

GUÍA DOCENTE

REALIZACION AUDIOVISUAL: CINE

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CURSO 2023-24

Fecha de publicación: 11-07-2023

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	3 curso, 1Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación
<p>En esta asignatura se ofrecerá una introducción general al proceso de dirección cinematográfica. A lo largo del curso se tratarán tanto los aspectos más técnicos del trabajo de realización, incluyendo su relación con el resto de profesionales y oficios cinematográficos, como su repercusión en el lenguaje audiovisual, es decir, su contribución como autor. Además se analizarán ejemplos concretos para entender los problemas más comunes a los que se enfrenta el equipo de dirección.</p> <p>Asimismo, los alumnos realizarán una serie de prácticas donde comenzarán a desarrollar su propia visión de la puesta en escena.</p> <p>Para poder seguir esta asignatura es necesario disponer de conocimientos previos de lenguaje audiovisual y guion, así como dominar las técnicas y conocer las tecnologías de cámara, sonido, edición y postproducción, a partir de los conocimientos impartidos en las asignaturas correspondientes, que deben haber sido ampliados por el alumnado por su propia iniciativa. Como resultados de aprendizaje, se obtendrá un conocimiento profesional del proceso de dirección cinematográfica, y habilidades para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual.</p>

III.-Competencias
Competencias Generales

CG01. Capacidad para analizar relatos audiovisuales
CG03. Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena
CG07. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales
CG08. Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de producción integral de un trabajo audiovisual
CG09. Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales
CG12. Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones
CG13. Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales
CG15. Capacidad para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de recursos técnicos en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes.
CG16. Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual
CG20. Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática
CG21. Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con las cantidades y calidades del sonido
CG23. Capacidad para grabar señales sonoras

Competencias Específicas

CE01. Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional
CE02. Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos rodea
CE03. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación
CE04. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes
CE05. Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza
CE06. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora
CE07. Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual
CE08. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas
CE09. Creatividad
CE10. Capacidad de adaptación a los cambios
CE11. Práctica sistemática de autoevaluación, crítica de resultados
CE12. Orden y método
CE13. Conciencia solidaria
CE14. Toma de decisiones

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

I. Fundamentos.

1. Conceptos básicos.

- Repaso general a los conceptos básicos de realización y lenguaje audiovisual: Secuencia, plano, toma. Movimientos de cámara: Panorámica, *travelling*... *Raccord*, continuidad, proporcionalidad y salto de eje, velocidades, etc.

II. Proceso de creación cinematográfica.

2. Fase de Preproducción.

- Descripción de proceso de preparación del rodaje a partir del guión.
- Las relaciones con el equipo de producción.
- Trabajo de mesa para la dirección de actores.

3. Fase de Rodaje.

- Descripción del proceso de rodaje de un film.
- Funciones del Director y su relación con el resto de Jefes de equipo.
- Funciones del Ayudante de dirección y su relación con el resto del equipo.
- Colaboración entre realización y producción.
- Dirección de actores.

4. Fase de Postproducción.

- Descripción del proceso de postproducción.
- Montaje de imagen.
- Montaje y mezcla de sonido Efectos especiales.

III. Expresión audiovisual.

5. El espacio.

- Herramientas para la construcción espacial Interacción entre el relato y el espacio construido por la realización.

6. El tiempo.

- Herramientas para la construcción temporal.
- El concepto de ritmo en el cine Interacción entre el relato y el tiempo construido por la realización.

7. Estilos realización.

- Análisis de los problemas y soluciones habituales a través del visionado de ejemplos concretos:
- Secuencias de diálogo, de acción, secuencias oníricas, eróticas, musicales...

8. Géneros cinematográficos.

- El estilo de realización en función del género y el subgénero cinematográfico. Análisis de ejemplos concretos.

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Lecturas	Lecturas obligatorias que se indicarán al inicio del curso
Trabajos colectivos	Creación de piezas audiovisuales de diferentes tipos.
Otras actividades	Visionados de piezas y fragmentos con comentario y puesta en común.

