

Técnicas de
grabación: El rodaje

**Máster en Dirección y
Realización de Series de
Ficción
2023-24**

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: Dña. Irene García Martínez

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. Las funciones del equipo artístico y del equipo técnico**
 - a. Funciones y metodología de trabajo del realizador y el diseñador estético de series de ficción.
 - b. Organización del equipo humano en rodaje:
 - Dirección de producción
 - Dirección: ayudante de dirección, script, dir. de casting, actores
 - Dirección de arte: atrezzistas
 - Dirección de fotografía: operador, 1AC, 2AC, gaffer, maquinista
 - Dirección de sonido: pertiguista y grabador de sonido
 - Dirección de vestuario y maquillaje
 - c. Interpretación del material de preproducción del resto de departamentos
- 2. Equipos técnicos de grabación.**
 - a. Cámaras
 - b. Iluminación y maquinismo
 - c. Sonido
- 3. Uso de la documentación para el rodaje.**
 - a. Realización: Guion técnico/storyboard/photoshoot y briefing
 - b. Ayudante realización y producción: Desgloses y orden de rodaje
 - c. Dirección de fotografía: lista material, referencias estéticas para el dossier y plantas escenográficas

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):** Elaboración de documentación para rodaje: Guion técnico/storyboard/photoshoot, briefing, desgloses, orden de rodaje, listas materiales por departamento, referencias estéticas y plantas escenográficas. (Se replica la nota conseguida a los integrantes del grupo 20%).
- **Actividad dirigida 2 (AD2):** Dirección de jornada durante el rodaje: director de la jornada. (50% individual y por rotación).
- **Actividad dirigida 3 (AD3):** Trabajos auxiliares: realización en el set, dirección de fotografía, cámara y sonido durante el proceso de rodaje, trabajo de productor (30% individual y por rotación).
- **Trabajo final:** entrega del piloto grabado, montado y etalonado. (50% individual)

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
-

Bibliografía complementaria

- 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.

Filmografía

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)
- 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 noche americana (François Truffaut, 1973)
- Días del cielo (Terrence Malick, 1978)
- Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1980)
- Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
- La rosa púrpura del Cairo (Woody Allen, 1985)
- Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)
- Contact (Robert Zemeckis, 1997)
- The Blair Witch Project (Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, 1999)
- In the mood for love (Wong Kar-wai, 2000)
- Inland Empire (David Lynch, 2006)
- Volver (Pedro Almodóvar, 2006)
- Sicko (Michael Moore, 2007)
- ¿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 (Migue Amoedo)
- Fariña (Jacobo Martínez)
- Arde Madrid (Pau Esteve Birba)

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)

Anuncios

- 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	Dña. Irene García Martínez
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctoranda en comunicación audiovisual por UCM
Correo electrónico	igarciam@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27 28015 Madrid
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	<p>Directora de fotografía y operadora de cámara. Estudió Comunicación Audiovisual en la <i>Universidad Carlos III</i>, para continuar sus estudios con el Máster en Dirección de Fotografía de <i>EFTI</i>, los cuales profundizó en la <i>National Film Television School</i> (NFTS) de Reino Unido (Beaconsfield) y posteriormente con el Máster de Investigación Aplicada a Medios de Comunicación en la misma universidad donde cursó la carrera.</p> <p>Su último Trabajo Final de Máster, con calificación de Matrícula de Honor, le validó para comenzar una tesis doctoral que actualmente está en curso, sobre Estética, de la mano de la Profesora Doctora Concepción Cascajosa Virino.</p> <p>Recientemente ha sido galardonada, junto a su directora de tesis, por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España con la <i>Ayuda Luis García Berlanga</i> a la investigación cinematográfica por su proyecto "La dirección de fotografía en el escenario audiovisual iberoamericano como herramienta de transformación creativa (2000-2020)". Procura dar a sus proyectos un sello humanístico y artístico, en el que mezcla la importancia del guion con su cinematografía (la estética que apoya la narrativa), es por ello que en sus últimos proyectos ha realizado la labor de visual designer y/o showrunner. Fue miembro del jurado de la Sección Oficial del <i>XIV Euskubideen Zinemaldia (Festival de Cine de Derechos Humanos) de Donostia</i> organizado por Amnistía Internacional en 2016, debido a su actividad como realizadora en la ONG. Y desde junio de 2019 es miembro asociado de la Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía (AEC).</p>

	<p>Su filmografía abarca desde el mundo de la ficción, la publicidad, el documental, el fashion film, el videoclip y al videoarte; habiendo trabajado para nombres como Microsoft, Al Jazeera, Warner Music, Amnistía Internacional, Cabify... También con directores como Zoe Berriatúa, Paula Palacios, Hernán Zin y Jiajie Yu Yan o productores como Ángel Mora, José María Lara o Carmen Huray. Su trabajo también ha sido reconocido por las diferentes nominaciones en festivales como el Festival de Málaga (2021), La Fila de Valladolid (2021), Miami Fashion Film Fest (2018), Madrid FFF (2018), Out Shine Film Festival de Miami (2019) o el Nepal Human Rights International Film Festival (2020), entre otros. Su trayectoria le ha llevado a trabajar también fuera de las fronteras españolas, rodando un documental en Senegal en noviembre de 2019, patrocinado por Sony, y una serie documental para el proyecto británico Arup, apoyado por la Universidad de Oxford. Actualmente se encuentra en la preproducción de varios largometrajes de ficción y otros documentales a la par que realiza sus investigaciones académicas.</p>
--	---