



ESCUELA UNIVERSITARIA  
DE ARTES @taiarts.com  
RECOLETOS-22 MADRID



Universidad  
Rey Juan Carlos

# *Creación audiovisual*

## GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES

Curso 2023/2024

## *Identificación de la asignatura*

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine

## *Presentación de la asignatura*

Narrativa audiovisual: morfología y gramática audiovisual, montaje continuo y narrativo. Planificación y puesta en escena atendiendo a los diferentes géneros. Dirección de actores/actrices, teorías y métodos de trabajo. Cine documental y experimentación con el lenguaje cinematográfico. Elaboración de guiones técnicos, plantas de cámara y storyboards en coherencia con el sentido que se busca otorgar a la historia.

## *Competencias*

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG3	Comunicación oral y escrita de la propia lengua.
CG6	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG8	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG9	Toma de decisiones.
CG10	Trabajo en equipo.
CG14	Diseño y gestión de proyectos.
CE1	Conocimiento de la historia y evolución de las artes audiovisuales desde el punto de vista estético, social y ético.
CE2	Conocimiento de las obras y autores clave de las artes audiovisuales.
CE4	Capacidad para analizar las funciones expresivas y comunicativas de la obra audiovisual.
CE5	Conocimiento de las relaciones entre el cine y otras artes y habilidad para establecer nexos de unión propios.
CE7	Dominio de los elementos creativos que conforman el lenguaje y la narrativa audiovisual.

CE25	Conocimiento y respeto de los principios y reglas éticas que regulan y guían la actividad profesional de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales.
CE26	Capacidad para componer discursos audiovisuales y para expresarse creativamente a través del medio audiovisual.
CE27	Conocimiento de la metodología de trabajo de una producción audiovisual industrial.
CE28	Capacidad para trabajar en equipo en una producción audiovisual.
CE31	Conocimiento de los diferentes aspectos que componen la Dirección Artística para audiovisual.

## *Resultados de aprendizaje*

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Descodificar y elaborar guiones técnicos, plantas de cámara y storyboards de una obra cinematográfica. (CG1, CG2, CG8, CG9, CG10, CG14, CE4, CE5, CE7, CE26, CE27, CE28, CE31).
02. Planificar en coherencia con el sentido de la historia. (CG1, CG2, CG8, CG9, CG10, CE4, CE5, CE7, CE26, CE27, CE28, CE31).
03. Analizar y configurar puestas en escena discriminando los diferentes géneros cinematográficos. (CG1, CG2, CG6, CG8, CG9, CG10, CG14, CE1, CE2, CE4, CE5, CE7, CE26, CE27, CE28, CE31).
04. Dirigir a actores aplicando las diferentes herramientas y metodologías de trabajo. (CG1, CG2, CG3, CG6, CG8, CG9, CG10, CE1, CE2, CE4, CE5, CE7, CE25, CE27, CE28, CE31).
05. Comprender y poner en práctica la experimentación con el lenguaje cinematográfico. (CG1, CG2, CG6, CG8, CG9, CG10, CG14, CE1, CE2, CE4, CE5, CE7, CE25, CE26, CE27, CE28, CE31).
06. Filmar y cuestionar diferentes aspectos de la realidad con una mirada documental. (CG1, CG2, CG3, CG6, CG8, CG9, CG10, CG14, CE1, CE2, CE4, CE5, CE7, CE25, CE26, CE27, CE28, CE31).

