

Curso Académico: (2024 / 2025)

Fecha de revisión: 12-03-2024

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: MEJON MIRANDA, ANA MARIA

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 4 Cuatrimestre : 1

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 tener conocimientos básicos en el uso de equipos audiovisuales.

Se deben haber superado las siguientes asignaturas:

Producción Audiovisual
Teoría y Técnica de la Realización I y II
Guion de Cine
Postproducción

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. Capacidad de utilizar equipos de grabación de video y sonido.
6. El conocimiento detallado de conceptos de análisis fílmico en términos de puesta en escena, cinematografía, montaje y sonido con fines prácticos.
7. La capacidad de relacionar el cine con otras artes pictóricas 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
- Montaje: alternativas a la continuidad
- Sonido: estética y grabación
- 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 básicas 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

Planificación y diseño de producción y realización. Elaboración en pequeños grupos de una memoria para el proyecto de la asignatura. Competencia 1, 2, 3, 4 y 5.

Elaboración y defensa de un ensayo individual sobre aspectos concretos del trabajo realizado en la producción / realización del cortometraje. Competencia 3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

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

Peso porcentual del Examen Final: 30

Peso porcentual del resto de la evaluación: 70

- 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:

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Honthaner, Eve Light The Complete Film Production Handbook, Focal Press, 2010
- Adelman, Kim Como se hace un cortometraje, Robinbook, 2012
- Benítez, Antonio, Rodríguez Ortega, Vicente y Utray Delgado, Francisco Guion técnico y planificación de la realización, e-archivo, 2013
- Brown, B. Cinematografía: Teoría y Práctica, Omega., 2008
- Brown, B. Iluminación en cine y televisión, Universidad de Valladolid., 2006.
- Field, S. El manual del guionista: ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso., Plot ediciones, 1996
- Field, S. El libro del guión: fundamentos de la escritura de guiones, Plot ediciones, 2001
- Jackman, John Iluminación para vídeo digital y televisión, Escuela de Cine y Televisión, 2010
- Katz, S. Plano a plano: de la idea a la pantalla, Plot ediciones, 1882
- 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 2: Shooting Great Dialogue Scenes, Michael Wiese Productions, 2011

- Kensworthy, Christopher Master Shots Vol 2: Shooting Great Dialogue Scenes, Michael Wiese Productions, 2011
- Kensworthy, Christopher Master Shots Vol 1, 2nd edition: 100 Advanced Camera Techniques to Get An Expensive Look on your Low Budget Movie, Michael Weise Productions, 2012
- Kensworthy, Christopher Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers, Michael Wiese Productions, 2012
- Landau, D. Lighting for Cinematography: A Practical Guide to the Art and Craft of Lighting for the Moving Image, Bloomsbury, 2014
- 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. e Irving, D. Producción y dirección de cortometrajes y vídeos. , IORTV., 1998
- Schenk, Sonjia y Long Ben Manual de cine digital, Anaya, 2012
- Villain, D. El encuadre cinematográfico, Paidós., 1997
- 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
- Geuens, J.P Film Production Theory, State University of New York, 2000
- Gurskis, Daniel The Short Screenplay: Your Short Film from Concept to Production, Course Technology PTR.
- Lyver, D. Video Production Diary, Focal Press.
- Malkiewicz, Kris and Mullen, David Cinematography: Third Edition, Fireside.
- Rose, Jay Producing Great Sound for Film and Video, Focal Press.
- Siety, E. El plano en el origen del cine, Paidós.
- 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

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Film Shortage . Film Shortage: <https://filmshortage.com/>
- Short of the Week . Short of the Week: <https://www.shortoftheweek.com/>