

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Dirección cinematográfica I

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2022/2023

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	9 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine

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/la director/a 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.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
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.

Resultados de aprendizaje

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

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

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>01 BLOQUE 1. LA SINTAXIS CINEMATOGRAFICA. LA PLANIFICACIÓN DEL/A DIRECTOR/A.</p> <p>02 BLOQUE 2. EL/LA DIRECTOR/A EN LOS PROCESOS DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN. LA MEMORIA DEL/A DIRECTOR/A.</p> <p>03 BLOQUE 3. LA PUESTA EN ESCENA Y LA COMPOSICIÓN DEL PLANO. LA CREACIÓN DE ATMÓSFERAS.</p> <p>04 BLOQUE 4. EL PUNTO DE VISTA. LA BÚSQUEDA DEL TONO. ESTILOS DE DIRECCIÓN EN LA FICCIÓN CONTEMPORÁNEA.</p> <p>05 BLOQUE 5. LA PLANIFICACIÓN CON ACTORES/ACTRICES. <i>CASTING</i>, TRABAJO DE MESA, ENSAYOS Y RODAJE.</p> <p>Proyecto vinculado: Ficción 7'</p>
----------------	---

<i>AF1</i>	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 y online.	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 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 de los mismos 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)	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.	Participación activa en las prácticas tutoradas de los/las compañeros/as 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 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

- Lumet, S. (2000). *Así se hacen las películas*. Editorial Rialp.
Mackendrick, A. (2005). *On Filmmaking: an introduction to the craft of the director*. Faber&Faber.
Bazin, A. (2014). *¿Qué es el cine?* Editorial Rialp.
Bergman, I. (1992). *Imágenes*. Tusquets Editores.
Bresson, R. (2007). *Notas sobre el cinematógrafo*. Adora Ediciones.
Bordwell D., Thompson K. (1995). *Arte Cinematográfico*. Ediciones Paidós.
Buñuel, L. (2012). *Mi último suspiro*. DeBolsillo.
Chabrol, C. (2016). *Cómo se hace una película*. Alianza Editorial.
Dardenne, L. (2006). *Detrás de nuestras imágenes*. Plot Ediciones.
Lowenstein, S. (2002). *My First Movie*. Penguin.
Lowenstein, S. (2008). *Mi primera película: Toma 2*. 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*. Editorial Rialp.
Truffaut, F. (1974). *El Cine según Hitchcock*. 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*. 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>

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

Universidad
Rey Juan Carlos

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
Filmscalpel. 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 NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Material individual para tomar apuntes.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Se comunicarán a lo largo del curso.