Otras actividades	Clases magistrales
Otras actividades	Tutorías académicas
Trabajos individuales	Creación de piezas audiovisuales de diferentes tipos

V.-Tiempo de Trabajo del estudiante	
Clases teóricas	15
Clases prácticas de resolución de ejercicios, casos, etc.	30
Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc.	12
Realización de pruebas	3
Tutorías académicas	10
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	8
Preparación de clases teóricas	20
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	62
Preparación de pruebas	20
Total de horas de trabajo del estudiante	180

VI.-Metodología y plan de trabajo		
Tipo	Periodo	Contenido
Prácticas	Semana 2 a Semana 14	Rodaje, montaje y postproducción de prácticas mediante trabajo cooperativo y colaborativo, a partir de enseñanza basada en proyectos, problemas y casos, bajo supervisión del profesorado mediante tutorías. Uso de game based learning para clases de dirección de actores.
Prácticas	Semana 2 a Semana 14	Presentación de prácticas. Trabajo colaborativo y cooperativo.
Clases Teóricas	Semana 2 a Semana 14	Puesta en común de los trabajos y comentario.
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 14	Clases presenciales.
Prácticas	Semana 2 a Semana 14	Visionado de piezas audiovisuales y comentario.
Prácticas	Semana 2 a Semana 14	Aula invertida: visionado y análisis individual de obras audiovisuales y posterior debate y puesta en común en el aula.
Tutorías académicas	Semana 2 a Semana 14	Tutorías de seguimiento de trabajos.

VII.-Método de evaluación

VII.A.-Ponderación para la evaluación

Evaluación ordinaria continua:

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual.

La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura.

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de evaluación revaluables.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

El sistema de evaluación de esta materia es la evaluación continua.

La asistencia a clase es obligatoria y la participación en clases teóricas y prácticas es fundamental en el proceso de aprendizaje.

En la convocatoria extraordinaria solo tendrán derecho a presentarse aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación global mínima de 5.00 en la convocatoria ordinaria. En la convocatoria extraordinaria solo se realizarán aquellas pruebas y/o trabajos que no hayan sido superados en la convocatoria ordinaria. Aquellas personas que hayan superado la asignatura con al menos una nota de 5.00 en la convocatoria ordinaria no tendrán derecho a presentarse en la convocatoria extraordinaria.

Todas las actividades son reevaluables, excepto la participación activa en clase presencial. Los porcentajes correspondientes a cada sistema de evaluación son los siguientes:

-Práctica audiovisual 1 (nota mínima: 5): 25%

-Práctica audiovisual 2 (nota mínima: 5): 40%

-Actividad escrita (nota mínima: 5): 25%

-Participación activa en clase presencial: 10%

El profesorado podrá establecer diferentes pruebas para cada uno de estos sistemas de evaluación, respetando los porcentajes totales de ponderación y las características de cada uno de ellos. Estas propuestas de actividades evaluables serán indicadas, en todo caso, al comienzo del curso y publicadas a través del aula virtual.

Dado el alto porcentaje de clases prácticas y que esta asignatura utiliza evaluación continua no es posible ofrecer la dispensa académica.

En esta asignatura se promueve el uso de las redes sociales y plataformas de vídeo en Internet para los fines de fomento de la participación de los alumnos y difusión de los trabajos audiovisuales que se realicen. El alumnado debe contar con los permisos correspondientes por parte de quienes participan como personajes en los trabajos para que puedan ser difundidos en las plataformas y redes sociales indicadas.

VII.B.-Evaluación de estudiantes con dispensa académica de asistencia a clase

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica de asistencia a clase' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada caso.

Asignatura con posibilidad de dispensa: No

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.-Conducta Académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad (<https://www.urjc.es/codigoetico>). Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos

