

FITXA IDENTIFICATIVA**DADES DE L'ASSIGNATURA**

Codi: 36573
Nom: Direcció i producció cinematogràfiques I
Cicle: Grau
Crèdits ECTS: 6
Curs acadèmic: 2025-26

TITULACIONS

Titulació	Centre	Curs	Període
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	3	Segon quadrimestre
1407 - Grau en Enginyeria Multimedia	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	4	Segon quadrimestre

MATÈRIES

Titulació	Matèria	Caràcter
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	Processos de creació, producció i realització audiovisual	OBLIGATÒRIA
1407 - Grau en Enginyeria Multimedia	Optativitat	OPTATIVA

COORDINACIÓ

CENTENO MARTIN MARCOS PABLO

RESUM

Direcció i Producció Cinematogràfiques I és una assignatura obligatòria del Grau en Comunicació Audiovisual que forma part de la matèria Processos de Creació, Producció i Realització Audiovisual. També és una assignatura optativa del Grau en Enginyeria Multimèdia.

L'assignatura preveu desenvolupar els continguts que permeten la ideació, el guió, el disseny i la planificació dels gèneres cinematogràfics, models, recursos i creació ficció. En concret, es desenvolupen les temàtiques següents: la naturalesa plural del cinema (l'especificitat cinematogràfica, el cinema com a art, el cinema com a mitjà de comunicació i el cinema com a indústria); l'empresa productora (les empreses de producció cinematogràfica, la figura del productor, l'equip de producció, les productores espanyoles); el finançament (vies de finançament, finançament directe, finançament indirecte, finançament comercial, finançament públic i les coproduccions) l'explotació i la producció cinematogràfica; el disseny de projectes (la fase de preproducció, el disseny global del projecte, del guió al pla de treball); pressupost i contractació (càlcul de costos i desglossament per apartats, equip tècnic i artístic, serveis) i la promoció del producte audiovisual.

El curs es divideix en dues parts, una primera meitat teòrica i una segona pràctica. La primera gira al voltant de la direcció i producció cinematogràfiques. D'una banda, abordar el treball de direcció en relació a la naturalesa plural del cinema (dirigir cinema entès com a mitjà de comunicació, cinema com a indústria i cinema com a art), les múltiples possibilitats expressives que té el cinema, el funcionament de la indústria a múltiples contextos del món, els problemes de la representació i les propostes de direcció que van del cinema comercial a cinemes d'autor i alternatius que desafien els codis de la indústria. D'altra banda, s'aborden els punts bàsics per entendre la producció cinematogràfica: des de l'estudi de l'estructura de l'empresa productora i els seus departaments fins al desenvolupament del finançament, la producció en rodatge i l'explotació de l'obra audiovisual. La segona meitat inclourà exercicis pràctics realitzats al taller d'audiovisuals que van des de l'adaptació de guió literari a guió tècnic, l'ús dramàtic dels elements del llenguatge cinematogràfic, planificació de pla seqüència, moviments de càmera físics i òptics, fins a les tècniques d'il·luminació, sonorització i composició del quadre.

CONEXIMENTS PREVIS

RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES DE LA MATEIXA TITULACIÓ

No s'ha especificat restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

ALTRES TIPUS DE REQUISITS

No es preveuen altres tipus de requisits.

COMPETÈNCIES / RESULTATS D'APRENENTATGE

-

Capacitat per a actuar defenent una cultura de la pau i respectant els drets fonamentals en els processos de la comunicació, en concret la igualtat entre dones i hòmens en tots els tractaments informatius, interpretatius, sígnicos, dialògics i opinatius de la comunicació.

Capacitat per a experimentar i innovar per mitjà del coneixement i l'ús de mètodes i tècniques aplicats.

Capacitat per a integrar-se i treballar en un equip, tant en funcions subordinades com assumint si és el cas la coordinació o direcció del mateix. Capacitat per a posar en pràctica tot el conjunt de competències adquirides. Saber posar en valor les pròpies propostes i, d'altra banda, adaptar-se a les exigències d'un grup o una empresa.

Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa com en la imatge en moviment, així com els elements constitutius de la direcció artística. Capacitat per a analitzar i planificar les relacions entre imatges i sons des del punt de vista estètic i narratiu en els diferents suports i tecnologies audiovisuals. Capacitat per a aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge als diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge mitjançant les noves tecnologies de la comunicació. També s'inclouen els coneixements dels models psicològics específicament desenvolupats per a la comunicació visual i la persuasió a través de la imatge.

