

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Dirección y Realización Audiovisual
Código	E000005126
Título	Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia Comillas [CESAG - GCA]
Nivel	Reglada Grado Europeo
Cuatrimestre	Semestral
Créditos	6,0 ECTS
Carácter	Obligatoria (Grado)
Departamento / Área	Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
Responsable	Ricard Mamblona
Horario	L-11-13 h / J-9-10 h
Horario de tutorías	A concertar por correo electrónico
Descriptor	Este módulo contiene asignaturas encaminadas a proporcionar unos conocimientos básicos sobre las distintas técnicas de dirección y realización audiovisual, así como sobre los principales recursos expresivos que concurren en la elaboración de proyectos y trabajos creativos en distintos formatos y soportes. Por ello, el carácter de estas asignaturas es fundamentalmente práctico.

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Ricardo Mamblona Agüera
Departamento / Área	Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
Despacho	Despacho 15
Correo electrónico	rmamblona@cesag.comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
La asignatura de Dirección y Realización Audiovisual desempeña un papel fundamental en la formación de los estudiantes de los Grados en Comunicación Audiovisual y Doble Grado con Periodismo, ya que aporta los conocimientos y habilidades necesarios para convertirse en profesionales competentes y creativos en el ámbito de la producción audiovisual. Esta asignatura ofrece una formación integral en los principios teóricos y prácticos de la dirección y realización audiovisual, abarcando desde el desarrollo del concepto y la planificación de la producción hasta la puesta en escena y el montaje final. Los estudiantes aprenderán las técnicas y herramientas esenciales para dirigir y supervisar proyectos audiovisuales, tanto en cine como en televisión u otros medios digitales. La asignatura fomenta el desarrollo de habilidades creativas, narrativas y técnicas, así como la capacidad para trabajar en equipo y gestionar proyectos audiovisuales de manera eficiente. Los estudiantes adquirirán conocimientos sobre los diferentes roles y

responsabilidades del director y realizador audiovisual, incluyendo la dirección de actores, la composición de encuadres, la iluminación, la puesta en escena, el uso del sonido y la edición.

La formación en Dirección y Realización Audiovisual prepara a los estudiantes para desempeñar diversos perfiles profesionales en la industria audiovisual, como directores de cine, televisión o publicidad, realizadores de programas y series, guionistas, editores audiovisuales o productores. Los graduados estarán capacitados para liderar y gestionar proyectos audiovisuales desde su concepción hasta su realización final, aportando su visión creativa y habilidades técnicas para lograr resultados de alta calidad.

Además, la asignatura fomenta el pensamiento crítico y reflexivo, invitando a los estudiantes a analizar y evaluar obras audiovisuales desde diferentes perspectivas, tanto estéticas como sociales y culturales. Esto les permitirá desarrollar un enfoque reflexivo y ético en su trabajo, siendo conscientes del impacto que su labor puede tener en la sociedad.

Prerrequisitos

- Conocimientos y práctica de la producción audiovisual
- Selección, análisis y tratamiento de información procedente de fuentes culturales diversas (cine, televisión, arte, literatura...)
- Dominio mínimo de herramientas de captación y edición de imágenes.
- Reflexión y capacidad crítica.
- Intención artística.

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG03	Conocer y utilizar con eficacia comunicativa los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas
CG04	Conocer el estado del mundo y de la comunicación, así como de su evolución histórica reciente y comprender sus diferentes parámetros (políticos, económicos, culturales, estéticos y religiosos)
CG09	Conocer los procesos de ideación y de la narrativa audiovisual y elaborar guiones audiovisuales
CG10	Gestionar los procesos expresivos y tecnológicos implicados en la dirección, producción y postproducción de los diversos productos escritos o audiovisuales
CG12	Reflexionar críticamente sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad, desarrollando sus funciones de formar, informar y entretener
CG14	Conocer la ética y la deontología del profesional de la comunicación así como su ordenamiento jurídico, tanto en lo referente a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión

TRANSVERSALES

CT02	Ser capaz de analizar y construir mensajes utilizando medios de expresión iconográficos, informáticos y gráficos para llevar a cabo la función propia del comunicador
-------------	---

CT03	Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en su desarrollo profesional
CT07	Aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica
CT08	Trabajar en equipo
CT12	Ser capaz de trabajar de manera autónoma adaptando las estrategias de aprendizaje a cada situación

ESPECÍFICAS

CE01	Planificar y gestionar de forma eficaz los recursos humanos, económicos y técnicos, en la producción de contenidos cinematográficos, televisivos, videográficos, radiofónicos o multimedia, adaptándolos a los diferentes géneros audiovisuales
CE03	Aplicar las diferentes técnicas para la composición de textos, escaletas y guiones la ficción cinematográfica, televisiva, videográfica, radiofónica o multimedia
CE05	Ser capaz de aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el diseño de producción integral de un trabajo audiovisual en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.
CE07	Realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y audiovisuales conforme a una idea utilizando las técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos audiovisuales y multimedia
CE08	Usar adecuadamente herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para expresarse a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible
CE09	Ser capaz de definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de lenguajes audiovisuales o su interpretación.