(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía básica

- AHARONI Lir, S. Y AYALON, L. (2022). The ethos of the auteur as father of the film craft –on masculinity, creativity and the art of filmmaking. *Creativity Studies*, 15(1), 130–146. <https://doi.org/10.3846/cs.2022.14258>
- ALLEGRI, L. (2018). L'attore senza arte né parte. L'attore tra teatro, cinema e tv, inseguendo il mito della trasparenza. *Cinergie –Il Cinema E Le Altre Arti*, 7(13), 155–159. <https://doi.org/10.6092/issn.2280-9481/8328>
- ALMENDROS, Néstor (1990). *Días de una cámara*. Barcelona: Seix Barral.
- BRESSON, Robert (1975). *Notas sobre el cinematógrafo*, Ciudad de México: Ediciones Era, S. A.
- BORK, Erik (2018). *The Idea: The Seven Elements of a Viable Story for Screen, Stage or Fiction*. Thousand Oaks: Overfall Press.
- BURCH, Noël (2017). *Praxis del cine*. Madrid: Fundamentos.
- CAMPBELL, Lisa Harper (2021). Finding identity through directing, by Soseh Yekanians, *Theatre, Dance and Performance Training*, 12:3, 473-475, DOI: 10.1080/19443927.2021.1974733
- CROWE, Cameron (2017). *Conversaciones con Billy Wilder*. Madrid: Alianza.
- CUADRADO, Francisco, y DOMÍNGUEZ, Juan José (2019). *Teoría y técnica del sonido*. Síntesis: Madrid.
- DOMÍNGUEZ, Juan José (2012). *Tecnología del sonido cinematográfico*. Dyckinson: Madrid.
- EINSENSTEIN, Sergéi Mijáilovich (1999). *Teoría y técnica cinematográficas*. Madrid: Ediciones Rialp.
- FRANCÉS, Robert (2005). *Psicología del arte y de la estética*. Madrid: Akal.
- GAGGIOTTI, Miguel (2021). *The non-professional actor in European cinema*. New York. Routledge.
- KAGAN, Jeremy (2005). *La mirada del director*. Entrevistas con directores de cine. Madrid: Plot Ediciones.
- KATZ, Steven D. (2000). *Plano a plano de la idea a la pantalla*. Madrid: Ediciones Plot.
- KATZ, Steven D. (2000). *Rodando la planificación de secuencias*. Madrid: Ediciones Plot.
- LARA, Antonio (2005). *El cine ha muerto. Larga vida al cine*. Madrid: T&B.
- LAVANDIER, Yves (2003). *La dramaturgia*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.
- LUMET, Sidney (1999). *Así se hacen las películas*. Madrid: Ediciones Rialp.
- MACKENDRICK, Alexander (2023). *Hacer cine. Manual de escritura y realización cinematográfica*. Madrid: Alba.
- MARIMÓN, Joan (2014). *El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla*. Barcelona: Edicions de la Universitat (UBe)
- MARNER, Terence St. John (1984). *Cómo dirigir cine*. Madrid: Fundamentos.
- MARTÍNEZ ABADÍA, José y SERRA FLORES, Jordi (2000). *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía*. Barcelona: Paidós.
- MCKEE, Robert (2009). *El guion*. Barcelona: Alba.
- MITRY, Jean (1989). *Estética y psicología del cine*. Madrid: Siglo XXI.
- MUÑOZ, Horacio (2017). *Posnarrativo. El cine más allá de la narración*. Santander: Shangrila
- MURCH, Walter (2003). *El momento del parpadeo*. Madrid: Ediciones Rialp.
- MURCH, W. y ONDATJEE, M. (2007). *El arte del montaje*. Madrid: Ediciones Plot.

- NIETO, José (1996). Música para la imagen, la influencia secreta. SGAE, Madrid.
- OANIAN, Thomas (1996). Digital Filmmaking, the changing art and Craft of Making Pictures. Oxford: Focal Press.
- OZU, Yasujiro (2017). La poética de lo cotidiano. Madrid: Gallo Nero ediciones.
- PALAZÓN, Alfonso (1995). Lenguaje Audiovisual. Madrid: Acento Editorial.
- PATMORE, Chris (2007). Debutar en el cortometraje. Barcelona: Editorial Acanto.
- PORTILLO, Aurelio del (2013). "El ritmo en las formas audiovisuales", en Teorías y aplicaciones narrativas. Madrid: Icono 14.
https://despazio.net/ritmo/textos/ritmo_formas_audiovisuales.pdf
- PORTILLO, Aurelio del (2013). "Ritmo audiovisual: relaciones e interacciones entre música y montaje", en Tecnologías audiovisuales en la era digital. Madrid: Fragua. <https://despazio.net/ritmo/textos/ritmo-audiovisual.pdf>
- PORTILLO, Aurelio del (2005). "Estructura rítmica del relato audiovisual: desde el guión al montaje", I Congreso Internacional de Análisis Fílmico. Madrid. <https://despazio.net/ritmo/textos/estructura-audiovisual.pdf>
- RABIGER, Michael (2000). Dirección de Cine y Vídeo. Técnica y Estética. Madrid: IORTV.
- RABIGER, Michael (2014). Directing the Documentary. New York: Routledge.
- ROSALES, Jaime (2018). El lápiz y la cámara. Madrid: La Huerta Grande.
- TARKOVSKI, Andrei (1984). Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp.
- TIRARD, Laurent (2010). Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos. Barcelona: Paidós.
- TRANCHE, Rafael R. (2015). Del papel al plano. El proceso de creación cinematográfica. Madrid: Alianza Editorial.
- TRUFFAUT, François (1994). El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial.
- VV.AA. (2019). El libro del cine. Madrid: Akal
- YAPP, Aloysius (2017). The Art of Cinema: Originality (Part 01). Disponible en: <https://ssrn.com/abstract=3162624> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3162624>

