

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando cualquier adaptación que se realice respecto a la memoria de verificación. Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías). La planificación académica podrá sufrir modificaciones de acuerdo con la actualización de las condiciones sanitarias.

Aclaración: La guía docente se estructura en dos partes correspondientes a cada una de las dos disciplinas que se engloban en la materia. Ambas áreas aparecerán señaladas en todo el documento (salvo excepciones en apartados que no es necesario aplicar esta división por especialización), pudiéndose diferenciar, dado que se irán exponiendo al estar marcadas en: **Producción** y **Fotografía**.

Asignatura	Producción - Fotografía. Principios básicos.		
Materia	Materia IV: Producir el cine		
Módulo	Módulo II: Procesos creativos e industriales		
Titulación	Máster Cine. Comunicación e Industria Audiovisual		
Plan	640	Código	54954
Periodo de impartición	Primer Cuatrimestre	Tipo/Carácter	Optativa
Nivel/Ciclo	Postgrado	Curso	Primero
Créditos ECTS	4		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Ana I. Cea (Producción) Fernando Blanco (Fotografía)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	anaisabel.cea@uva.es fernandoblanco@uva.es		
Departamento	Historia Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad.		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura de “Producción. Fotografía (Principios básicos)” propone un acercamiento a dos de las actividades más representativas de la industria cinematográfica.

Da a conocer las tareas pertinentes en la Producción y Fotografía, utilizando de manera adecuada los códigos que forman la gramática audiovisual. Desde esta perspectiva, permite entender el contexto industrial cinematográfico y audiovisual contemporáneo.

En el desarrollo de sus contenidos, la asignatura desglosa las destrezas y competencias necesarias para abordar tareas en las distintas fases del proceso de producción cinematográfica: preproducción, producción y postproducción.

Al mismo tiempo, la asignatura permite conocer el funcionamiento de la cámara y los principios básicos por los que se rige la iluminación de un set cinematográfico.

1.2 Relación con otras materias

La asignatura *Producción. Fotografía. Principios Básicos* se articula de manera transversal muchos de los contenidos impartidos en el Máster, de este modo, está asociada con las asignaturas de la Materia 3 Escribir el cine (asignatura: *Escritura del Guion*) del MÓDULO II PROCESOS CREATIVOS E INDUSTRIALES, de la Materia 4 a la que pertenece (Producir el Cine) y sus correspondientes asignaturas: *Escenografía: Calidad y Propiedades del Espacio Arquitectónico en Cine*; *Dirección. Principios Básicos*; *La Banda Sonora y Montaje de Imagen y Sonido. Edición Multimedia*, así como con la Materia 5 Explotación Industrial y su respectiva asignatura: *Distribución. Estrategias Comunicativas. Merchandising. Exhibición*. También guarda relación con la materia 1 ¿Qué es el cine? del Módulo I PRINCIPIOS GENERALES en dos de sus asignaturas: *Industria del cine (Oficios)* y *Narración y Puesta en Escena: Estrategias*.

Asimismo, en la actualidad es necesario que existan sinergias con el MÓDULO III PENSAR EL CINE, en la MATERIA 8 Cine en el contexto digital, específicamente con la asignatura: *Formatos Audiovisuales Y Nuevas Narrativas. Transmedialidad, Innovación, Creatividad, Participación*.

1.3 Prerrequisitos

Ninguno.

2. Competencias

2.1 Generales

CB1- Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y profesional.

CB2- Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten.

CB3- Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de los nuevos conocimientos adquiridos.

CB4- Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.

CB5- Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente.

CB6- Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.

CB7- Adquirir aptitudes retóricas para la escritura, exposición y discusión de proyectos en un contexto profesional.

CB8- Destreza y aptitud para evaluar y finalizar los proyectos planteados: planificación y responsabilidad en el proceso creativo.

CB9- Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de transferirlos en un equipo profesional, unificando los propios intereses con los del proyecto colectivo.

2.2 Específicas

CE3. Dominar desde una triple perspectiva -creativa, analítica e industrial- los procesos que intervienen en el cine: Preproducción, Producción, Distribución y Exhibición. Comparar, interrelacionar y evaluar la importancia del entendimiento entre arte e industria para la buena consecución de una película.

CE4 Conocer y atender las diferentes fases que recorre la realización de una película: desde la idea hasta su estreno en las salas.

