

Técnicas de
grabación: El rodaje

**Máster en Dirección y
Realización de Series de
Ficción
2024-25**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Técnicas de grabación: El rodaje

Titulación: Máster en Dirección y realización de series de ficción

Curso académico: 2023-24

Carácter: Obligatorio

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: D. Juan Gautier Sansalvador

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Capacidad avanzada para evaluar, crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones narrativas en televisión, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guion, plan de trabajo o presupuesto previo.
- Capacidad para dirigir técnicas y procesos en la organización de la producción fotográfica, así como las técnicas y procesos de creación en el campo de la imagen fija en general tanto en entornos analógicos como digitales relacionadas con la producción de series de ficción para televisión.
- Capacidad para analizar, evaluar, criticar y dirigir la aplicación de las técnicas y procedimientos de la composición de la imagen de las series de ficción, a partir del conocimiento avanzado tanto de las leyes clásicas y como de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen, con un conocimiento profundo de las nuevas tecnologías de la información.
- Capacidad para analizar, evaluar, criticar y dirigir las mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de construcción de las imágenes de las series de ficción en televisión.
- Capacidad para analizar, evaluar, criticar y dirigir relatos y proyectos narrativos para el Medio Televisión y comunicar sus juicios a públicos especializados y no especializados.
- Capacidad avanzada dirigir procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de recursos técnicos en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes utilizados en la realización de series de ficción en televisión.
- Conocimiento avanzado para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales con dominio de las técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de series de ficción.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

1.2. Resultados de aprendizaje

Conseguir la capacidad avanzada para planificar y dirigir los recursos técnicos y humanos en las producciones en televisión (Tanto para el sistema monocámara como multicámara), así como para dominar las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Para cursar esta asignatura, se requiere que el alumno haya estudiado las siguientes materias impartidas durante el primer semestre del master MDR: Organización y planificación de rodaje, Taller de guion para directores, Taller de ayudantes de dirección, Dirección de fotografía y Dirección de actores.

2.2. Descripción de los contenidos

La grabación de una serie de ficción pasa por el conocimiento y dominio de las distintas técnicas de rodaje, tales como la realización con una cámara o varias cámaras, iluminación y gestión.

Los estudiantes aprenderán a dominar estas técnicas con el nivel necesario para la dirección o realización de series de ficción mediante visionado de ejemplos, reuniones previas, ensayos de actores y técnicos y rodaje real.

2.3. Contenido detallado

1. **Sobre la narrativa audiovisual: hacia una definición de la imagen contemporánea**
 - Imagen movimiento, imagen tiempo. Evolución de la narrativa audiovisual hasta la nueva ola francesa: los cinco elementos de la imagen contemporánea: la claridad, la minuciosidad, la emoción, la singularidad y lo inagotable.
 - La búsqueda del tono: narrativa del relato y narrativa de la imagen.
 - La propuesta del director: estilo de cámara, dirección de actores, idea estética.
 2. **El dossier de dirección:** introducción y motivación, tema, personajes, tono principal y matices en la escala tonal, propuesta estética, dispositivo de rodaje y trabajo de cámara.
 3. **La planificación:** plantas de cámara, guion técnico y shooting. La claridad en la gramática fílmica.
 4. **La preproducción:**
 - CASTING, ENSAYOS: Tips para el casting. Lecturas de guion, trabajo de mesa y documentación, trabajo por secuencias.
 - SCOUTING: Aprender a localizar, punto de vista de cámara.
 - TRABAJO Y REUNIONES DE DEPARTAMENTO. CALENDARIO Y LISTA DE TAREAS.
 - LOCALIZACIÓN TÉCNICA: Dirección y jefes de equipo. Necesidades técnicas. Ayudante de dirección: aterrizar la planificación (elección de ejes de trabajo y tiros de cámara para el desglose de planos en la ORDEN DE RODAJE)
 5. **Cambios en el guion:** Mejoras a partir del trabajo con los actores. Eliminación y/o recorte de secuencias, agrupación de secuencias, cambios de localizaciones....proceso de depuración y simplificación que nos ayudan a ir al corazón de la historia.
 6. **Análisis de ejemplos.**
-

7. **El rodaje.** Los puestos y las funciones. Dinámicas de trabajo en set: coordinación y tiempos.

2.4. Actividades Dirigidas y Trabajo final

Durante el curso se las siguientes actividades dirigidas individuales y obligatorias a realizar fuera del horario de docencia:

Actividad dirigida 1 (AD1)

Durante el curso de la asignatura los alumnos divididos en dos proyectos/grupos de rodaje trabajarán en el dossier de dirección del proyecto realizando fuera del horario docente todas las tareas que implica la preparación del dossier y la preproducción del rodaje. Esto es: localizaciones, casting y ensayos con los actores, definición del diseño de producción de los diferentes departamentos y las gestiones asociadas (fundamentalmente definición de las necesidades de arte, vestuario y necesidades técnicas), elaboración del plan de rodaje, la planificación y los documentos de producción necesarios para realizar el rodaje (citaciones, orden de rodaje, listas de material, permisos de rodaje, etc)

El resto de las sesiones que no son estrictamente el rodaje se utilizarán para reuniones con los alumnos donde se supervise y tutorice esta actividad dirigida.

