

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 27-03-2023

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: RODRIGUEZ ORTEGA, VICENTE

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 4 Cuatrimestre : 2

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Asignatura técnica con uso intensivo de los laboratorios de producción audiovisual, cámaras, equipos de sonido, edición de video y postproducción. Se recomienda poseer conocimientos básicos en el uso de equipos audiovisuales. Sin estos conocimientos, no se debe escoger esta asignatura.

OBJETIVOS

1. Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las realizaciones para cine, así como las técnicas y procesos de creación.
2. Capacidad y habilidad para las labores de dirección / realización en cine según una escaleta, guión y plan de rodaje.
3. Capacidad para explorar las posibilidades técnicas y expresivas de la imagen en movimiento.
4. Experiencia en técnicas, procedimientos y procesos de realización y postproducción de un cortometraje de ficción.
5. La capacidad de utilizar equipos de grabación de video y sonido.
6. El conocimiento detallado de conceptos análisis fílmico en términos de puesta en escena, cinematografía, montaje y sonido con fines prácticos.
7. La capacidad de relacionar el cine con otros artes pictóricos tales como la fotografía y la pintura.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Introducción a la Realización de Ficción

El encuadre: de la fotografía a la pintura al cine

Puesta en escena y encuadre: ángulos y composición

Cinematografía: lentes, iluminación y profundidad de campo

Funciones avanzadas de la cámara digital y grabación de sonido

Montaje de continuidad y sonido

Montaje: alternativas a la continuidad

Plano/contraplano: teoría y práctica

Guión: de la escaleta al guión

Seminario sobre Guiones y Storyboards

Realización y Montaje proyecto final.

Taller Iluminación:

En este taller se trabajan situaciones complejas de iluminación que implican personajes múltiples delante de la cámara y sus movimientos con relación al encuadre. El taller actúa de complemento

fundamental a las nociones básica ya exploradas en el transcurso del curso. En cada sesión, se planteará una escena, sus dificultades de iluminación y las soluciones/conceptos básicos para resolverlas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

- Clases teóricas

Análisis fílmico y elaboración de guiones así como de utilización de equipo de realización y postproducción.
Competencia 1, 2, 6 y 7

- Clases prácticas

Formación de grupos de trabajo. Prácticas de realización y postproducción tutorizadas. Competencias 1, 2,3 4 y 5.

- Trabajo del estudiante

Calendario:

Práctica Sonido: Semana 5

Práctica Composición: Semana 7

Práctica Plano / Contraplano: Semana 8 ó 9

Cortometraje final: Semanas 12, 13 y 14.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Opción presencial:

- Realización de un examen final: 30% de la nota global asado en contenidos de clase y lecturas. Es necesario aprobar el examen, es decir, obtener al menos el 50% de la nota para aprobar la asignatura.

Prácticas: 70% de la nota global. Algunos ejercicios son individuales y otros en grupo.

- La participación activa y fundamentada del estudiante en clases prácticas y tutorías se valorará a los efectos de mejora de la nota global.

Opción no presencial (segunda convocatoria):

-Examen equivalente al 100% de la nota, y estará basado en las lecturas y materiales disponibles en aula global.

Peso porcentual del Examen Final:	30
Peso porcentual del resto de la evaluación:	70

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Adelman, Kim Como se hace un cortometraje, RobinBook, 2012
- Benítez, Anto J.; Rodríguez Ortega, Vicente; Utray Delgado, Francisco Guion técnico y planificación de la realización, e-archivo, 2013
- Brown B. Cinematografía: Teoría y Práctica., Omega., 2008
- Brown, Blaine Iluminación en cine y televisión, Universidad de Valladolid, 2006

- Jackman, John Iluminación para video digital y televisión, Escuela de Cine y Televisión, 2010
- Katz, S. Plano a plano: de la idea a la pantalla, Plot ediciones, 1992
- Keast, Greg The Art Of The Cut: Editing Concepts Every Filmmaker Should Know, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015
- Kensworthy, Christopher Master Shots Vol 3: The Director's Vision: 100 Setups, Scenes and Moves for Your Breakthrough Movie, Michael Wiese Productions, 2013
- Kensworthy, Christopher Master Shots Vol 1, 2nd edition: 100 Advanced Camera Techniques to Get An Expensive Look on your Low Budget Movie, Michael Weiss Productions, 2012
- Kensworthy, Michael Master Shots Vol 2: Shooting Great Dialogue Scenes, Michael Weiss Productions, 2011
- Malkiewicz, Kris Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers, Touchstone, 2012
- Mercado, Gustavo La visión del cineasta - El lenguaje de las ópticas , Routledge, 2019
- Murch, Walter En El Momento Del Parpadeo, Ocho y Medio Libros, 2003
- Pallant, C and Price, S Storyboarding: A Critical History, Palgrave, 2015
- Rea W y Irving, D. Producción y Dirección de Cortometrajes, IORTV, 2002
- Schenk, S. and Long, B. Manual de cien digital, Anaya, 2012
- Shaefer, Dennis y Salvato, Larry Maestros de la Luz: Conversaciones con Directores de Fotografía, Plot Ediciones, 1983
- Weinstein, Anna Directing for the Screen, Routledge, 2017
- Winters, Patrick Sound Design for Low & No Budget Films, Routledge, 2017

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Arijon, D. Gramática del lenguaje audiovisual, Primitiva Casa Baroja, 1994
- Arijon, D.. Gramática del lenguaje audiovisual., Primitiva Casa Baroja. , 1994
- Geuens, J.P. Film Production Theory., State University of New York, 2000
- Solomon, C. Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes, Península., 2008
- Thurlow, Clifford and Thurlow, Max Making Short Films, Third Edition: The Complete Guide from Script to Screen, Bloomsbury, 2013
- Van Sijll, Jennifer Cinematic Storytelling: The 100 Most Powerful Film Conventions Every Filmmaker Must Know , Michael Wiese Productions, 2005

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Cortos de Metraje . Cortos de Metraje: <http://https://cortosdemetraje.com/>
- Film Shortage . Film Shortage: <https://filmshortage.com/>
- Short of the Week . Short of the Week: <https://www.shortoftheweek.com/>