CE16- Destreza para acometer un Plan de Trabajo: Cortar, Desglosar y elaborar el Plan de rodaje.

CE 22- Conocer el Mercado que mueve la Industria del cine: Agencias de Prensa, Festivales, Distribución y ventas, Exhibición en salas.

CE23- Situar el cine en un contexto artístico e industrial y para asumir y resolver condicionantes comerciales (Merchandising).

3. Objetivos

Esta asignatura persigue que el alumno:

- Conozca las funciones que se realizan en las tres fases de una producción cinematográfica y/o audiovisual: Preproducción, Producción, Distribución y Exhibición
- Aprenda a identificar las distintas tareas realizadas por los diferentes equipos de producción para la consecución de la película.
- Tenga un primer acercamiento a la planificación y gestión de recursos humanos, técnicos y presupuestarios.
- Sea capaz de distinguir las peculiaridades de cada uno de los sectores del audiovisual desde el punto de vista de la producción y su conexión con el contexto socio-económico.
- Sea capaz de conocer y aplicar las rutinas de trabajo estandarizadas en la creación de un producto audiovisual, tales como el desglose de secuencias, plan de trabajo, etc.
- Sea capaz de elaborar el presupuesto en una producción audiovisual.
- Sea capaz de identificar las funciones de cada uno de los integrantes del equipo de una producción audiovisual y comparar los roles teóricos con la realidad práctica.
- Conozca las nuevas técnicas y procesos audiovisuales
- Conozca los distintos tipos de cámaras utilizados en las producciones cinematográficas.
- Aprenda a modificar los parámetros de la cámara para conseguir efectos creativos.
- Conozca los esquemas generales de iluminación utilizados en un set cinematográfico.

4. Contenidos y/o bloques temáticos:

Producción

Bloque 1: Teoría y práctica de la Producción Audiovisual

Carga de trabajo en créditos ECTS: 0,5

Bloque 2: El producto cinematográfico

Carga de trabajo en créditos ECTS: 0,5

Bloque 3: Fases del proceso de producción. Instrumentos técnicos

Carga de trabajo en créditos ECTS: 0,5

Bloque 4: Presupuesto de producción. Conceptos económico-financieros

Carga de trabajo en créditos ECTS: 0,5

Fotografía

Bloque 5: Fotografía. Principios Básicos

Carga de trabajo en créditos ECTS: 2

a. Contextualización y justificación

Producción

En plena era digital, los modos de consumo del cine y del audiovisual se han visto afectados, su transformación ha sido evidente, sin embargo, aunque la técnica de elaboración del producto (película) ha evolucionado, se ha transformado, el trabajo de producción sigue manteniendo su misma forma de ejecución, el cumplimiento de sus fases (preproducción, producción y postproducción) y su equipo humano se ajusta a la estructura, la jerarquía del sistema, que en ocasiones se desconoce en el ámbito de la comunicación, así lo han detectado algunos festivales de Cine (Seminci, etc.). Ante esta necesidad se plantea la existencia de la asignatura dedicada a conocer el funcionamiento de una producción cinematográfica, base de toda creación de la industria del cine y del audiovisual.

Fotografía

La Dirección de Fotografía es una actividad esencial en el desarrollo de una película. Sin fotografía, no existe el filme. Esta asignatura acerca al alumno a los principios básicos de la toma cinematográfica.

b. Objetivos de aprendizaje

Producción

- Permitirá adquirir destrezas y competencias necesarias para desarrollar tareas en las distintas fases durante el proceso de producción cinematográfico y/o audiovisual: preproducción, producción y postproducción.
- Conocer las tareas pertinentes en el proceso de producción de cualquier tipo de producto audiovisual, utilizando de manera adecuada los códigos que forman la gramática audiovisual.
- Entender el contexto industrial cinematográfico y audiovisual contemporáneo, con el objetivo de integrarse profesionalmente en los distintos sistemas de producción, ejerciendo funciones o desempeñando figuras laborales heterogéneas.

