

1. DATOS BÁSICOS

Asignatura	Dirección de cine
Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual
Escuela/ Facultad	Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y de la Comunicación
Curso	3º
ECTS	6
Carácter	Obligatoria
Idioma/s	Español / Inglés
Modalidad	Presencial
Semestre	5º
Curso académico	2024-2025
Docente coordinador	Antonio Alonso Rodríguez

2. PRESENTACIÓN

Conocer la manera en que se activa la dirección de cine

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales:

CG1: Capacidad para identificar, interpretar, formular y solucionar problemas que se plantean en el ámbito de la Comunicación Audiovisual.

CG2: Capacidad para entender y transmitir en productos audiovisuales las diferentes realidades sociales, culturales y políticas, y aplicar la normativa vigente desde un punto de vista abierto y tolerante. CG3:

Capacidad para desarrollar proyectos y productos audiovisuales.

CG4: Capacidad para aplicar las nuevas tecnologías en entornos profesionales en el ámbito de la Comunicación Audiovisual.

CG5. Capacidad para actuar según los derechos fundamentales y el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos en un entorno de comunicación audiovisual.

Competencias transversales:

CT1: Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.

CT3: Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque propio a medida que la situación lo requiera.

CT4: Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes; también evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de entenderla mejor y/o resolver problemas.

CT5: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.

CT6: Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos gráficos.

CT8: Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar información proveniente de fuentes diversas.

CT9: Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse positivamente con otras personas por medios verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona.

CT10: Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones dificultosas o azarosas. Capacidad para anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.

CT11: Planificación y gestión del Tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos objetos usando el Tiempo y los recursos de una forma efectiva.

CT12: Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde diferentes perspectivas y asumir ante él/ella un enfoque propio y personal, construido desde el rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.

CT13: Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa o a una situación complicada sin solución predefinida, que dificulte la consecución de un fin.

CT14: Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.

CT15: Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente

CT16: Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas existentes para resolver eficazmente diferentes situaciones o problemas.

CT17: Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.

CT18: Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.

Competencias específicas:

CE1: Conocimiento de la estructura jerárquica específica de la industria audiovisual a nivel nacional e internacional, así como las peculiaridades de este sector, y su papel en la economía global.

CE3: Conocimiento de las herramientas tecnológicas, cómo utilizarlas y aplicarlas a la comunicación audiovisual.

CE4: Capacidad de analizar, reflexionar y explicar de manera crítica aspectos objetivos sobre productos audiovisuales.

CE5: Conocimiento de la evolución histórica de la comunicación audiovisual en los diferentes procesos de transformación social, tecnológica y económica que ha tenido en los diversos campos de las industrias culturales.

CE7: Conocimiento de las herramientas tecnológicas, desde equipos audiovisuales hasta el hardware y software específicos que se requieren para la creación, producción, intercambio de proyectos y emisión de productos audiovisuales.

CE8: Conocimiento de las técnicas y usos del diseño gráfico aplicado a los medios de comunicación y a los nuevos entornos audiovisuales según criterios estéticos, audiovisuales, artísticos, etc., aportando valor a cada proyecto a través del proceso creativo.

CE9: Capacidad para utilizar herramientas digitales propias aplicadas a la generación de contenidos audiovisuales multiplataforma.

CE10: Conocimiento de los fundamentos y técnicas de la fotografía y su aplicación para la creación de imágenes digitales.

CE12: Conocimiento de los recursos lingüísticos y las técnicas de la comunicación audiovisual para su aplicación en la realización de producciones audiovisuales.

CE15: Capacidad para idear, plasmar y desarrollar proyectos audiovisuales teniendo en cuenta los entornos sociales en los que se desarrollará el proyecto.

CE18: Capacidad para detectar las tendencias de cada una de las disciplinas de la comunicación en su aplicación al sector audiovisual.

CE19: Conocimiento de las herramientas técnicas utilizadas en la grabación, postproducción y reproducción del sonido en todas sus formas en los diferentes Tipos de industrias audiovisuales. CE20:

Capacidad para innovar, analizar y criticar las nuevas propuestas y productos en los medios audiovisuales y otros soportes a la hora de crear nuevos formatos audiovisuales.

CE21: Capacidad para conocer y aplicar correctamente el idioma del inglés tanto oral como escrito en el ámbito profesional como herramienta básica de la industria audiovisual.

CE22: Conocimiento del uso correcto del español tanto oral como escrito como elemento de transmisión de información en el ámbito audiovisual y en el campo profesional.

Resultados de aprendizaje:

- **RA1:** Participar y colaborar de forma activa en equipos de trabajo.

- **RA2:** Conocer el oficio del director de cine, así como el del resto de profesionales que participan en la realización de una película.
- **RA3:** Asumir responsabilidades compartidas en proyectos comunes.
- **RA4:** Aprender a traducir en escenas audiovisuales un texto escrito.

