

GUÍA DOCENTE

DIRECCIÓN CINEMATOGRAFÍA I

**GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES
AUDIOVISUALES**

CURSO 2020-2021

I.-Identificación de la asignatura	
Período de impartición:	Anual
Créditos:	9 ECTS
Modalidad:	Presencial
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Facultad:	Facultad de Cine
Equipo docente:	Fernando Baños y Juan Francisco Viruega (Responsables del Departamento de Dirección y Realización)

II.-Presentación de la asignatura
Elementos creativos que conforman el lenguaje y la narrativa cinematográfica y los elementos técnicos que intervienen en un rodaje. Ser conscientes del control que debe tener el director de todos los aspectos técnicos para conformar a partir de ellos su propio lenguaje creativo. El tono, las atmósferas. Aprender a concretar tesis cinematográficas y elaborar dossiers creativos de dirección de calidad.

III.-Competencias
CG1 Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 Capacidad crítica y autocrítica.
CG8 Capacidad para generar nuevas ideas.
CG9 Toma de decisiones.
CG10 Trabajo en equipo.
CG13 Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG16 Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CEID1 Conocimiento de la terminología cinematográfica, vocabulario, códigos y conceptos del lenguaje audiovisual.
CEID2 Dominio de los elementos creativos que conforman el lenguaje y la narrativa cinematográfica.
CEID3 Conocimiento y control de los elementos técnicos que intervienen en el rodaje de una producción audiovisual.
CEID4 Capacidad para componer discursos audiovisuales y para expresarse creativamente a través del medio audiovisual.

IV.-Resultados de aprendizaje
El alumno deberá ser capaz de:
- Diferenciar el uso de los elementos dentro de la composición audiovisual (CG1, CG16, CEID1, CEID2, CEID3).
- Comprender el trabajo sobre estos elementos y llevarlo a la práctica (CG1, CG8, CG9, CG10, CG13, CEID2, CEID4).
- Analizar los conceptos que subyacen desde la dirección en las diferentes secuencias de la historia del cine (CG1, CG7, CG8, CG16, CEID1, CEID2, CEID3).
- Sintetizar sus ideas hacia la dirección audiovisual (CG1, CG7, CG8, CG9, CG13, CG16, CEID1, CEID2, CEID4).
- Trabajar en equipo activamente durante las prácticas tutoradas (CG7, CG9, CG10, CG13, CEID3).
- Elaborar un dossier de dirección de manera autónoma a partir de un guion (CG8, CG9, CG13, CG16, CEID1, CEID2, CEID3, CEID4).

V.-Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorías académicas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

VI.- Contenidos		
VI.A- Temario de la asignatura		
BLOQUE 1: LA SINTAXIS CINEMATOGRAFICA. LA PLANIFICACIÓN DEL DIRECTOR.		
BLOQUE 2: EL DIRECTOR EN LOS PROCESOS DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN. LA MEMORIA DEL DIRECTOR.		
BLOQUE 3: LA PUESTA EN ESCENA Y LA COMPOSICIÓN DEL PLANO. LA CREACIÓN DE ATMÓSFERAS.		
BLOQUE 4: EL PUNTO DE VISTA. LA BÚSQUEDA DEL TONO. ESTILOS DE DIRECCIÓN EN LA FICCIÓN CONTEMPORÁNEA.		
BLOQUE 5: LA PLANIFICACIÓN CON ACTORES. CASTING, TRABAJO DE MESA, ENSAYOS Y RODAJE.		
Proyecto vinculado	Ficción 7'	
VI.B- Actividades formativas		
AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	36 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	24 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	15 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	50 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales.	6 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	3 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	130 horas

*La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del profesor.

VI.-Evaluación
VI.A.- Criterios generales de evaluación
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El profesor decide la aplicación de esta norma.
CALIFICACIÓN: El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si el alumno desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría de Alumnos, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN: La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS: Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un alumno copia el trabajo de otro, ambos serán considerados responsables.

VI.B.- Criterios específicos de evaluación de la asignatura

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria.   X SÍ   NO

La media de todas las pruebas deberá ser de una calificación mínima de 5.