Fotografía

- Conozca las últimas tendencias en tecnología cinematográfica. Se revisarán los distintos tipos de cámaras utilizados en los rodajes contemporáneos y sus características principales.
- Aprenda a utilizar la cámara cinematográfica de manera creativa. Esto implica el conocimiento técnico-práctico de los parámetros manuales del equipo fotográfico.
- Conozca los distintos tipos de iluminación que determinan la estética de un film y sea capaz de imitar los esquemas básicos más representativos.

c. Contenidos

Producción

- I. Teoría y práctica de la Producción Audiovisual.
 - 1.1. Marco conceptual.
 - 1.2. Metodología.
 - 1.3. Contextualización: La producción cinematográfica
- II. El producto cinematográfico.
 - 6.1. Particularidades del producto película.
 - 6.2. Del guión a la pantalla.
 - 6.3. Nuevos procedimientos de distribución y difusión fílmica: nuevos formatos tecnológicos.
- III. Fases del proceso de producción. Instrumentos técnicos
 - 3.1. Preproducción o fase de preparación-técnico artística.
 - 3.2. Producción o fase de rodaje-grabación.
 - 3.3. Postproducción o fase de finalización.
 - 6.4. Desglose del guión. Concepto y variantes.
 - 6.5. Plan de trabajo.
 - 6.6. Plan de rodaje/grabación.
 - 6.7. Plan de finalización.
 - 6.7. Legislación laboral. Contratación.
 - 6.8. Permiso de rodaje.
 - 6.9. Documentación técnica. Partes e informes.
- IV. Presupuesto de producción. Conceptos económico-financieros.
 - 4.1. Instrumento de previsión y control. El coste de producción. Definición y tipos.
 - 4.2. Problema económico-financiero.
 - 4.3. Capítulos presupuestarios del modelo oficial.
 - 4.4. Partidas y conceptos presupuestarios.
 - 4.5. El factor tiempo de rodaje.
 - 4.6. Seguros cinematográficos.
 - 4.7. La coproducción internacional.
 - 4.8. Gestión de derechos.

Fotografía

Los contenidos sobre la disciplina de la **fotografía** se articulan en torno a los siguientes temas:

- Bases teóricas de la luz y el color.
- La cámara y su funcionamiento.
- Objetivos.
- Tipos de sensores.
- Uso expresivo de las funcionalidades de la cámara.
- Configuración para grabar RAW para aprovechamiento del color en postproducción.
- Características de la luz y posibilidades creativas.
- Tipos de iluminación en cinematografía.

- Esquemas básicos de iluminación.

d. Métodos docentes

Cada sesión de esta asignatura se articulará en torno a dos partes con dinámicas diferentes:

- Método expositivo. En esta primera parte se introducirán, de manera dinámica y dialogada, los conceptos a abordar en cada una de las sesiones realizados mediante clases magistrales y/o seminarios, conferencias impartidos por profesionales, académicos/as y expertos/as del sector.
- Método colaborativo - taller, en el que los alumnos resolverán, de manera individual o en grupo, distintas actividades relacionadas con los conceptos analizados en la parte teórica. Además de la inclusión de la participación y debate del alumnado en los diferentes temas tratados en el aula.

e. Plan de trabajo

Para el curso 2021-2022, está previsto que esta asignatura se imparta los miércoles y jueves en el período comprendido entre la semana del 29 de noviembre (2021) y el día 20 de enero (2022) que finalizará la temporalización de la materia.

Como complemento a estas sesiones, se ofrecerán un seminario (8 horas) integrado dentro de los horarios de la asignatura que forma parte del seminario "*Procesos creativos e industriales del cine*" impartidos por profesionales de reconocido prestigio que pertenecen al sector cinematográficos y/o audiovisual.

Se entregará un cronograma detallado de todas las actividades el primer día de clase de esta asignatura. Toda la información estará disponible en el Campus Virtual.

Todas las sesiones se llevarán a cabo manteniendo las medidas de seguridad que establezcan las autoridades necesarias. Los métodos docentes se revisarán si las condiciones obligan a ello.

La planificación se intentará ajustar al esquema que se expone a continuación:

- Clases teóricas: Magistrales y/o Seminarios
- Análisis o Estudio del caso
- Tutorías: individuales y en grupo
- Exposición y defensa de trabajos propuestos
- Ejercicios, supuestos prácticos
- Sesiones de evaluación
- Estudio individual
- Trabajos en grupo (guion, desgloses, maquetación...)
- Planificación, localizaciones, documentación
- Preparación, preproducción.
- Investigación, búsqueda de documentación y bibliografía

El profesorado encargado de impartir la asignatura irá compaginando y alternando los métodos docentes arriba señalados en función de las particularidades y características de los diferentes temas de la asignatura. No obstante, todos cuentan con una elevada carga de práctica, de modo que, tras la explicación teórica de cada uno de los temas, se dará paso al desarrollo de una práctica que permita comprobar que el alumnado afianza los contenidos fundamentales de la asignatura.

f. Evaluación

Producción y Fotografía

El contenido práctico de esta asignatura implica que la evaluación estará basada en el propio proceso y en la evolución del alumno a lo largo del período de aprendizaje.