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los resultados de aprendizaje que se persiguen:

Competencias	Resultados de aprendizaje
CG5, CT3, CT7, CT9, CT17	RA1
CB1, CB2, CB4, CB5, CT4, CT6, CT18, CE1, CE3, CE5, CE8, CE9, CE10, CE13, CE16, CE18, CE19	RA2
CT1, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CE4	RA3
CG1, CG2, CG3, CG4, CE2, CE6, CE12, CE14, CE15, CE17, CE20	RA4

4. CONTENIDOS

Los contenidos que se trabajan en la asignatura son los siguientes:

1. Dirección de cine: Conceptos básicos.
2. Equipos de dirección en cine y series de ficción.
3. La relación del director de cine con el director de fotografía.
4. La relación del director de cine con el productor ejecutivo.
5. La relación del director de cine con el diseñador de producción.
6. Proceso de preproducción, producción y postproducción de una película.

7. Dirección de actores: Puesta en escena y métodos fiables.
8. La visión del director de cine: Narración desde diferentes perspectivas.
9. Características de los grandes directores de cine: Coppola, Spielberg, Wong Kar Wai, Almodóvar, Terrence Malick, Clint Eastwood, Billy Wilder, Fellini y Luis Buñuel.
10. Géneros y estilos cinematográficos.
11. La dirección de cine a lo largo del tiempo.
13. Análisis del estilo visual de directores de cine independiente.
14. Técnicas de creación de guion literario para cine: ¿El autor es el guionista o el director?
15. Presentación y distribución de una película: Estudio de los principales festivales.
16. Financiación de una película: Sistema europeo vs Sistema americano.
17. Estética, tono, universo y referentes de una película.
18. El director de cine y las estructuras narrativas.
19. Cine independiente vs cine comercial: ¿Cuál tiene más interés desde el punto de vista de la dirección cinematográfica?
20. Proceso de producción de una película: ¿Cómo es realmente rodar una película?

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

A continuación, se indican los Tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:

- Clase magistral
- Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- Aprendizaje cooperativo

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS

A continuación, se identifican los Tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas del estudiante a cada una de ellas:

Modalidad presencial:

Actividad formativa	Número de horas

Trabajo autónomo	21h
Actividades en talleres y/o laboratorios	39h
Análisis de casos, resolución de problemas, elaboración de proyectos, simulación	39h
Elaboración de informes y escritos	20h
Actividades participativas grupales	40h
TOTAL	150h

7. EVALUACIÓN

A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la asignatura:

Modalidad presencial:

Sistema de evaluación	Peso
Características visuales y análisis narrativo de una película de un gran director (Práctica individual)	10%
Interpretación y rodaje de tres secuencias de guion literario (Práctica grupal)	10%
Dirección de actores desde el punto de vista de las emociones (Práctica grupal)	10%
Realización de un plano secuencia (Práctica grupal)	10%
Rodaje de una secuencia imitando el estilo de un director de cine (Práctica grupal)	15%
Realización de un cortometraje de ficción (Práctica grupal)	30%
Control de evaluación (Práctica individual)	15%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria

Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.

En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.

7.2. Convocatoria extraordinaria

Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.

En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.

Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron entregadas.

8. CRONOGRAMA

En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la asignatura:

Actividades evaluables	Fecha
Características visuales y análisis narrativo de una película de un gran director (Práctica individual)	Fecha de entrega: 20 de octubre
Interpretación y rodaje de tres secuencias de guion literario (Práctica grupal)	Fechas de entrega: -10 de noviembre -22 de noviembre -30 de noviembre
Dirección de actores desde el punto de vista de las emociones (Práctica grupal)	Fecha de entrega: 7 de diciembre
Realización de un plano secuencia (Práctica grupal)	Fecha de entrega: 15 de diciembre
Rodaje de una secuencia imitando el estilo de un director de cine (Práctica grupal)	Fecha de entrega: 23 de diciembre

Realización de un cortometraje de ficción (Práctica grupal)	Fecha de entrega: 10 de enero
Control de evaluación (Práctica individual)	Fecha: 20 de diciembre

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier modificación será notificada al estudiante en Tiempo y forma.

Explicación de las actividades a realizar:

1. Características visuales y análisis narrativo de una película de un gran director / Práctica individual / (10% de la nota):

El alumno tendrá que escoger una película de una serie de directores que se propondrán en el aula y deberá explicar cuáles son las técnicas de dirección que podría haber empleado el director.

2. Interpretación de secuencias de un guion literario / Práctica colectiva/ (10% de la nota): ¿Cuál es vuestra visión como directores? Planteamiento de un conjunto de secuencias desde el punto de vista de la dirección. Se entregarán las mismas secuencias a diferentes grupos de alumnos, con el fin de rodarlas y observar las diferencias en los puntos de vista de los directores.

3. Dirección de actores desde las emociones / Práctica en grupo / (10% de la nota): Los alumnos deberán realizar (en grupos de 4-5 personas) un cortometraje de un minuto en el que únicamente hay un protagonista, que Tener que sentir una única emoción durante todo el cortometraje: alegría, tristeza, miedo, celos...A cada grupo se le asignará una emoción para el rodaje del proyecto.