El profesor indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación. En el caso de trabajos, será determinante la entrega/ presentación de los mismos en los plazos establecidos por el docente.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Prueba final (Bloques 3 y 4)	20%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajo final (Bloques 1 y 2): realización de un proyecto ficticio de guion técnico + memoria de dirección y dossier de venta	20%
	Creación de un autorretrato (Bloque 4)	15%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Prácticas tutoradas de composición del encuadre y puesta en escena (Bloque 3)	20%
	Prácticas tutoradas de planificación y actores (Bloque 5)	20%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates. Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Participación activa en las prácticas tutoradas de los compañeros y en las clases teóricas	5%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría de Alumnos (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

El alumno realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El profesor se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el alumno haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del alumno de TAI.

VIII.-Recursos didácticos

Bibliografía recomendada

- Lumet, S. (2000). *Así se hacen las películas*. Madrid: Editorial Rialp.
- Mackendrick, A. (2005). *On Filmmaking: an introduction to the craft of the director*. Faber&Faber.
- Bazin, A. (2014). *¿Qué es el cine?* Madrid: Editorial Rialp.
- Bergman, I. (1992). *Imágenes*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Bresson, R. (2007). *Notas sobre el cinematógrafo*. Madrid: Adora Ediciones.
- Bordwell D., Thompson K. (1995). *Arte Cinematográfico*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Buñuel, L. (2012). *Mi último suspiro*. Madrid: DeBolsillo.
- Chabrol, Claude (2016). *Cómo se hace una película*. Madrid. Alianza Editorial.
- Dardenne, L. (2006). *Detrás de nuestras imágenes*. Madrid. Plot Ediciones.
- Lowenstein, S. (2002). *My First Movie*. Penguin.
- Lowenstein, S. (2008). *Mi primera película: Toma 2*. Barcelona: Alba Editorial.
- Mamet, D. (1992). *On directing film*. Penguin.
- Murch, W. (2001). *In the blink of an eye*. Editorial Silman-James Pr.
- Seitz, M. Z. (2016). *The Oliver Stone Experience*. Abrams.
- Seitz, M. Z. (2015) *The Wes Anderson Collection – The Grand Budapest Hotel*. Abrams.
- Seitz, M. Z. (2013) *The Wes Anderson Collection*. Abrams.
- Tarkovski, A. (2009). *Esculpir en el tiempo*. Madrid: Editorial Rialp.
- Truffaut, F. (1974). *El Cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza Editorial.
- Van Sijll, J. (2005). *Cinematic storytelling. The 100 most powerful conventions every filmmaker must know*. Michael Wise Productions.
- Welles, O. (2015). *Ciudadano Welles*. Madrid. Swing.

Filmografía recomendada

Turman, L., y Levine, J. E. (productores), y Nichols, M. (director). (1967). *El Graduado* [cinta cinematográfica]. EUA: Lawrence Turman.

Blum, J., y Brill, J., Britell N., Dawe, Ph., Dion, G., Estabrook, H. Katchur, M. D., Lancaster D., Litvak, M., Potts, S., Reitman, J., Samuelson, C., Walters, G. M., Wilcox, S. (productores), y Chazelle, D. (director). (2014). *Whiplash* [cinta cinematográfica]. EUA: Bold Films, Blumhouse Productions, Right of Way Films.

Sitios web de interés

Cinephilia & Beyond. Recuperado de <http://cinearchive.org/>

Indiewire. Recuperado de <http://www.indiewire.com/>

Senses of Cinema. Recuperado de <http://sensesofcinema.com/>

Internet Movie Database. Recuperado de www.imdb.com

Variety. Recuperado de www.variety.com

The Hollywood Reporter. Recuperado de <http://www.hollywoodreporter.com/roundtables>

Nowness. Recuperado de www.nowness.com

Kogonada. Recuperado de <https://vimeo.com/kogonada>

Zhou. T. Recuperado de <https://vimeo.com/tonyzhou>

Vimeo Staff Picks. Recuperado de <https://vimeo.com/channels/staffpicks>

Bordwell, D. Recuperado de www.davidbordwell.net
Fandor. Recuperado de www.fandor.com
Filmscaple!. Recuperado de <http://www.filmscalpel.com/resources/>
[In] Transition. Recuperado de <http://mediacommons.futureofthebook.org/intransition/>
Notebook Videoessay. Recuperado de <https://mubi.com/notebook/posts/tag/video%20essay>

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

Material individual para tomar apuntes.

Visitas, Master Classes, eventos o talleres adicionales se comunicarán a lo largo del curso