## *Metodología docente*

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

## Contenidos

<i>Temario</i>	<p><b>1. CODIFICACIÓN Y DESCODIFICACIÓN DE UNA OBRA CINEMATOGRÁFICA</b></p> <p>1.1. Introducción a la narrativa audiovisual. 1.2. El guion técnico, la planta de cámara y el storyboard. 1.3. Análisis de puesta en escena.</p> <p><b>2. LA PUESTA EN ESCENA SEGÚN LOS GÉNEROS</b></p> <p>2.1. Introducción a los géneros cinematográficos. 2.2. El drama y sus variantes. 2.3. La comedia. 2.4. El <i>Western</i>. 2.5. El cine de terror. 2.6. El <i>thriller</i> y el policíaco. 2.7. El género musical y la ruptura con las convenciones. 2.8. El experimento <i>Dogma 95</i>.</p> <p><b>3. EL TRABAJO CON EL/LA ACTOR/ACTRIZ</b></p> <p>3.1. Historia de los métodos interpretativos. 3.1.1. La Ilustración: Diderot. 3.1.2. El romanticismo. 3.1.3. La biomecánica: Meyerhold. 3.1.4. La improvisación: Viola Spolin. 3.1.5. El distanciamiento: Bertolt Brecht. 3.1.6. Las prevanguardias: Antoine y Lugné-Poe. 3.1.7. El Sistema: Konstantin Stanislavski. 3.1.8. La imaginación del actor: Mijaíl Chéjov. 3.1.9. El Método: Lee Strasberg. 3.2. Producción. 3.2.1. Casting. 3.2.2. Lecturas y análisis de guion. 3.2.3. Puesta en escena. 3.2.4. Ensayos. 3.2.5. Pruebas de vestuario y maquillaje. 3.3. Rodaje. 3.3.1. Psicología aplicada al trabajo con actores/actrices. 3.3.2. Trabajo con marcas y <i>raccord</i> de actuación.</p> <p><b>4. NUEVOS LENGUAJES NARRATIVOS: EL CINE EXPERIMENTAL</b></p> <p>4.1. Nuevos paradigmas de la imagen cinematográfica contemporánea. 4.2. El cine-ensayo. 4.3. La galería de arte como sala de cine. 4.4. El formato cinematográfico como campo de experimentación.</p> <p><b>5. EL CINE DOCUMENTAL</b></p> <p>5.1. Orígenes del cine documental: Captación de la realidad contra recreación de la realidad. 5.2. Revolución documental I: Las primeras tendencias documentales. 5.3. Revolución documental II: El <i>cinema vérité</i> y nuevas tendencias documentales. 5.4. Planificación y desarrollos de docudramas. 5.5. Estudio de casos documentales.</p>
----------------	--

## Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	31,5 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	9 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	6 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	3 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	30 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	3 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	7,5 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	90 horas

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

## Evaluación

### 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 equipo docente decide la aplicación de esta norma.

#### CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la 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 la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, 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/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

## 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.  SÍ  NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente 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 en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Examen final.	40%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Proyecto: Planificación y puesta en escena.	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Ejercicio 1: Géneros cinematográficos Ejercicio 2: Videoensayo Ejercicio 3: Cine Documental	5% 5% 5%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Práctica Tutorada 1: Fuera de campo Práctica Tutorada 2: Subtexto Práctica Tutorada 3: Cine Experimental	5% 5% 5%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.		10%
		100%

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

## EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las 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.

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

## REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

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

## *Recursos didácticos*

### BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Almodóvar, P. (2019). *Dolor y Gloria*. Reservoir Books.
- Alsina, H., y Romaguera J. (eds.). (2007). *Textos y Manifiestos del Cine*. Cátedra.
- Altman, R. (2010). *Los géneros cinematográficos*. Paidós.
- Aronica, D. (2004) *El Neorrealismo italiano*. Síntesis.
- Aumont, J., y Michel, M. (2009). *Análisis del film*. Paidós.
- Barnouw, E. (2005). *El documental: historia y estilo*. Gedisa.
- Bazin, A. (2017). *¿Qué es el cine?* Rialp.
- Bergman, I. (2015). *Linterna mágica: memorias*. Maxi-Tusquets.
- Bordwell, D. (2009). *La narración en el cine de ficción*. Paidós.
- Bresson, R. (2017). *Notas sobre el cinematógrafo*. Árdora.
- Buñuel, L. (2012). *Mi último suspiro*. DeBolsillo.
- Burch, N. (2017). *Praxis del cine*. Fundamentos.
- Carmona, R. (2010). *Cómo se comenta un texto fílmico*. Cátedra.
- Casetti, F. (2005). *Teorías del cine: 1945-1990*. Cátedra.
- Català, J.M. (2001). *La puesta en imágenes: conceptos de dirección cinematográfica*. Paidós.
- Corner, J. (1996). *The Art of Record: a Critical Introduction to Documentary*. Manchester University Press.
- Feldman, S. (2002). *La realización cinematográfica*. Gedisa.
- Ford Coppola, F. (2018). *El cine en vivo y sus técnicas*. Reservoir Books.
- Gaudreault, A., y Jost, F. (2001). *El relato cinematográfico: cine y narratología*. Paidós.
- Gómez, P. (2020). *Maestro Scorsese*. Barcelona: Timun Mas.
- Gubern, R. (2017). *Historia del cine*. Anagrama
- Herzog, W. (2012). *Conquista de lo inútil*. Blackie Books.
- Katz, Steven D. (2005). *Plano a plano: De la idea a la pantalla. Dirección I*. Plot.
- Katz, Steven D. (2003). *Rodando: La planificación de secuencias. Dirección II*. Plot.
- Labrada, J. (2009). *El sentido del sonido: La expresión sonora en el medio audiovisual*. Alba.
- Ledo, M. (2004). *Del cine-ojo a Dogma 95: paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*. Paidós.
- Lumet, S. (2016). *Así se hacen las películas*. Rialp
- Lynch, D. (2016). *Atrapa el pez dorado*. Reservoir Books
- Mackendrinck, A. (2013). *On Film-Making: Manual de escritura y realización cinematográfica*. Jagura.
- Martin, A. (2008). *¿Qué es el cine moderno?* Uqbar Editores, Festival de Cine de Valdivia.