4. Plano secuencia / Práctica en grupo / (10% de la nota): Realización de un plano secuencia de un minuto de duración. Se valorará la estabilización de la cámara, el número de personajes que aparecen en la secuencia y la diversidad de localizaciones.

5. Creación de una secuencia imitando a un director / Práctica en grupo / (10% de la nota): Los alumnos tendrán que rodar una secuencia de menos de un minuto de duración imitando el estilo de un director de su gusto. Se valorará la similitud de la secuencia con los aspectos más característicos del director elegido.

6. Práctica final: Realización de un cortometraje de ficción / Práctica en grupo / (30 % de la nota): La clase se dividirá en dos grupos y cada uno de ellos tendrá que rodar un cortometraje de cinco minutos de duración. Se valorará la visión creativa, la dirección de actores, el uso de planos, el montaje y la música, entre otras cosas. Cada alumno tendrá un rol diferente en el rodaje. El departamento con más alumnado será el de dirección.

7. Control de evaluación / Individual / (20% % de la nota): Al final del semestre se realizará un examen práctico de carácter obligatorio que definirá la nota final del alumno. Para aprobar la asignatura el alumno debe obtener al menos un 4 en el examen.

9. BIBLIOGRAFÍA

La obra de referencia para el seguimiento de la asignatura es:

Almendros, Néstor: Days of a Camera
Alton, John: PainTng With Light Aumont,
Jacques: Film AestheTcs Bazin, André:
What is Cinema?
Bergson, Henri: Mater and Memory
Bordwell, David & Thompson, KrisTn: Film Art: An IntroducTon
Bresson, Robert: Notes On the Cinematograph
Brown, Blain: Cinematography Burch,
Nöel: Praxis du cinema
Casex, Francesco: Theories of Cinema
Corrigan, Timothy: Film and Literature, Routledge, New York. USA.
Deleuze, Gilles: Cinema I & II: Image Movement – Image Time
Eisenstein, Sergei: ReflecTons of a Filmmaker
Mackendrick, Alexander: On Filmmaking
Mitry, Jean: The AestheTcs and Psychology of Cinema
Murch, Walter: In the Blink of an Eye
Pudovkin, Vsevolod: Film Technique
Schrader, Paul: Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer Stam, Robert
& Toby Miller: Film and Theory and Anthology, Blackwell. New York. USA.
Stoehr, Kevin: Film and Knowledge, McFarland and Company. North Carolina.
United States.
Tarkovsky, Andrei: SculpTng in Time
Tirard, Laurent: Cinema Lessons
Truffaut, François: Hitchcock

Filmogra]a:

The Prague Student (Wegener, 1913)
Intolerance (Griffith, 1916)
Greed (Von Stroheim, 1924)
Underworld (Von Stenberg, 1927)
M (Lang, 1931)
Scarface (Hawks, 1932)
Stagecoach (Ford, 1939)
CiTzen Kane (Welles, 1941)
Double Indemnity (Wilder, 1944)
Bicycle Thieves (De Sicca, 1946)
The Third Man (Reed, 1949)
The Asphalt Jungle (Huston, 1950)
Seven Samurai (Kurosawa, 1954)
Persona (Bergman, 1966)
A Clockwork Orange (Kubrick, 1971)
The Godfather (Coppola, 1972)
Taxi Driver (Scorsese, 1976)
Apocalypse Now (Coppola, 1979)
Blade Runner (Scot, 1982)
Pulp FicTon (TaranTno, 1994)

Memento (Nolan, 2000)
Mulholland Drive (Lynch, 2001)
No Country for Old Men (Coen, 2007)
The Master (Anderson, 2012)

10. UNIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Desde la Unidad de Orientación Educativa, Diversidad e Inclusión (ODI) ofrecemos acompañamiento a nuestros estudiantes a lo largo de su vida universitaria para ayudarles a alcanzar sus logros académicos. Otros de los pilares de nuestra actuación son la inclusión del estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo, la accesibilidad universal en los distintos campus de la universidad y la equiparación de oportunidades.

Desde esta Unidad se ofrece a los estudiantes:

1. Acompañamiento y seguimiento mediante la realización de asesorías y planes personalizados a estudiantes que necesitan mejorar su rendimiento académico.
2. En materia de atención a la diversidad, se realizan ajustes curriculares no significativos, es decir, a nivel de metodología y evaluación, en aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo persiguiendo con ello una equidad de oportunidades para todos los estudiantes.
3. Ofrecemos a los estudiantes diferentes recursos formativos extracurriculares para desarrollar diversas competencias que les enriquecerán en su desarrollo personal y profesional.
4. Orientación vocacional mediante la dotación de herramientas y asesorías a estudiantes con dudas vocacionales o que creen que se han equivocado en la elección de la titulación

Los estudiantes que necesiten apoyo educativo pueden escribirnos a:

orientacioneducativa@universidadeuropea.es

11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

¡Tu opinión importa!

La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes y áreas de mejora sobre el profesorado, la Titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo electrónico.

Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la Titulación.

Muchas gracias por tu participación.