

GUÍA DOCENTE 2023-2024

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA:	Dirección Cinematográfica
PLAN DE ESTUDIOS:	Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
FACULTAD:	Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:	Optativa
ECTS:	6
CURSO:	Cuarto
SEMESTRE:	Segundo
IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:	Castellano
PROFESORADO:	Ignacio Gutiérrez-Solana Aizpurua
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:	ignacio.gutierrez@uneatlantico.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS PREVIOS:
Para desarrollar esta materia se han de haber cursado las asignaturas de la materia: LENGUAJE AUDIOVISUAL de este plan de estudios.
CONTENIDOS:
Tema 1: El director 1.1. ¿Qué es dirigir? Fundamentos de la dirección. 1.2. Herramientas básicas de guión. 1.3. El director en el desarrollo de proyectos cinematográficos. 1.4. Metodología de trabajo. 1.5. El proceso de dirección en rodaje. 1.6. La puesta en escena: staging y blocking. 1.7. Estilos de dirección.

Tema 2: La planificación

- 2.1. El proceso creativo y los enfoques de la dirección cinematográfica.
- 2.2. Herramientas de comunicación: Storyboard, plantas y guión técnico.
- 2.3. Tipos de plano.
- 2.4. Movimientos de cámara y de actores.
- 2.5. Las emociones.
- 2.6. El espacio fílmico.
- 2.7. El tiempo fílmico.

Tema 3: El departamento de dirección

- 3.1. Dirección de actores
- 3.2. El script
- 3.3. El ayudante de dirección.

Tema 4: Herramientas narrativas.

- 4.1. El montaje interno y el plano secuencia.
- 4.2. El fuera de campo.
- 4.3. Presentación de personajes y espacios.
- 4.4. Los objetivos a corto plazo.
- 4.5. El tono y la suspensión de incredulidad.
- 4.6. Metacine.

Tema 5: Dirigiendo departamentos

- 5.1. El espacio sonoro y la banda sonora.
- 5.2. El montaje paralelo y el montaje secuencial.
- 5.3. Posibilidades del departamento de fotografía.
- 5.4. Definiendo el tono a través de la dirección artística.
- 5.5. Cine y efectos especiales como herramienta narrativa.

Tema 6: Dirección de distintos formatos

- 6.1. Largometrajes.
- 6.2. Cortometrajes.
- 6.3. Documentales.
- 6.3. Cine experimental.
- 6.4. Videoclip y publicidad.

Tema 7: Análisis fílmico de directores contemporáneos.

- 7.1. La búsqueda del subtexto.
- 7.2. Extracción de la estructura de guion.
- 7.3. Análisis del estilo técnico del director.
- 7.4. Análisis plano a plano de escenas.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES:

Que los estudiantes sean capaces de:

- CG1. Capacidad para reconocer, analizar e interpretar diversos procesos de comunicación.

- CG3. Capacidad para crear y comunicar mensajes a públicos diversos.

COMPETENCIAS PROPIAS DE LA ASIGNATURA:

Que los estudiantes sean capaces de:

- CE08. Dominar habilidades para la dirección cinematográfica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:

- Conocer los fundamentos y enfoques para la dirección cinematográfica.
- Poseer habilidades para la dirección de equipos de trabajo en el campo del cine.
- Aplicar conocimientos prácticos en la búsqueda de un estilo propio de dirección.

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍAS DOCENTES:

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos anteriormente:

- Método expositivo.
- Estudio y análisis de casos.
- Resolución de ejercicios.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Aprendizaje cooperativo / Trabajo en grupos.
- Trabajo autónomo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, el alumno participará en las siguientes actividades formativas:

Actividades formativas		Horas
Actividades dirigidas	Clases expositivas	12
	Clases prácticas	15
	Seminarios y talleres	10,5
Actividades supervisadas	Supervisión de actividades	10,5
Actividades autónomas	Preparación de clases	22,5
	Estudio personal y lecturas	45
	Elaboración de trabajos	22,5
	Trabajo en campus virtual	4,5
Actividades de evaluación	Actividades de evaluación	7,5

El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA:		
En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos de evaluación:		
Evaluación continua	Examen teórico - práctico parcial	15 %
	Trabajo en grupo - análisis y presentación pormenorizada de escena	10%
	Trabajo individual - Diario de visionado	5 %
	Trabajo en grupo - Realización de dos vídeos	15 %
	Interés y participación del alumno en la asignatura	5 %
Evaluación final	Examen teórico - práctico final	25 %
	Práctica individual: Grabación de escena y dossier de cortometraje	25 %
La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, según corresponda) no podrá ser inferior, en ningún caso, a 4,0 puntos (escala 0 a 10) para aprobar la asignatura y consecuentemente poder realizar el cálculo de porcentajes en la calificación final.		
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:		
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un examen teórico - práctico con un valor del 25% de la nota final de la asignatura y de un trabajo audiovisual y de análisis con un valor del 25% de la nota final de la asignatura. El resto de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de la convocatoria ordinaria.		