Resultados de Aprendizaje

RA01	Conocer los procesos de ideación y de la narrativa audiovisual, así como las herramientas específicas para la elaboración de guiones audiovisuales y multimedia
RA02	Ejecutar los procesos expresivos y tecnológicos implicados en la dirección, producción y postproducción de los diferentes productos audiovisuales.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

1 – LA MIRADA INOCENTE

- Las bases del arte cinematográfico
- La hermanos Lumière, pioneros múltiples
- El accidente técnico/artístico

2 - LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIRADA

- Una mirada particular
- La intención artística
- El punto de vista
- El ojo observador

3 - CINE-ENSAYO (Autorretrato / Autobiografía)

- La ruptura de lo establecido
- El cine libre
- El cine reflexivo y la subjetividad
- Lo experimental y el ensayo

5- TÉCNICAS DE REALIZACIÓN EN FICCIÓN

- La realización al servicio del guion
- Técnicas de realización expresiva
- Composición y movimientos de cámara avanzados
- Transiciones y otras técnicas de elipsis
- Técnicas avanzadas de raccord

5- PLANTILLAS DE TRABAJO

- Guion literario
- Guion técnico (realización al servicio del guion)
- El storyboard
- Moodboard y tratamiento
- Scouting

- Plantillas para arte: atrezzo, maquillaje, vestuario, peluquería

6- LA DIRECCIÓN DE ACTORES

- Selección de actores: Proceso de casting y criterios de elección.
- Construcción del personaje: Colaboración en la creación de la identidad y motivación del personaje.
- Trabajo de mesa: Lectura y análisis del guion con los actores.
- Ensayos y preparación: Técnicas y dinámicas de ensayo para preparar escenas.
- Dirección en el set: Comunicación y ajustes durante la filmación.

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

Metodología Presencial: Actividades

Clases magistrales

Seminarios

Tutorías de grupo

Tutorías individuales

Laboratorio

Exposición de trabajos

Actividad evaluativa

CG09, CG10, CG14, CT12,
CE01, CE03, CE05, CE07,
CT08

Metodología No presencial: Actividades

Trabajo práctico de guion y preproducción	CG03, CG09, CG10, CT02, CT07, CT12, CE01, CE03, CE05, CE07, CE08, CT08
Trabajo práctico de rodaje	
Trabajo práctico de postproducción	
Preparación de la exposición de los trabajos	
Ejercicios de autoevaluación	

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES
Clases teóricas y clases prácticas
60.00
HORAS NO PRESENCIALES
Estudio de teoría, preparación de trabajos, preparación de actividad de evaluación
90.00
CRÉDITOS ECTS: 6,0 (150,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El uso de IA para crear trabajos completos o partes relevantes, sin citar la fuente o la herramienta o sin estar permitido expresamente en la descripción del trabajo, será considerado plagio y regulado conforme al Reglamento General de la Universidad.

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
Práctica 3 - Proyecto (Ficción)	*Trabajos en grupo (50% nota grupal - 50% nota individual a través de entregas de memorias*) *Requiere un aprobado individual en asistencia, iniciativa, participación y trabajo en equipo	40
Práctica 1 - Plano Lumière 10 % Práctica 2 - Autorretrato 30 %	Se evaluará el proceso, la intención artística, el resultado, la argumentación del resultado y la presentación oral de los proyectos.	40

Nota individual en relación al rendimiento y participación en clase y la realización de los trabajos prácticos.	Se valorará: asistencia, iniciativa, trabajo en equipo, habilidades técnicas, participación. Es imprescindible aprobar esta parte individual para hacer media con el resto de prácticas. En caso de suspender esta nota individual, se suspenderá automáticamente la asignatura en primera convocatoria.	20
--	--	-----------

Calificaciones

Criterios de calificación y proceso de recuperación

En relación con la práctica grupal, el **50 % de la calificación corresponderá al resultado colectivo del cortometraje** y el **50 % al desempeño individual** de cada estudiante.