Filmografía y videografía:

A través de los olivos (Abbas Kiarostami, 1994)
Al final de la escapada (Jean Luc Godard, 1959)
Alemania, año cero (Roberto Rossellini, 1947)
Amelie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
Bienvenido, Mr. Marshall (Luis García Berlanga, 1953)
Buenos días (Yasujiro Ozu, 1959)
Camino a la perdición (Sam Mendes, 2002)
Casino Royale (Martin Campbell, 2006)
Cielo sobre Berlín (Wim Wenders, 1987)
Ciudadano Kane (Orson Welles, 1940)
Con la muerte en los talones (Alfred Hitchcock, 1959)
El acorazado Potemkin (S. M. Eisenstein, 1925)
El caballero oscuro (Christopher Nolan, 2008)
El pianista (Roman Polanski, 2002)
El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2002)
Encadenados (Alfred Hitchcock, 1946)
Gran Torino (Clint Eastwood, 2009)
Henry, retrato de un asesino (John McNaughton, 1986)
La diligencia (John Ford, 1939)
La ley del deseo (Pedro Almodóvar, 1986)
La noche americana (François Truffaut, 1973)
La soga (Alfred Hitchcock, 1948)
La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954)
Malditos Bastardos (Quentin Tarantino, 2009)
Match Point (Woody Allen, 2005)
Memento (Christopher Nolan, 2001)
Mi vida sin mí (Isabel Coixet, 2003)
Octubre (S. M. Eisenstein, 1927)
Oldboy. (Park Chan-Wook, 2005)
Paisaje en la niebla (Theo Angelopoulos, 1988)
París, Texas (Wim Wenders, 1984)
Pequeña Miss Sunshine (Jonathan Dayton, Valerie Faris, 2006)
Pickpocket (Robert Bresson, 1959)
Rea (Paco Plaza, Jaume Balagueró, 2007)
Requiem por un sueño (Darren Aronofsky, 2001)
Sed de mal (Orson Welles, 1958)
Up (Pete Docter, Bob Peterson, 2009)
Verano en la ciudad (Wim Wenders, 1971)
Visions of light (Arnold Glassman y Todd McCarthy, 1992)
Vivir rodando (Tom DiCillo, 1995)
Volver (Pedro Almodóvar, 2006)
Wall-E (Andrew Stanton, 2008)

Bibliografía complementaria

ETTEDGUI, Peter (1999). Directores de fotografía. Barcelona: Océano.
HOLMAN, Tomlinson (2010). Sound for film and television. Oxford: Focal Press.
JACOSTE, José (1996). El productor cinematográfico. Madrid: Síntesis.
MCGRATH, Declan (2001). Montaje y postproducción. Barcelona: Océano.
RICKITT, Richard (2000). Special Effects: The History and Technique. New York: Billboard Books.
SCHAEFER, Dennis (1993). Maestros de la luz. Madrid: Ediciones Plot.

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	ALFONSO PALAZON MESEGUER
Correo electrónico	alfonso.palazon@urjc.es
Departamento	Comunicación Audiovisual y Publicidad
Categoría	Titular de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable Asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/-a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	5
Nº de Sexenios	3
Nº de Sexenios de transferencia	0
Tramo Docencia	4
IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	ANTONIO LARA MARTINEZ
Correo electrónico	antonio.lara@urjc.es
Departamento	Comunicación Audiovisual y Publicidad
Categoría	Titular de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable Asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/-a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	3
Nº de Sexenios	1
Nº de Sexenios de transferencia	1
Tramo Docencia	4
IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	AURELIO DEL PORTILLO GARCIA
Correo electrónico	aurelio.delportillo@urjc.es
Departamento	Comunicación Audiovisual y Publicidad

Categoría	Titular de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable Asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/-a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	3
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Tramo Docencia	4
Nombre y apellidos	JUAN JOSE DOMINGUEZ LOPEZ
Correo electrónico	juanjose.dominguez@urjc.es
Departamento	Comunicación Audiovisual y Publicidad
Categoría	Profesor/a Contratado/a Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable Asignatura	Si
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/-a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	4
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Tramo Docencia	1