadas:

British Film Institute (BFI)	https://www.bfi.org.uk/
Cine para leer	http://www.cineparaleer.com/

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

* Guía Docente sujeta a modificaciones