Se tendrán en cuenta:

- La asistencia.
- La participación en clase y la calidad de las aportaciones del alumno, tanto en las sesiones de debate, como en el desarrollo de las actividades colaborativas,
- La lectura de los documentos que los profesores consideren oportunos para el desarrollo de cada una de las sesiones.

Los alumnos tendrán disponible en el Campus Virtual, el primer día de clase, todos los materiales necesarios, así como una rúbrica completa de la evaluación.

Denominación	% Mínimo	% Máximo
Evaluación de las competencias referidas a aplicación de técnicas, procedimientos de actuación y resolución de problemas... • Trabajos, Proyectos• Evaluación de competencias profesionales, personales, sociales ... • Capacidad de ejecución• Solución de problemas	60%	60%
• Evaluación de competencias: comprensión, estudio, análisis	40%	40%

Fotografía

Como trabajo final de la asignatura los alumnos deberán imitar el rodaje de una escena propuesta por los profesores de la asignatura.

La entrega consistirá en:

- Un pequeño video del proceso. Making of.
- Análisis de los valores de cámara utilizados para recrear la escena.
- Análisis de los esquemas de iluminación.
- Resultado final. Grabación de la escena.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y

estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomienda ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- CABEZÓN, L. A. y GÓMEZ-URDÁ, F. G. (2004). *La producción cinematográfica*. Madrid: Cátedra.
- CALVO HERRERA, C. (2003). *La empresa de cine en España*. Madrid: Laberinto.
- CUEVAS, A. (1999). *Economía cinematográfica. La producción y el comercio de películas*. Madrid: Imaginógrafo.
- DUBOIS, P. (2013). *Fotografía & Cine*. Madrid: Ediciones VE. ◀ mantener este texto, siempre que Fernando Blanco esté de acuerdo
- MARTÍNEZ ABADÍA, J. (2009). *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía*. Barcelona: Paidós.
- SÁINZ-SÁNCHEZ, M. (1999). *El productor audiovisual*. Madrid: Síntesis.

g.2 Bibliografía complementaria

- ALTON, J (1994). *Painting with Light*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- AUGROS, J. (2000). *El dinero de Hollywood: financiación, producción, distribución y nuevos mercados*. Barcelona: Paidós.
- BARRY, A. (2015). *The DSLR Filmmaker's Handbook Real-World Production Techniques*. Indianapolis: Sybex
- BLAIN, B. (2012). *Cinematography Theory and Practice Image Making for Cinematographers and Directors*. Oxford: Elsevier.
- BLAIN, B. (2008). *Motion Picture and Video Lighting*.
- BERGERY, B. (2002). *Reflections*.
- CALVO HERRERA, C. (2017). *Cómo financiar tu película*. Madrid: Fragua.
- CLEMENTE, J. (2004). *Introducción al software de gestión en la producción audiovisual*. Madrid: Fragua.
- DADEK, W. (1962). *Economía cinematográfica*. Madrid: Rialp.
- GOURNAY, B. (2004). *Contra Hollywood. Estrategias europeas del mercado cinematográfico y audiovisual*. Barcelona: Bellaterra.
- JACOSTE QUESADA, J. G. (1996). *El productor cinematográfico*, Madrid: Síntesis.

