

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104810 - DIRECCIÓ CINEMATogrÀFICA

Informació general

- Curs acadèmic 2024/25
- Curs: Quart
- Trimestre: Segon
- Nombre de crèdits: 6
- Professorat:
 - Carlota Frisón Fernández <cfrison@tecnocampus.cat>
 - Lluís De Sola Llovet <ldesola@tecnocampus.cat>

Llengües de docència

- Català

Presentació de l'assignatura

L'assignatura optativa "Direcció cinematogràfica" es duu a terme al llarg del segon trimestre i compta amb 4 hores de teoria i 2 teoria de pràctiques a la setmana. Tot i així, el caràcter de l'assignatura és fonamentalment pràctic i pretén que l'alumne aprofundeixi en el que significa la direcció cinematogràfica com a expressió d'una idea a partir d'eleccions creatives. Es treballa des de la cerca de la idea a rodar fins a una primera versió del muntatge, passant per l'escriptura i l'anàlisi dels diferents departaments tècnic-artístics (art, fotografia, direcció d'actors...).

L'objectiu de l'assignatura és la realització de curtmetratges per grups, amb una idea clara i ben comunicada. L'assignatura vol ajudar els alumnes a convertir-se en persones amb capacitat expressiva, estimulant la seva creativitat amb activitats diverses, unes de caràcter més tècnic i unes altres lligades a la teoria, més reflexives i conceptuals, amb una especial insistència en el caràcter íntim, honest i personal dels projectes que es desenvolupin.

L'assignatura es divideix en dues parts, teoria i pràctica, que es desenvoluparan de manera paral·lela. En la primera es tractaran qüestions tècniques sobre les diferents possibilitats expressives que ens ofereixen els departaments cinematogràfics i com aplicar-les als nostres projectes. Tot això des d'un punt de vista pràctic i aplicat a partir d'activitats.

La segona és, en la pràctica, un taller en el qual es desenvoluparan projectes de curtmetratge per grups per a la seva posterior realització. Els alumnes s'organitzaran per grups que començaran des del primer dia a gestar la idea fonamental dels projectes. D'aquesta fase inicial sortiran els curtmetratges que es realitzaran. Els alumnes quedaran integrats així en un grup de treball, d'entre 4 i 5 persones, en el qual assumiran la responsabilitat d'un departament determinat (art, fotografia etc...) per a tirar endavant el curtmetratge, que ja d'entrada haurà de tenir un format mínim, un concepte clar i unes possibilitats concretes i realistes d'acompliment.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homo?fobes, tra?nsfobes i discriminato?ries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiam que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Competències/Resultats d'aprenentatge

Específica

- E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components
- E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Bàsiques i Generals

- G2_ Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
- G4_ Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
- G5_ Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia

Transversal

- T2_ Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

No definides

Continguts

TEORIA

Lluís de Sola (direcció) i Carlota Frisón (direcció d'actors)

Introducció teòrica i tècnica al concepte de direcció

1. L'ofici de director de cinema a partir d'una lectura etimològica i històrica.
2. Cinema i espectador. El principi d'empatia. El punt de vista.
3. Les diverses possibilitats del cinema. De la narració a una altra cosa.
4. Tècniques teatrals aplicades a l'audiovisual.
5. Definició de personatges i la seva construcció.
6. Temps i espai en coreografia.
7. Posada en escena i/o posada en imatges.
8. Revisió crítica de les lleis del llenguatge cinematogràfic: eix, angulacions, *raccord*, escales...
9. Del guió a la representació Variables de depuració i estil personal
10. La fotografia: llums, ombres i colors.
11. El rodatge. Estructura i criteris de funcionament.
12. La relació entre el director i els actors.
13. Muntar mentre es pensa. El muntatge no és el final.
14. Teoria i tècnica del muntatge.

PRÀCTIQUES

Lluís de Sola (direcció) i Carlota Frisón (direcció d'actors)

Taller de desenvolupament de curtmetratge

1. La idea, eines per a trobar-la i desenvolupar-la.
2. L'honestedat.
3. Principis del guió i processos d'escriptura. El conflicte.
4. Elaboració de personatges.
5. Procés i confecció del *casting*.
6. *Storyline*, sinopsis, escaleta i tractament.
7. L'estil narratiu.
8. Del guió literari al guió tècnic: *découpage* o planificació d'escenes i seqüències.
9. Lectura i comprensió de guions: definició de personatges.
10. Descripció i tasques dels diferents departaments.
11. Processos d'assaig amb els actors.
12. El pla de rodatge.
13. Rodatge amb els actors.
14. El pla d'edició i la supervisió de la primera versió del muntatge.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

- 12 - Consum i producció responsables
- 08 - Treball digne i creixement econòmic
- 04 - Educació de qualitat

Sistema d'avaluació i qualificació

Teoria (35%):

Activitat 1: Examen teòric individual (30%). Inclou preguntes sobre teoria, pràctica i direcció d'actors (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 2. Exercicis i participació (5%). (NOTA INDIVIDUAL).

Pràctiques (65%):

Activitat 3: Storyline i pitching individual (10%). (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 4: Desenvolupament creatiu i tècnic del curtmetratge (30%). (NOTA GRUPAL).

Activitat 5: Pràctica d'interpretació (5%). (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 6: Memòria individual per rol (5%). (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 7: Vídeo del minut (5%). (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 8: Elaboració i desenvolupament del *càsting* (10%). (NOTA GRUPAL).

Per a poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5.

Per a poder fer mitjana, la nota del conjunt de les 5 pràctiques haurà de ser com a mínim d'un 5.

-És necessari haver presentat el curtmetratge per a poder presentar-se a l'examen final.

-La recuperació tindrà la forma d'un exercici de curtmetratge entre els alumnes implicats i un examen escrit individual. Mai podrà superar el 6 com a nota final en tenir-se en compte solament les notes de "Resultat final del curtmetratge" i "Examen".

-La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l'assignatura. En cas de detecció de plagi s'informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.