Los grupos tendrán que presentar el dossier en un pitch de 15 minutos unos días antes de iniciar el rodaje.

El profesor será el encargado, en colaboración con los alumnos, de definir los puestos, las tareas y las posibles rotaciones en set durante la realización de la práctica.

El grueso de las sesiones de esta asignatura constituyen el rodaje de la práctica en su totalidad.

Actividad dirigida 2 (AD2)

Una vez finalizado el rodaje, los alumnos montarán de la manera que se acuerde en las reuniones de preparación el piloto final. El profesor supervisará este proceso para que los alumnos entreguen en tiempo y forma el piloto postproducido.

2.5. Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 27,12% (40,68h). Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, ejercicios y prácticas. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (75h). Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos o actividades multimedia de apoyo (campus virtual). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (15h). Trabajo personal tutorizado. Presencialidad 50%.

Evaluación: 12,88% (19,32h). Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Actividades dirigidas individuales o en grupo)	40%
Examen final / trabajo final (El capítulo de la serie dirigido por el alumno)	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	0%
Presentación de trabajos y proyectos (Actividades dirigidas individuales o en grupo)	40%
Examen final / trabajo final (El capítulo de la Web-Serie dirigido por el alumno)	50%

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota de la prueba extraordinaria sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

3.3 Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4 Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Almendros, Néstor, and François Truffaut. *Días De Una Cámara*. 3ª ed. Barcelona: Seix Barral, 1990. Print.
- Bordwell, David, and Kristin Thompson. *Arte Cinematográfico*. 6ª ed. Madrid [etc.: McGraw-Hill, 2002. Print.
- Cortés-Selva, Laura. *Tres Décadas De Estilo Visual De Cine*. UOC press, 2018.
- Mercado, Gustavo. *La visión del cineasta: El lenguaje de las ópticas*. Madrid: Anaya Photo Club, 2019.
- Sougez, Marie-Loup. *Historia General De La Fotografía*. Madrid: Cátedra, 2007. Print. *Manuales Arte Cátedra*.
- Val Cubero, Alejandra. *Alice Guy Blaché*. Madrid, 2016. *Asociación Matritense de Mujeres Universitarias*
- *Estética del Cine: Aumont, Bergala, Marie y Vernet*. Ed. Paidós.
- *Análisis del Film: Jacques Aumont y Michel Marie*. Ed. Paidós.
- *El relato cinematográfico (Cine y narratología): André Gaudreault y F.Jost*. Ed. Paidós Ibérica.
- *Manual básico de Lenguaje y Narrativa Audiovisual: Federico Fernández Díez y José Martínez Abadía*. Ed. Paidós Ibérica
- *Qué es el cine: Andre Bazin*. Ed. Rialp.

Bibliografía recomendada

- Braverman, B. (2005). *Video Shooter: storytelling with DV, HD and HDV cameras*. San Francisco: CMP Books.
- Barroso, J. (2009). *Realización de documentales y reportajes: técnicas y estrategias del rodaje en campo*. Madrid: Síntesis.
- Devaud, S. (2011). *Grabar en video HD con las cámaras réflex de Canon*. Madrid: Tutor.
- Heller, Eva. *Psicología Del Color: Cómo Actúan Los Colores Sobre Los Sentimientos Y La Razón*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Print.
- Millerson, G. (2002). *Cómo utilizar la cámara de video*. Madrid: Gedisa
- Millerson, G. (2001). *Técnicas de realización y producción en televisión*. Madrid: IORTVE.
- Musburger, R.B. (2002). *Single-camera video production*. Londres: Focal Press.
- Stam, Robert. *Teorías Del Cine: Una Introducción*. Barcelona: Paidós, 2010. Print. Paidós Comunicación; 126. Cine.
- Schaefer, Dennis, and Larry Salvato. *Masters of Light*. U of California, 1985. Web.
- Siegel, Katy and Hochleitner, Martin. *Gregoy Crewdson: 1985-2005*. Hatje Cantz, 2008
- Truffaut, François, and Helen Scott. *El Cine Según Hitchcock*. 5ª ed. Madrid: Alianza, 2010. Print.
- Ward, P. (2002). *Cámara de video digital*. San Sebastián: Escuela de cine y video de Andoain.
- Ward, P. (2003). *Picture composition for film and television*. Oxford: Focal.
- Wheeler, P. (2008). *Cinematografía en alta definición*. Barcelona: Omega.