En la valoración individual de la práctica grupal se tendrán en cuenta la asistencia y la participación efectiva, la iniciativa, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el cumplimiento de las funciones asignadas y las habilidades técnicas y creativas demostradas durante las distintas fases del proyecto.

Asimismo, el **20 % correspondiente a la nota individual de la asignatura** valorará la asistencia, la iniciativa, la participación, el trabajo en equipo, la capacidad de organización, la toma de decisiones, la dirección de actores y las habilidades técnicas y creativas desarrolladas durante el curso.

Para calcular la calificación final será necesario superar la parte individual. En caso contrario, no se realizará la media con el resto de prácticas y la asignatura se considerará no superada en la convocatoria ordinaria.

La asistencia y la participación en las actividades docentes presenciales son obligatorias. Para superar la asignatura mediante el sistema de evaluación ordinaria será necesario asistir, como mínimo, al **80 % de las sesiones presenciales** y participar de manera efectiva en las prácticas, los rodajes, las actividades de dirección y las distintas fases de desarrollo y realización del proyecto cinematográfico.

La asignatura contempla un **proceso de recuperación en la convocatoria extraordinaria**. El alumnado que no haya superado la evaluación ordinaria podrá recuperar las actividades, ejercicios, documentos, memorias o entregas no aprobados o no presentados mediante su revisión, corrección y nueva entrega. Cuando resulte necesario, el profesorado podrá solicitar actividades individuales complementarias que permitan acreditar los conocimientos y competencias pendientes.

Dada la naturaleza eminentemente práctica y colectiva de la asignatura, las actividades que requieren participación presencial y desempeño efectivo durante la preparación, la planificación, la dirección de actores, el rodaje, la coordinación con los diferentes departamentos y la finalización del cortometraje no podrán sustituirse íntegramente por un único trabajo individual realizado con posterioridad.

Para acceder a la recuperación de las actividades prácticas será necesario haber participado de manera efectiva durante el curso en el proyecto colectivo y disponer de evidencias suficientes que permitan valorar individualmente la adquisición de los resultados de aprendizaje. La mera entrega posterior de una memoria, un informe, un guion técnico o un trabajo escrito no podrá sustituir la falta total de participación en las fases esenciales del proyecto cinematográfico.

Cuando no existan evidencias suficientes de participación o desempeño individual, las competencias prácticas asociadas a la dirección, el rodaje y el trabajo colectivo no podrán considerarse recuperadas en la convocatoria extraordinaria y deberán desarrollarse nuevamente en

las condiciones académicas que determine la normativa vigente.

En el proceso de recuperación se mantendrán los mismos criterios de evaluación establecidos para la convocatoria ordinaria.

En las entregas escritas y en los productos audiovisuales se valorará la corrección de la expresión oral y escrita. Al menos el **10 % de la calificación correspondiente** se destinará a valorar la claridad expresiva, la adecuación del registro, la ortografía y la corrección gramatical.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega
- Práctica 1 (Plano Lumière)	Primera - última semana	Aleatoriamente
- Práctica 2 (Autorretrato)	Segunda - última semana	Última semana
- Práctica 3 - Proyecto audiovisual	Tercera - última semana	Última semana
- Memorias individuales y autoevaluación	Exámenes	Exámenes

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

- ARTAUD, Antonin. *El Cine*. Madrid: Alianza, 1973.
- BARROSO GARCÍA, J. *Realización de los géneros televisivos*. Síntesis, Madrid, 1996
- BARROSO GARÍCA, JAIME. *Introducción a la realización televisiva*. (IORTV, Madrid, 1995)
- BARTHES, R. *La cámara lúcida*. Barcelona: Paidós, 1992.
- BAZIN, André. *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp, 2001.
- BECKETT, Samuel. *Film*. Barcelona: Tusquets, 2001.
- BERGALA, Alain. *Nadie como Godard*. Barcelona: Paidós, 2003.
- BERNHART, J. *La iluminación en TV* (IORTV, Madrid, 1968)
- BORDWELL, D.; STAIGER, J.; THOMPSON, K. *El Cine Clásico de Hollywood*. Barcelona: Paidós, 1997.
- BOU, Núria. *La mirada en el temps. Mite i passió en el cinema de Hollywood*. Barcelona: Edicions 62, 1996.
- BOU, Núria. *Plano / Contraplano: De la mirada clásica al universo de Michelangelo Antonioni*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.
- BURCH, Noël. *El tragaluz del infinito*. Madrid: Editorial Cátedra, 1999.
- BURCH, Noël. *Praxis del cine*. Madrid: Fundamentos, 1998.