Coneixement dels diversos llenguatges, codis i modes de representació propis dels distints mitjans

tecnològics i audiovisuals: fotografia, cine, ràdio, televisió, vídeo i imatge electrònica, internet, etc. a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural i la seua evolució al llarg del temps, que haurà de generar la capacitat per a analitzar relats i obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.

Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, tant en el cine com en televisió, vídeo i multimèdia des del punt de vista de la posada en escena des de la idea inicial fins al seu acabat final. D'això es deriva la capacitat per a crear i dirigir la posada en escena integral de produccions audiovisuals cinematogràfiques, videogràfiques o televisives, responsabilitzant-se de la direcció d'actors i ajustant-se al guió, pla de treball o pressupost previ.

Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, des de la concepció d'un projecte fins a la seua comercialització. El dit coneixement donarà lloc al desenrotllament de la capacitat i habilitat per a planificar i gestionar els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics, incloent tots els processos implicats en la direcció i gestió d'empreses audiovisuals en els seus diferents àmbits.

Coneixement teoricopràctic de les estructures organitzatives en el camp de la comunicació visual i sonora, així com la seua evolució i gestió al llarg del temps, incloent la tributació audiovisual. També comprén el coneixement i la investigació de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors.

Creativitat: capacitat per a assumir riscos expressius i temàtics en el marc de les disponibilitats i terminis de la producció audiovisual, aplicant solucions i punts de vista personals en el desenrotllament dels projectes.

Iniciativa, creativitat, credibilitat, honestedat, imatge, esperit de lideratge i responsabilitat tant de manera individual com corporatiu.

Que els estudiants manifesten respecte solidari per les diferents persones i pobles del planeta, així com coneixement dels grans corrents culturals en relació amb els valors individuals i col·lectius i respecte pels drets humans.

Que els estudiants siguen capaços de treballar en equip, de comunicar les pròpies idees i d'integrar-se en projectes comuns destinats a l'obtenció de resultats.

Que els estudiants tinguen capacitat d'adaptació als canvis tecnològics i sociolaborals.

Que els estudiants tinguen la capacitat i la creativitat necessàries per a assumir riscos expressius i temàtics en el marc de les disponibilitats i terminis de la producció comunicativa, aplicant solucions i punts de vista fundats en el desenvolupament dels projectes.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Dirigir cinema com a mitjà de comunicació

Dirigir cinema com a mitjà de comunicació. Reflexió crítica sobre els problemes de la representació del món a la direcció cinematogràfica. Migració d'iconografies del món. Problematitzar la representació de l'altre. Orientalisme.

2. Cinema com a indústria

Limitacions del paradigma transnacional. El cinema des de la perspectiva transnacional. Els gèneres de la indústria. Sinergies, remakes i seqüeles. Codis de representació globals.

3. Cinema com art

Dirigir cinema com art. Formes alternatives en el cinema independent. Desafiar els límits de la representació. Hibridació de formats i gèneres. Deconstrucció dels gèneres cinematogràfics. Ideologia i subjectivitat a la direcció. Reflexions sobre els problemes que reflecteix la direcció al cinema de ciència ficció

4. La empresa productora

L'empresa productora: les empreses de producció cinematogràfica, la figura del productor, l'equip de producció, les productores espanyoles. Alta producció i baixa producció.

5. El finançament

Vies de finançament, finançament directe, finançament indirecte, finançament comercial, finançament públic i les coproduccions.

6. Disseny de projectes

Disseny de projectes. Fase de preproducció: disseny global del projecte, del guió al pla de treball. Fase de producció: Pla de rodatge, desglossament de localització.

7. Pressupost i contractació

Càlcul de despeses i desglossament per apartats, incloent-hi costos de l'equip tècnic i artístic, i serveis.

8. L'explotació

Promoció del producte audiovisual. Fase de postproducció: pla d'explotació, recuperació de la inversió. Distribució, exhibició i comercialització. Explotació en festivals de cinema, televisions i plataformes en línia.

9. Exercicis pràctics

Adaptació de guió literari a guió tècnic i storyboard. Elements del llenguatge cinematogràfic: elements i funcions dramàtiques. escala de plànols, angulacions.

Planificació de pla seqüència. Execució, efectes visuals i dramàtics.

Moviments físics (ús de dolly i slider) i òptics (transfocus) i combinacions.

Tècniques d'il·luminació. Tipus de focus. Característiques segons gèneres.

