

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
Impartido en	Grado en Comunicación Audiovisual [Tercer Curso] Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual [Tercer Curso]
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	9
Correo electrónico	rmamblona@cesag.comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
<p>El Libro Blanco del Grado en Comunicación Audiovisual establece que la titulación ha sido diseñada en principio a partir de cuatro perfiles profesionales básicos. Uno de ellos es el de realizador. En ese sentido, tanto si el interés profesional del alumno se mueve en esa dirección o en cualquier otro campo, el conocimiento que se adquiere en relación con el diseño y planificación de la realización de obras audiovisuales se presenta como esencial en la formación del estudiante.</p>
Prerequisitos

- Conocimientos y práctica de la producción audiovisual
- Selección, análisis y tratamiento de información procedente de fuentes diversas.
- Dominio mínimo de herramientas de captación y edición de imágenes.
- Reflexión y capacidad crítica.

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
	Ser capaz de aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el diseño de producción integral de un trabajo

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.

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

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

4 - CINE DOCUMENTAL

- Guion documental

- Técnicas de realización y dirección documental

- El arte de la entrevista

- Personajes, historias, espacios y acciones

- Realidad vs. ficción

- Ética documental

5- CINE DE FICCIÓN

- Guion técnico (realización al servicio del guion)

- Técnicas de realización expresiva

- Coordinación de equipos (con producción, fotografía y arte)

- Dirección de actrices/actores

- Dirección en montaje

6- TELEVISIÓN

- Roles profesionales en televisión

- Técnicas de realización en televisión

- Realización en control

- Realización en exteriores

- La escaleta

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

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

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
Práctica 3 - Proyecto (A escoger televisión, ficción o documental)	*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	50
Práctica 1 - Plano Lumière 10 % Práctica 2 - Autorretrato 30 %	Proceso y resultado.	40
Entrega de memorias individuales.	Entrega online.	10

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 María, "El film-ensayo: la didáctica como una actividad subversiva", Archivos de la Filmoteca, no 34, (febrero 2000)
- CERDÁN, Joxetxo (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/sedelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792](https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792)