



Titulación: **COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

Asignatura: **REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA**

Curso: 4º

Duración: ANUAL

Carácter: OBLIGATORIA

Créditos: 7.5

Profesor: FRANCISCO REYES

### OBJETIVOS

- Analizar correctamente una película desde el punto de vista de la realización.
- Abordar el proceso de creación de discursos audiovisuales aplicados al cine desde la perspectiva del director/realizador y su equipo.
- Conocer el área de realización y sus funciones, técnicas de dirección, planificación y finalización de la obra.
- Dominar todas las técnicas y recursos de realización.
- Dominar el tiempo fílmico utilizando recursos narrativos.
- Conocer los títulos y géneros más importantes, especialmente los de cine español.
- Dirigir actores, diseñar vestuario, arte, música, guión, iluminación, etc.

### METODOLOGÍA

Esta asignatura se imparte siguiendo los criterios del Instituto de Estudios de Comunicación Especializada (IECE), en su doble modalidad: créditos teóricos y prácticos.

Se impartirán unas nociones básicas de teoría siguiendo el programa de la asignatura y se realizarán prácticas sobre los conocimientos adquiridos. Las prácticas serán en grupos de dos-tres personas que, con las cámaras del laboratorio irán resolviendo los ejercicios propuestos.

El visionado posterior de lo grabado servirá para corregir errores y proponer nuevos métodos que apoyen y complementen los contenidos de la asignatura.

Habrà un responsable de grupo que deberá estar fácilmente localizable por móvil y se encargará de la entrega de las cintas tanto en el momento de los visionados como en el trabajo final.

Habrà trabajos adicionales para que el alumno investigue sobre temas propuestos por el profesor.

Puesto que el contenido de la asignatura es en su mayoría práctico, el alumno deberá visionar por su cuenta las películas sugeridas en clase.

Cada práctica se numerará grabando un plano con cartela y número al principio de cada una.

### CONTENIDOS

#### 1. El área de Realización/Dirección en un rodaje cinematográfico

- El realizador
- El ayudante de realización
- La script
- El segundo de dirección
- El auxiliar de dirección
- El meritorio

El resto de áreas que intervienen en un rodaje y su relación con el departamento de realización: producción, arte, cámara/fotografía, sonido, estilismo, maquillaje, peluquería, efectos...

2. La manipulación del tiempo en rodaje y montaje. Prácticas.
  - Fragmentación
  - Plano secuencia
  - Elipsis
  - Corte
  - Encadenado
  - Fundidos
  - Ralentización. En rodaje. En montaje
  - Flashback
  - Flash forward
  - Montajes paralelos
3. El salto de eje y otras licencias del realizador. Prácticas.
4. Visionado de film. Recursos cinematográficos y "trucos" de rodaje. Prácticas.
5. Panorama y evolución histórica del cine español para entender nuestro cine actual: de los años 40 a la década del 2000. Análisis
  - Cine heroico y patriota, años 40. *Balarrasa. El clavo.*
  - Cine inteligente y comprometido, años 50. *Bienvenido Mr Marshall. El verdugo.*
  - El boom del turismo y el landismo. *Manolo la Nuit. Vente a Alemania Pepe*
  - El destape y el cine de delincuentes juveniles. *Perros callejeros*
  - Transición con humor. *Los bingueros. El currante.*
  - Comedia urbana de los 80. *Sé infiel y no mires con quién. Mujeres al borde de un ataque de nervios.*
  - El cine de los veinteañeros en los 90. *Historias del Kronen*
  - El cine de los treintañeros en la década del 2000. Cine social y el acercamiento al cine adolescente americano. *Al otro lado de la cama. Barrio. Los lunes al sol.*
 Visionado por parte del alumno de los títulos sugeridos.
6. Elaboración de un guión para cortometraje. Prácticas.
7. Puesta en escena. Dirección de actores, plató, localizaciones naturales, decoración, vestuario, maquillaje... Práctica
8. La música, sonido y silencios
  - De librería
  - Compuesta para el film
  - Comprada ya existente
  - El plagio
  - El off
  - El wildtrack
9. Iluminación, conceptos básicos. Iluminación de plató. Práctica
10. Desglose, plan de rodaje, orden de rodaje. Grabación siguiendo la orden.
11. Recreación de un rodaje cinematográfico. Citación, equipos de trabajo y rodaje.
12. Articulación del suspense.
13. Prácticas complementarias

- Monólogo, soliloquio adaptado.
- Diálogo. Original o adaptado: en plano secuencia y fragmentado. Plano contraplano y máster.
- Off.
- Historias paralelas. Salvamento en el último minuto. Cuenta atrás.
- Ejercicios de eje y raccord.
- Persecución.
- Seguimientos, travellings y zoom.
- Planos steady, situaciones forzadas, cero lux, iluminación barroca.
- Suspense.
- Musical.
- Cortometraje.
- Visita salas de montaje, productoras o asistencia a rodajes.

## **EVALUACIÓN**

Examen final, que supone un 20% de la nota, en el que el alumno deberá responder a preguntas sobre conceptos básicos de realización cinematográfica y resolver un ejercicio de realización.

Trabajos entregados durante el curso que suponen un 20% de la nota.

En cada clase práctica, el alumno irá grabando en su propia cinta los ejercicios propuestos y esa cinta formará parte del trabajo final que supone el 60% de la nota.

Para superar la asignatura es necesario aprobar las tres partes (examen, trabajos y prácticas) para hacer media. También es necesario superar el 70% de asistencia a clase. Las faltas de ortografía son motivo de suspenso tanto en los trabajos como en el examen.

## **BIBLIOGRAFÍA**

AGUILAR, Carlos: *Guía del video-cine*. Ed Cátedra, Madrid, 1997.

CALVO, Concepción: *La empresa de cine en España*. Ed Laberinto, Madrid, 2003.

FERNÁNDEZ, Federico y MARTÍNEZ, José: *La dirección de producción para cine y televisión*. Ed Paidós, Barcelona, 1994.

FIELD, Syd: *El libro del guión*. Ed Plot, Madrid, 2002.

GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús: *Narrativa audiovisual*. Ed Cátedra, Madrid, 1993.

GARCÍA, Emilio y SÁNCHEZ, Santiago: *Guía histórica del cine*. Ed Complutense, Madrid, 2002.

GARCÍA, Emilio: *El cine español: una propuesta didáctica*. Ed CILEH, Barcelona, 1992.

GONZÁLEZ, Juan Francisco: *Aprender a ver cine*. Ed Rialp, Madrid, 2002.

GUBERN, MONTERDE, PÉREZ, RIAMBAU y TORREIRO: *Historia del cine español*. Ed Cátedra, Madrid, 2005.

HUERTAS, Fernando: *Estética del discurso audiovisual*. Ed Mitre, Barcelona, 1986.

LEBLANC, Tony: *Ésta es mi vida*. Ed Temas de hoy, Madrid, 1999.

MARTÍNEZ, José: *Introducción a la tecnología audiovisual*. Ed Paidós, Barcelona, 2003.

MILLERSON, Gerald: *Técnicas de realización y producción en televisión*. Ed IORTV, Madrid, 1998.

MOST, Jacob: *Así se crean guiones*. Ed Cims, Barcelona, 1994.

SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J: *Cómo se hace una película*. Ed Ma Non Troppo, Barcelona, 2004.

SEGUIN, Jean-Claude: *Historia del cine español*: Ed Acento, Madrid, 2003.