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria:

- Cybulski, M. (2014). *Beyond Continuity: Script Supervision for the Modern Filmmaker*. Routledge.
- Fernández Díez, F. y Martínez Abadía, J. (1999) *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Paidós.
- Montecarlo, M. (2015). *Técnicas de realización*. Material didáctico propio de la institución.
- Truffaut, F. (2010). *El cine según Hitchcock*. Alianza editorial.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas que se abordan en la asignatura.

- Kenworthy, C. (2009). *Master Shots Vol 1, 2nd edition: 100 Advanced Camera Techniques to Get An Expensive Look on your Low Budget Movie*. Michael Wiese Productions.
- Kenworthy, C. (2011). *Master Shots Vol 2: 100 ways to shoot great dialogue scenes*. Michael Wiese Productions.
- Kenworthy, C. (2013). *Master Shots Vol 3: The director's vision*. Michael Wiese Productions.
- Maschwitz, S. (2006). *DV Rebel's Guide: An all-digital approach to making killer action movies on the cheap*. Peachpit Press
- Murch, W. (1992). *In the blink of an eye: A perspective on film editing.*: Silman-James Press.

WEBS DE REFERENCIA:

- www.imdb.com
- www.nofilmschool.com
- <https://filmcrithulk.blog/>
- <https://vimeo.com/channels/everyframeapainting>

OTRAS FUENTES DE CONSULTA:

Clips de películas:

- Abrams, J. J. (2015). *Star Wars: Episode VII*.
- Bajo-Ulloa, J. (1997). *Airbag*.
- Burton, T. (1989). *Batman*.
- Burton, T. (1992). *Batman Returns*.
- Demme, J. (1991). *El silencio de los corderos*.

- Docter, P. (2009). *Up*.
- Fincher, D. (2011). *Millenium: Los hombres que no amaban a las mujeres*.
- Ford Coppola, F. (1972). *El padrino*.
- Godard, J. L. (1960). *Al final de la escapada*.
- Haneke, M. (2000). *Código desconocido*.
- Haneke, M. (2012). *Amor*.
- Hitchcock, A. (1954). *La ventana indiscreta*.
- Jackson, P. (2001). *La comunidad del anillo*.
- Jackson, P. (2002). *Las dos torres*.
- Kubrick, S. (1971). *La naranja mecánica*.
- Lee, A. (2003). *Hulk*.
- Lumet, S. (1976). *Network*.
- McDonough, M. (2012). *Siete psicópatas*.
- McTiernan, J. (1988). *La jungla de cristal*.
- Muschietti, A. (2013). *Mamá*.
- Night Shyamalan, M. (2002). *Señales*.
- Nolan, C. (2008). *El caballero oscuro*.
- Ritchie, G. (2009). *Sherlock Holmes*.
- Sánchez Arévalo, D. (2006). *Azuloscurocasinegro*.
- Schumacher, J. (1997). *Batman y Robin*.
- Scorsese, M. (1976). *Taxi Driver*.
- Scorsese, M. (1990). *Uno de los nuestros*.
- Scorsese, M. (1995). *Casino*.
- Scorsese, M. (2013). *El lobo de Wall Street*.
- Scott, R. (1979). *Alien*.
- Scott, R. (2003). *Los impostores*.
- Scott, R. (2007). *American Gangster*.
- Spielberg, S. (1975). *Tiburón*.
- Spielberg, S. (1981). *En busca del arca perdida*.
- Spielberg, S. (1982). *E.T.*
- Spielberg, S. (1984). *Indiana Jones y el templo maldito*.
- Spielberg, S. (1989). *Indiana Jones y la última cruzada*.
- Spielberg, S. (1993). *Parque jurásico*.
- Spielberg, S. (2002). *Atrápame si puedes*.
- Spielberg, S. (2008). *Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal*.
- Spielberg, S. (2011). *War horse*.
- Spielberg, S. (2015). *El puente de los espías*.
- Tarantino, Q. (2003). *Kill Bill Vol.1*
- Vaughn, M. (2011). *X-Men: Primera generación*.
- Welles, O. (1941). *Ciudadano Kane*.
- Welles, O. (1958). *Sed de mal*.
- Zemeckis, R. (1988). *¿Quién engañó a Roger Rabbit?*