- Mercado, G. (2020). *La visión del cineasta. El lenguaje de las ópticas*. Anaya Multimedia.
- Miralles, A. (2000). *La dirección de actores en cine*. Cátedra.
- Nichols, B. (2006). *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*. Paidós.
- Rabiger, M. (2009). *Dirección cinematográfica: técnica y estética*. Omega.
- Serna, A. (2002). *El trabajo del actor de cine*. Cátedra.
- Stam, R. (2001). *Teorías del cine*. Paidós.
- Strauss, F. (2001). *Conversaciones con Pedro Almodóvar*. Akal.
- Tarkovski, A. (2017). *Esculpir en el tiempo*. Rialp.
- Truffaut, François (2010). *El cine según Hitchcock*. Alianza.
- Weinrichter, A. (2004). *Desvíos de lo real: el cine de no ficción*. T&B editores.
- Welles, O., y Bogdanovich, P. (1995). *Ciudadano Welles*. Grijalbo.

### FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

1. *La soga (The Rope)*, 1948, de Alfred Hitchcock.
2. *La sangre de betes* (1948), de Georges Franju.
3. *La ventana indiscreta (Rear Window)*, 1952, de Alfred Hitchcock.
4. *Cantando bajo la lluvia (Singing in the Rain)*, 1952, de Stanley Donen y Gene Kelly.
5. *Noche y niebla (Nuit et Brouillard)*, 1955, de Alain Resnais.
6. *Centauros del desierto (The Searchers)*, 1956, de John Ford.
7. *Moi, un noir* (1958), de Jean Rouch.
8. *Le mystère Picasso* (1958), de Henry-Georges Clouzot.
9. *Psicosis (Psycho)*, 1960, de Alfred Hithcock.
10. *Plácido* (1961), de Luis García Berlanga.
11. *El año pasado en Marienbad (L'année dernière à Marienbad)*, 1961, de Alain Resnais.
12. *Los paraguas de Cherburgo (Les parapluies de Cherbourg)*, 1964, de Jacques Demy.
13. *La muerte tenía un precio (Per qualche dollaro in più)*, 1965, de Sergio Leone.
14. *Persona (Persona)*, 1966, de Ingmar Bergman.
15. *Las señoritas de Rochefort (Les demoiselles de Rochefort)*, 1967, de Jacques Demy.
16. *Don't look back* (1967), de D.A. Pennebaker.
17. *Teorema* (1968), de Pier Paolo Pasolini.
18. *Walden: Diaries, Notes and Sketches* (1969), de Jonas Mekas.
19. *Cabaret* (1972), de Bob Fosse.
20. *El exorcista (The Exorcist)*, 1973, de William Friedkin.
21. *Queridísimos verdugos* (1977), de Basilio Martín Patino.
22. *Arrebato* (1979), de Iván Zulueta.
23. *El resplandor (The Shining)*, 1980, de Stanley Kubrick.
24. *Toro salvaje (Raging Bull)*, 1980, de Martin Scorsese.
25. *Al final de la escalera (The Changeling)*, 1980, de Pete Medak.
26. *Histoire(s) du cinéma* (1988), de Jean-Luc Godard.
27. *Azul (Bleu)*, 1993, de Krzyztof Kieslowski.
28. *La flor de mi secreto* (1995), de Pedro Almodóvar.
29. *El milagro de P. Tinto* (1998), de Javier Fesser.
30. *Celebración (Festen)*, 1998, de Thomas Vinterberg.
31. *Magnolia* (1999), de Paul Thomas Anderson.
32. *Bailar en la oscuridad (Dancer in the Dark)*, 2000, de Lars Von Trier.
33. *Deseando amar (In the Mood for Love)*, 2000, de Wong Kar-Wai.
34. *Los otros (The others)*, 2001, de Alejandro Amenábar.
35. *Moulin Rouge* (2001), e Baz Luhrmann.
36. *La pianista (La pianiste)*, 2001, de Michael Haneke.
37. *Millennium Mambo* (2001), de Hou Hsiao-Hsien.
38. *Dogville* (2003), de Lars Von Trier.
39. *El sabor de la sandía (Tian bian yi duo yun)*, 2005, de Tsai Ming-liang.
40. *REC* (2007), de Jaume Balagueró y Paco Plazas.