So cinematogràfic: micròfons i tècniques de registre; escala de plans sonors, efectes d'artistes foley, ús dramàtic de la música. Composició, filmació de diàlegs amb múltiples personatges

Resultats d'aprenentatge

Estos continguts es plasmaran en els següents resultats d'aprenentatge:

- Conèixer els codis i els modes de representació propis de la comunicació audiovisual.
- Planificar recursos humans.
- Identificar les estructures organitzatives al camp de la comunicació visual i sonora.
- Conèixer la interrelació entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors.
- Dissenyar estratègies visuals persuasives.
- Manejar les tecnologies aplicades als mitjans de comunicació.
- Planificar la representació acústica d'un espai.
- Connectar estèticament imatges i sons.
- Expressar intencionalitat en l'ús de les imatges.
- Aplicar solucions pròpies al desenvolupament dels projectes audiovisuals.
- Treballar en equip.
- Coordinar equips de treball.
- Posar en valor les propostes pròpies.
- Actualitzar el coneixement dels camps de la comunicació audiovisual.

VOLUM DE TREBALL (HORES)

ACTIVITATS PRESENCIALS

Activitat	Hores
Teoria	30,00

Laboratori	30,00
Total hores	60,00

ACTIVITATS NO PRESENCIALS

Activitat	Hores
Assistència a altres activitats	0,00
Elaboració de treballs individuals o en grup	15,00
Estudi i treball autònom	60,00
Preparació de classes	15,00
Resolució de casos pràctics	0,00
Total hores	90,00

METODOLOGIA DOCENT

Activitats presencials

La docència presencial seguirà les metodologies següents:

- **Lliçó magistral.** Exposició per part del professor sobre aspectes relacionats amb els continguts de direcció i producció cinematogràfiques.
- **Resolució de problemes teoricopràctics.** Exercicis on es posa en pràctica aspectes tècnics relacionats amb la direcció i producció cinematogràfiques exposats a la lliçó magistral.
- **Estudi i anàlisi de casos.** Anàlisi de tipus i estils de direcció cinematogràfica diversos mitjançant exemples proposats durant la lliçó magistral.
- **Debats i seminaris.** Discussió sobre la bibliografia o exemples proposats durant la classe magistral.
- **Realització de projectes audiovisuals (incloent-hi classes pràctiques al taller d'audiovisuals).** Execució en grup de projectes audiovisuals breus dirigits amb divers equipament tècnic del taller d'audiovisuals.

Activitats no presencials

L'alumnat desenvoluparà les següents activitats no presencials:

- **Elaboració de treballs individuals i en grup.** Treballs relacionats amb els continguts exposats a la lliçó magistral relacionats amb la direcció i producció cinematogràfiques.
- **Estudi i treball autònom.** Estudi del material exposat i discutit per superar la prova escrita final.
- **Preparació de classes.** Com a activitat prèvia a cada sessió teòrica, es proposa a l'alumnat el visionat de seqüències o lectura de textos per preparar-se la classe setmanalment.

Innovació educativa

Aquesta assignatura s'adscriu al projecte d'innovació educativa "3330329. Xarxes didàctiques entre llenguatge, entorn i internet" i segueix les activitats aprovades pel Servei de Formació Permanent i

Innovació Educativa (SFPIE), entre les quals destaquen: 1. Realització d'una pràctica de posada en escena avançada amb ús dramàtic conscient de l'entorn; 2. Ús d'eines digitals per planificar i crear efectes a l'entorn visual i sonor.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquesta assignatura té en compte especialment els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible:

- **ODS 4, Educació de qualitat.** Meta 7, que l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, els drets humans, la igualtat de la diversitat cultural, i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.
- **ODS 5, Igualtat de gènere.** Fita 1, posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món. Meta 5, assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris a la vida política, econòmica i pública. Meta 8, millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l'apoderament de les dones.

AVALUACIÓ

El sistema general de qualificacions seguirà el Reglament d'avaluació i qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i màster, aprovat pel Consell de Govern el 30 de maig del 2017 (ACGUV 108/2017).

Avaluació a la primera convocatòria

L'avaluació en primera convocatòria es desenvoluparà de la manera següent:

- **Proba escrita final 40%.** Examen a partir dels continguts exposats durant el curs. recuperable en segona convocatòria
- **Presentació d'esquemes, resums i textos proposats 10%.** Elaboració de treballs individuals i en grup on es posa en pràctica aspectes durant la lliçó magistral. No és recuperable a la segona convocatòria.
- **Valoració actitud i participació a la dinàmica de classe 10%.** Es valora tant l'actitud i participació a les pràctiques com a les sessions teòriques, per a poder participar en elles cal preparar les classes setmanalment amb el material recomanat. No és recuperable a la segona convocatòria.
- **Valoració aprenentatge tècnic 40%.** Projectes audiovisuals que s'entreguen setmanalment durant les sessions pràctiques. recuperable en segona convocatòria

Per ser avaluat cal assistir almenys al 80% de les pràctiques en laboratori.