- MIGUEL-BORRÁS, M. y CEA-NAVAS A. I. (eds.), (2020). *El cortometraje, valoración y grandeza del formato*. Valencia: Tirant Lo Blanch (Tirant Humanidades).
- POVEDA –CRIADO, M. A. (2016). *Producción de ficción*. Madrid: Fragua.
- REDONDO, I. (2000). *Marketing en el cine*. Madrid: ESIC, Pirámide.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

- Canal de Youtube. [Media Division](#)
- Canal de Youtube de [Ponysmasher](#)
- Canal de Youtube [Every frame a painting](#)
- Canal de Youtube [Media Division](#)
- Productoras y distribuidoras cinematográficas y televisivas en España: <http://directorios.netfirms.com/productoras/>
- Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA): <http://www.mcu.es/cine/>
- Filmoteca Española: <http://www.mcu.es/cine/MC/FE/index.html>
- Film Commission Española: <http://www.spainfilmcommission.org>
- Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE): <http://www.fapae.es/>
- Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual: <http://www.mcu.es/organizacion/Organigrama/ICAASubGnralFomentoIndCineAudiovisual.html>
- Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films, (FIAPF): <http://www.fiapf.org/>

h. Recursos necesarios

No es necesario ningún recurso específico para el desarrollo de la asignatura, si bien conviene que el alumno disponga de su propio ordenador.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque 1 (0,5)	▶ Del 01/12/21 al 02/12/21
Bloque 2 (0,5)	▶ Del 15/12/21 al 15/12/21
Bloque 3 (0,5)	▶ Del 16/12/21 al 16/12/21
Bloque 4 (0,5)	▶ Del 12/01/22 al 12/01/22
Bloque 5 (2)	▶ Del 13/01/22 al 20/01/22

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Se llevarán a cabo clases magistrales sobre los contenidos básicos de las materias concernientes a cada tema, conocimiento que el/a alumno/a podrá completar si posee inquietudes sobre ello, por ello, se contempla llevar a cabo una metodología participativa (incorporar a los/as estudiantes para compartir su/s experiencia/s). Las explicaciones serán siempre intercaladas con casos prácticos que permiten que el/a alumno/a adquiera de forma paralela y simultánea conocimientos y la aplicación de éstos a casos reales expuestos. Casos que completan los aprendizajes adquiridos siendo a su vez parte de los mismos. Se llevarán a cabo tareas prácticas en clase con el objetivo de enfatizar y poner en práctica parte de los conocimientos adquiridos.

Se intentará organizar el sistema de evaluación aplicando una técnica colaborativa, para prever el número de trabajos a asignar al alumnado, evitando la sobrecarga o que se repitan ejercicios prácticos con el mismo enfoque en distintas asignaturas, etc. y acordarlo entre los/as docentes con la finalidad de que pueda lograrse una coherencia (realizar una puesta en común del tema de los trabajos por asignatura/s).

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases magistrales	15	Trabajo autónomo individual	25
Prácticas y estudio de caso	5	Trabajo autónomo grupal	35
Seminarios	10		
Tutorías	10		
Total presencial	40	Total no presencial	60
TOTAL presencial + no presencial			100

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula.

7. Sistema y características de la evaluación

Criterio: cuando al menos el 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en normalidad, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la guía docente. Se recomienda la evaluación continua ya que implica minimizar los cambios en la adenda.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO		PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación continua	Elaboración y defensa de trabajos grupales	60%	
	Elaboración y defensa de trabajos individuales	30%	
	Participación en clase y actitud del alumno	10%	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - El alumno obtendrá la nota mediante rúbrica publicada al inicio del curso.
 - Esta rúbrica incluirá la nota de asistencia, participación en clase, ejercicios propuestos, dinámicas de grupo, etc.
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - En caso de no superar la asignatura en convocatoria ordinaria el alumno deberá entregar, en convocatoria extraordinaria, los materiales que no haya presentado a lo largo de la evaluación continua.

8. Consideraciones finales

La asistencia a las clases es obligatoria para poder superar la asignatura. Todas las faltas o ausencias del alumnado tendrán que ser debidamente justificadas.

Los profesores atenderán de manera personalizada cualquier eventualidad que impida que un/a alumno/a siga la asignatura de la manera establecida. Para ello, el/la alumno/a deberá comunicarse con las profesoras a la mayor brevedad posible.

No se atenderán peticiones de excepcionalidad planteadas con posterioridad al desarrollo de la asignatura.

La asignatura aplicará los criterios establecidos en la Universidad de Valladolid, las normas específicas aprobadas por la Facultad de Filosofía y Letras, así como aquellas determinadas por el Dpto. de Hª Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Observaciones:

La asignatura estará sujeta a posibles modificaciones que serán anunciadas al alumnado con suficiente antelación a través del campus virtual o se informará de en el aula.