41. *Un cuento de navidad (Un conte de Noël, 2008)*, de Arnaud Desplechin.
42. *La cinta blanca (Das weisse Band, 2009)*, de Michael Haneke.
43. *Todos vosotros sois capitanes (Todos vós sodes capitáns, 2010)*, de Óliver Laxe.
44. *The Act of Killing (2012)*, de Joshua Oppenheimer.
45. *Mapa (2012)*, de León Siminiani.
46. *Holy Motors (2012)*, de Leox Carax.
47. *La vida de Adèle (La vie d'Adèle, 2013)*, de Abdellatif Kechiche.
48. *Magical Girl (2014)*, de Carlos Vermut.
49. *Los odiosos ocho (The Hateful Eight, 2015)*, de Quentin Tarantino.
50. *El sacrificio de un ciervo sagrado (The killing of a sacred deer, 2017)* de Yorgos Lanthimos
51. *Verano 1993 (Estiu 1993, 2017)*, de Carla Simón
52. *Todos lo saben (Everybody knows, 2018)* de Aghar Farhadi
53. *Parásitos (Parasite, 2019)* de Bong Joon-Ho
54. *La trinchera infinita (2019)* de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga
55. *Diamantes en bruto (Uncut gems, 2020)* de Ben Safdie y Joshua Safdie.

### SITIOS WEB DE INTERÉS

<http://www.imdb.com/>  
<http://variety.com/>  
<http://www.elblogdecineespanol.com/>  
<http://blogs.elpais.com/version-muy-original/>  
<http://www.hollywoodreporter.com/>  
<http://www.rogerebert.com/>  
<http://www.caimanediciones.es/>  
<http://www.cahiersducinema.com/>  
<http://www.blogsandocs.com/>

### MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Papel y bolígrafo para tomar apuntes en clase.  
 Ordenador para realización de trabajos teóricos-prácticos.  
 Software básico: Microsoft Office Word, Power Point y Excel.  
 Programas de postproducción de la imagen: Premiere, Final Cut, Avid, etc...  
 Cámara de fotos (con la del móvil, si tiene una resolución aceptable, basta).  
 Cámara de vídeo (con la del móvil, si tiene una resolución aceptable, basta).  
 Los materiales didácticos y enlaces subidos a la plataforma virtual

### VISITAS. MASTER CLASSES. EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Master classes: las organizadas en la Escuela TAI.  
 Festivales: Festival de Cine de Madrid-PNR / DocumentaMadrid / Festival de Cine Alemán  
 Festival Internacional FilmMadrid / Visitas: Exposiciones organizadas por la Academia del Cine Español, la Filmoteca Española o instituciones similares