

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Dirección Cinematográfica

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA
Curso 2025/2026

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
<i>Docente</i>	Gonzalo Murúa

Presentación de la asignatura

Desarrollo de las funciones específicas de la dirección cinematográfica, incidiendo en el punto de vista, la conceptualización del discurso ético y artístico de la obra, la construcción de la praxis audiovisual, el estilo y la puesta en escena y el liderazgo en todas las fases de la producción.

Competencias

CG01	Utilizar diversas fuentes históricas, sociológicas, culturales y/o artísticas para la creación de proyectos audiovisuales.
CG02	Conocer las diferentes herramientas y lenguajes del medio cinematográfico para su aplicación en proyectos audiovisuales.
CG03	Conocer los códigos éticos y deontológicos propios de la industria audiovisual.
CG04	Conocer las diferentes aplicaciones de los recursos tecnológicos propios de la creación audiovisual.
CG05	Comprender, desde una perspectiva artística y técnica, los conceptos de la fotografía, la creación de la imagen cinematográfica y el lenguaje audiovisual.
CG06	Comunicar de forma verbal o escrita los objetivos y características de una obra audiovisual, tanto en español como en otra lengua extranjera (nivel B2 MCERL).
CG08	Desarrollar discursos críticos en el ámbito de la creación audiovisual atendiendo a los cambios culturales, sociales y artísticos.
CE01	Comprender la historia, la evolución y la aportación de la cinematografía desde los puntos de vista estético, social y ético.
CE02	Comprender las claves y especificidades de un proyecto audiovisual en sus diferentes formatos, géneros y tipologías.
CE03	Conocer los flujos de trabajo propios de las producciones de la industria audiovisual.

CE04	Comprender la cinematografía de una manera abierta y multidireccional, desde las formas y formatos intrínsecamente relacionados con la industria del entretenimiento hasta aquellas manifestaciones expresivas que exploran estéticas de vanguardia y/o filosofías autorales.
CE05	Comprender la cinematografía con relación al panorama artístico y cultural contemporáneo.
CE07	Comprender la importancia de los diferentes roles, tareas y responsabilidades asociados con el desarrollo de proyectos audiovisuales.
CE09	Abordar un proyecto de dirección cinematográfica que incluya la planificación, la realización y la gestión de un equipo creativo.
CE10	Comprender las claves de la dirección de actores profundizando en la dramaturgia y en la puesta en escena a partir de la psicología de los personajes y sus conflictos dramáticos.

Resultados de aprendizaje

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

1. Diferenciar el uso de los componentes de la puesta en escena.
2. Comprender el trabajo sobre estos componentes y llevarlos a la práctica.
3. Analizar los conceptos que subyacen desde la dirección en las diferentes secuencias de la historia del cine.
4. Sintetizar las ideas hacia la dirección audiovisual.
5. Trabajar en equipo activamente durante las prácticas tutoradas.
6. Elaborar un dossier de dirección de manera autónoma a partir de un guion.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento

Contenidos

<i>Temario</i>	Desarrollo de las funciones específicas de la dirección cinematográfica, incidiendo en el punto de vista, la conceptualización del discurso ético y artístico de la obra, la construcción de la praxis audiovisual, el estilo y la puesta en escena, y el liderazgo en todas las fases de la producción.
----------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praxis de la dirección cinematográfica. La mirada del director. Identidad artística, ético-social y narrativa. 2. Análisis del guion y estrategias de desarrollo. 3. Dramaturgia y lenguaje. El punto de vista. El encuadre. La composición de planos: las conexiones espaciales. Pensar en el montaje: las conexiones temporales. La planificación móvil. Coreografías. Planos de recurso, planos de distanciamiento y transiciones. 4. Estética. Estilo, tono y creación de atmósferas. 5. La sintaxis y la puesta en escena de los géneros cinematográficos. 6. La documentación del director. Plantas de cámara y storyboard. 7. Técnicas de liderazgo aplicadas a la dirección cinematográfica. 8. El director en postproducción.
--	--

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
AF2	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	45 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	18 horas
AF5	Búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	60 horas
AF6	Tutorías académicas.	3 horas
AF7	Evaluación.	6 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	120 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

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

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.

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.

Los trabajos que no se entreguen/presenten en los plazos establecidos por el equipo docente serán calificados con una nota de 0.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Reevaluable/no reevaluable</i>	<i>Nota mínima si/no</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Reevaluable	Sí	45%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	No reevaluable	No	40%
SE5 Actitud y participación.	No reevaluable	No	15%
			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,

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

Universidad
Rey Juan Carlos

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

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.