Per superar l'assignatura cal tenir a la prova escrita final i a les pràctiques una qualificació mínima de 4 per fer mitjana.

Avaluació a la segona convocatòria

L'avaluació en segona convocatòria mantindrà, si fora el cas, les qualificacions obtingudes en els blocs aprovats en la primera. L'avaluació dels blocs suspesos o no presentats es realitzarà del següent mode:

- **Proba escrita final 40%**. Examen a partir dels continguts exposats durant el curs.
- **Valoració d'aprenentatge tècnic 40%**. Valoració de l'aprenentatge tècnic a partir d'una prova a resoldre amb exercicis pràctics.
- **Presentació d'esquemes, resums i textos proposats 10%**. No és recuperable a la segona convocatòria. Es mantindrà la qualificació obtinguda en la primera convocatòria.
- **Valoració actitud i participació a la dinàmica de classe 10%**. No és recuperable a la segona convocatòria. Es mantindrà la qualificació obtinguda en la primera convocatòria.

Per superar l'assignatura cal tenir a la prova escrita final i la valoració d'aprenentatge tècnic una qualificació mínima de 4.

Observacions

- Tant a l'examen com a la resta de proves, exercicis o treballs escrits s'exigirà correcció ortogràfica i gramatical. Cada manca comportarà una reducció de la qualificació obtinguda, que pot arribar fins al suspens.
- En el cas de comprovar-se plagi en un treball d'avaluació, aquest es podrà puntuar amb la qualificació numèrica de zero, amb independència del procediment disciplinari que es pugui incoar i, si escau, de la sanció que sigui procedent d'acord amb la legislació vigent.
- L'honestedat intel·lectual és vital a les comunitats acadèmiques i per a la justa avaluació del treball de l'alumnat. Tots els treballs presentats aquest curs han de ser d'autoria original. No s'admetran treballs en què es faci ús de col·laboració fraudulenta o composició amb ajuda d'intel·ligència artificial (ChatGPT o altres), excepte si la utilització forma part dels continguts de l'assignatura o està autoritzada pel professorat que la imparteix.

BIBLIOGRAFIA

Referències bàsiques

- Camino, Jaime, *El oficio de director de cine*, Madrid, Cátedra, 2013.

- Katz, Steven D., *Plano a plano. De la idea a la pantalla*, Madrid, Plot, 2000
- Lancaster, Kurt. *Cine Dslr. Creaciones cinematográficas con tu cámara de fotos*. Madrid, Photo Club, 2019.
- Mollà, Diego. *La producción cinematográfica. Las fases de creación de un largometraje*. Barcelona, UOC, 2012.
- Tranche R., Rafael. *Del papel al plano. El proceso de la creación cinematográfica*. Madrid: Alianza, 2015.

Referències complementàries

- Centeno, Marcos, *Las Grietas De La Imagen: Una Mirada A La Trastienda De Las Primeras Representaciones Cinematograficas del Pueblo Ainu (1897-1918)*, *Secuencias*, nº40,2014, pp.62-80
- Ciller Tenreiro, Carmen y Palacio Arranz, Manuel. *Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales*. Madrid: Ed Síntesis, 2016
- Fontanellas, Héctor J. *Manual de iluminación para cine y video*. Córdoba Argentina: Ed Brujas, 2017.
- Higson, Andrew. The Concept of National Cinema. *Screen*, vol.30 no.3, 1989: 36-47.
- Iwamoto Kenji. Japanese Cinema until 1930. A Consideration of tis Formal Aspects, *Iris*, nº16, 1993: 9-23
- *Manual Canon EOS 60D. Instrucciones*. Tokio: Canon, 2012.
- Martínez Abadía, José y Ferández Díez, Federico. *Manual de productor audiovisual*. Barcelona, Ed UOC, 2013.
- Melwani, VibhaDaryanani. *Manual de producción lowcost. Cómo hacer tu primera película sin morir en el intento*. Barcelona: FUOC, 2021
- Neale, Steve (2000) Chapter 1 Definitions of Genre and Chapter 2 Dimensions of Genre in *Genre and Hollywood*. London and New York: Routledge pp.9-47
- Pardo, Alejandro. *Fundamentos de producción y gestión de proyectos audiovisuales*. Pamplona: EUNSA, 2014.