- CEBRIAN HERREROS, M. *Diccionario de radio y televisión*. (Editorial Alhambra, Madrid, 1981)
- CURY, I. *Dirección y producción en televisión*. Escuela de Cine y Vídeo, Andoain, 2009
- DAYAN, D. i KATZ, E. *La historia en directo. La retransmisión televisiva de los acontecimientos*. Gustavo Gili, Barcelona, 1992
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Cuando las imágenes toman posición*. Madrid: Editorial Antonio Machado Libros, 2008.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1997.
- GODARD, Jean-Luc. *Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard - Tome 2 1984-1998 (edition établie par Alain Bergala)*. Paris: Cahiers du Cinéma, 1998.
- MAEDA, John. *Las leyes de la simplicidad*. (Gedisa Editorial, 2006, Barcelona)
- MILLERSON, Gerald. *Diseño Escenográfico para Televisión*. (IORTV, 1993)
- MILLERSON, Gerald. *Iluminación para televisión y cine* (IORTV, Madrid, 1994)
- MILLERSON, G. *Realización y producción en televisión*. IORTV, Madrid, 2001
- JURGENSON, A.; BRUNET, S. *La práctica del montaje*. Barcelona: Gedisa, 1992.
- REISZ, Karel. *Técnica del Montaje Cinematográfico*. Madrid: Taurus, 1990.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. *El montaje cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1996.
- TRUFFAUT, François. *El cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza, 1990.

Bibliografía Complementaria

- ADORNO, Theodor W., *Notas de Literatura*, Ariel, Barcelona (1962)
- AULLÓN DE HARO, Pedro, *Teoría del ensayo*, Verbum, Madrid (1992)
- BERGALA, Alain, "Qu'est-ce qu'un film-essai", en *Le film-essai: identification d'un genre* (catálogo), Bibliothèque Centre Pompidou, París, (2000)
- BARTHES, Roland, *El placer del texto*, Siglo XXI, Madrid (2007) – *El susurro del lenguaje*, Paidós, Barcelona (1987)

BRINKEMA, Eugenie: "The Forms of The Affects". Duke University Press, 2014.

BROWN, Bill: "Super Cinema: Film-Philosophy for The Digital Film" Berghahn Books, 2015.

CATALÀ, Josep Maria, "El film-ensayo: la didáctica como una actividad subversiva", Archivos de la Filmoteca, no 34, (febrero 2000)

CERDÁN, Josetxo (eds.), *Documental y vanguardia*, Cátedra, Madrid (2005)

DORSKY, Nathaniel; El cine de la devoción, Ed. Asociación Lumière, 2012.

CUEVAS, E, GARCÍA, A.N, *Paisajes del yo. El cine de Ross McElwee*, Ediciones Internacionales Universitarias (2008)

FOUCAULT, Michel, *Dits et écrits. 4*, Gallimard, Paris (1996)

GAUT, Berys - A Philosophy of Cinematic Art, Cambridge University Press, 2010.

HADOT, Pierre, *Ejercicios espirituales y filosofía antigua*, Siruela, Madrid (2006)

– *La filosofía como forma de vida*, AlphaDecay, Barcelona (2009)

– *¿Qué es la filosofía antigua?*, Fondo Cultura Economica, Madrid (1998)

KUSPIT, Donald B., *Arte y videoarte: transgrediendo los límites de la representación*, Círculo de Bellas Artes, Madrid (2006)

LUKÁCS, György, *El alma y sus formas*, Grijalbo, México (1985)

MERLAU-PONTY, Maurice; "Fenomenología de la percepción". 1945.

MONTAIGNE, Michel, *Les Essais*, I, II y III, PUF, Paris (1965)

MOREY, Miguel, *Pequeñas doctrinas de la soledad*, Sexto Piso, Madrid (2007)

ORTEGA, M.L, WEINRICHTER, A, *Mystère Marker. Paisajes en la obra de Chris Marker*, T&B Editores (2008)

ROMBES, Nicholas; Cinema in The Digital Age, Wallflower Press, 2009

RUSSELL, Catherine (1999), Experimental Ethnography. The Work of Film in the Age of Video. Durham and London, Duke University Press. 2006.

SHAVIRO, Steven: "Post Cinematic Affect" O-Books, 2010.

SOBCHAK, Vivian; Carnal Thoughts - Embodiment and Moving Image Culture, University of California Press, 2004.

WEINRICHTER, A, *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine ensayo*, Gobierno de Navarra, Pamplona 2007.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de **protección de datos de carácter personal**, le informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando "descargar"

<https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792>