Otros recursos

Películas

- *El gabinete del Dr. Caligari* (Rober Wiene, 1920)
 - *El último*, Friedrich Wilhelm Murnau, 1924)
 - *Metrópolis* (Fritz Lang, 1927)
 - *El crepúsculo de los dioses* (Billy Wilder, 1950)
 - *Rashomon* (Akira Kurosawa, 1950)
 - *El gran dictador* (Charles Chaplin, 1940)
-

- Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941)
- La soga (Alfred Hitchcock, 1948)
- Los 400 golpes (François Truffaut, 1959)
- Al final de la escapada, Jean-Luc Godard (1960)
- The innocents (Jack Clayton, 1961)
- West side story, Robert Wise y Jerome Robbins, 1961)
- Viridiana (Luis Buñuel, 1961)
- El verdugo (Luis García Berlanga, 1963)
- La Jauría Humana, Arthur Penn (1966)
- Matar a un ruiseñor, Robert Mulligan (1962)
- La noche americana (François Truffaut, 1973)
- Días del cielo (Terrence Malick, 1978)
- Arrebato, Iván Zulueta (1979)
- Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1980)
- Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
- La rosa púrpura del Cairo (Woody Allen, 1985)
- Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)
- Los puentes de Madison, Clint Eatswood (1995)
- El día de la bestia, Alex de la Iglesia (1995)
- Contact (Robert Zemeckis, 1997)
- The Game, David Fincher
- The Blair Witch Project (Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, 1999)
- In the mood for love (Wong Kar-wai, 2000)
- Requiero por un sueño, Darren Aronofsky (2000)
- Antes del atardecer, Richard Linklater
- Inland Empire (David Lynch, 2006)
- Volver (Pedro Almodóvar, 2006)
- Sicko (Michael Moore, 2007)
- Canino, Yorgos Lanthimos (2009)
- ¿Y ahora, adónde vamos? (Nadine Labaki, 2011)
- Blancanieves (Pablo Berger, 2012)
- Mommy (Xavier Dolan, 2014)
- La doncella (Park Chan-Wook, 2016)
- The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, 2016)
- Yo, Daniel Blake (Ken Loach, 2016)
- Clímax (Gaspar Noé, 2018)
- Roma (Alfonso Cuarón, 2018)
- Retrato de una mujer en llamas (Céline Sciamma, 2019)

Series

- La Casa de Papel (Alex Pina)
- Arde Madrid (Paco León)
- La Mesías (Los Javis)

Videoclips

- Pienso en tu mirá (Rosalía-CANADA, 2018)
- Up and up (Coldplay-GloriaFX, 2016)
- Magenta Riddim (DJ Snake-Iconoclast, 2018)
- Qué he sacado con quererte (Guadalupe Plata-NYSU Garage Films, 2017)
- Bajo el volcán (Love of Lesbian-NYSU Garage Films, 2015)
- Say something (Justin Timberlake ft. Chris Stapleton-La blogothèque, 2018)
- Fandangô de Carmen Porter (NONO Ayuso-Landia Films, 2020)

Spots

- Kenzo World (Spike Jonze, 2017)
- Welcome home: Home Pod (Spike Jonze, 2018)
- Ikea Lamp (Spike Jonze, 2002)
- The Split: Volvo (Andreas Nilsson, 2014)
- Otra forma de vivir: Estrella Damm (Oriol Villar, 2019)
- Más allá de la piel: Loewe (Karl Blossfeldt y Arno Rafael Minkk, 2019)
- Timeless: Lacoste (Wanda Productions y Academy Films, 2017)

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	D. Juan Gautier Sansalvador
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Licenciado en comunicación audiovisual por UCM
Correo electrónico	jgautier@nebrija.es
Localización	Campus de San Francisco de Sales. Despacho de Comunicación
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación	Director, productor y montador. Después de varios años como realizador en tv y publicidad, funda Smiz and Pixel en 2008, productora, entre otras, de La Vida Era Eso (2021), nominada a mejor dirección novel y mejor actriz en los PREMIOS GOYA 2022. Su último trabajo para televisión como realizador es la serie Anatomía de un crimen (Tele 5) actualmente en Prime Vídeo. Acaba de dirigir su primer largo de ficción, El Aspirante, que se estrenará en salas en septiembre del 2024 tras varios largometrajes documentales y cortometrajes con un amplio recorrido en festivales (Málaga, Seminci, Gijón...), televisiones (Tve, Movistar, TM...) o catálogos (Fnac, Instituto Cervantes...) Lleva veinte años dando clases como interino en institutos públicos de formación audiovisual, profesor adjunto en la Universidad Complutense, centros privados como TAI, Camilo José Cela, Universidad Europea o colaborando con talleres en el Master Universitario Oficial en Estudios de Género de la UCM.