

GUÍA DOCENTE 2020-2021

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA: A:	Dirección Cinematográfica		
PLAN DE ESTUDIOS:	Grado en Publicidad y Relaciones Públicas		
FACULTAD: D:	Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades		
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: :	Obligatoria		
ECTS:	6		
CURSO: :	Cuarto		
SEMESTRE: E:	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:
No aplica.
CONTENIDOS:
<p>Tema 1: El director</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.1. ¿Qué es dirigir? Fundamentos de la dirección. - 1.2. Herramientas básicas de guion. - 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 guion 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:

- CG3. Capacidad para crear y comunicar mensajes a públicos diversos.
- CG4. Capacidad para aplicar sus conocimientos en propuestas innovadoras.
- CG5. Capacidad para emprender iniciativas con autonomía.
- CG6. Capacidad para asumir un compromiso ético en la práctica profesional.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Que los estudiantes sean capaces de:

- CE19. 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 de la dirección cinematográfica.
- Poseer habilidades para la dirección de equipos de trabajo en el campo del cine.
- Poseer habilidades para la dirección de equipos de trabajo en video y televisión.
- 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 orientado a proyectos.
- 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	
Actividades dirigidas	Clases expositivas
	Clases prácticas
Actividades supervisadas	Supervisión de actividades
	Tutorías (individual / en grupo)
	Preparación de clases
	Estudio personal y lecturas

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	15 %
	Trabajo en grupo - Realización de dos vídeos	15 %
	Interés y participación del alumno en la asignatura	5 %
Evaluación final	Examen teórico - práctico final	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?*