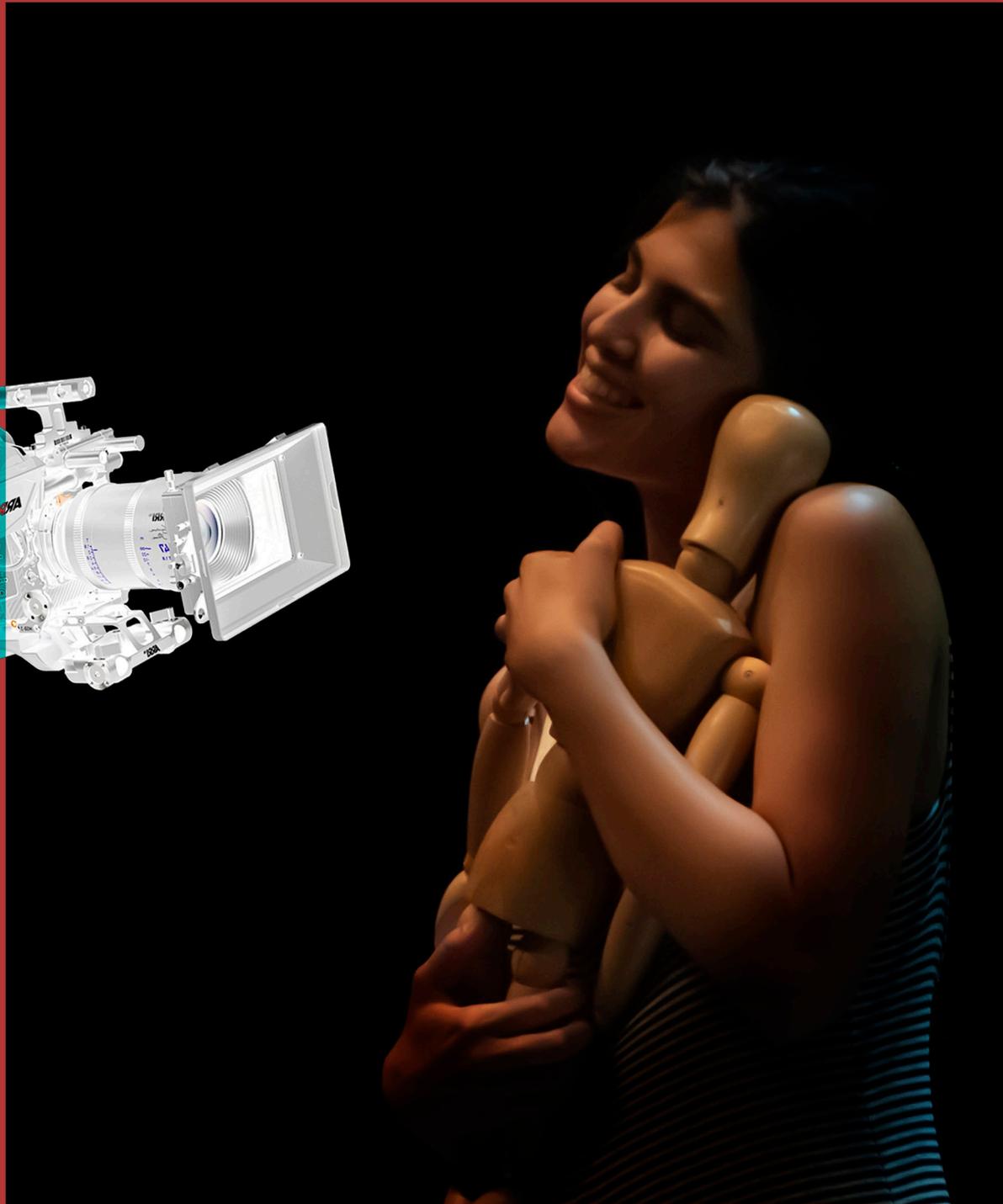
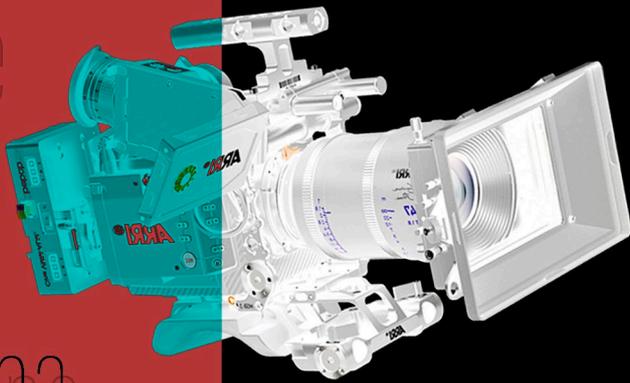

ESCIMOSE

ESCUELA
de
Cine
de
Molina
de
Segura

Asociación Cultural Última Toma

1. Identificación

1.1. De la asignatura

Curso académico	2025
Titulación	Realización y creatividad cinematográfica
Nombre de la asignatura	Dirección y producción
Nº Alumnos/ as	10
Volumen de trabajo total	40 horas
Temporalidad	2 meses

1.2. Del profesorado

Nombre	Juan Alcaraz
Email	juanalcarazcine@gmail.com
Biografía	Licenciado en Bellas artes, Dirección cinematográfica y cursos de especialización de la ECAM, en 2020 funda su productora Oliva Films, con la que ha producido diversos cortometrajes, videoclips y spots publicitarios. En 2021 trabaja como ayudante de dirección en el largometraje <i>Laberinto de sombras</i> .
Filmografía (como guionista y director)	El encuentro (2018) La casica de papel (2019) He llegado (2020) Inglés británico (2020) Vecinos (2020) Caballito de mar (2021) He pescado (2022) Dos borrachos, una lata y una farola (2024)
Web	www.juanalcaraz.es www.olivafilms.es

2. Presentación

“Dirección y producción” está directamente relacionada con los contenidos de las asignaturas “Narrativa audiovisual” y “Postproducción digital”, que se imparten en el mismo curso.

El planteamiento didáctico de esta asignatura se orienta como un laboratorio de realización cinematográfica. Su objetivo se perfila dentro de un marco pedagógico interdisciplinar para el aprendizaje del alumnado relativo a la dirección, producción y realización de contenidos audiovisuales. Este marco de competencias se encuadra tanto en el conocimiento teórico y práctico de los procesos de creación propios del sistema audiovisual cinematográfico como en la adquisición de habilidades para gestionar procesos de dirección-producción de obras audiovisuales con las herramientas de tecnologías digitales.

La asignatura se orienta al desarrollo de capacidades y habilidades centradas en el conocimiento del entorno de trabajo del equipo de realización:

- Figura del director y el productor en la industria audiovisual, competencias y responsabilidades, medios y coordinación del equipo humano.
- La relación de dichas figuras con los diferentes miembros del equipo técnico-artístico.
- El recorrido creativo de la idea, desde el guion hasta el producto en pantalla.
- El conocimiento de los elementos de la puesta en escena y su aplicación.
- La información empresarial, comercial, legal y promocional necesaria para que el alumnado aprenda a gestionar de manera planificada una producción.

3. Condiciones de acceso

3.1. Requisitos

El alumnado deberá estar en posesión de un ordenador, con acceso a un editor de texto y a un editor de hojas de cálculo, para llevar a cabo los diferentes ejercicios propuestos en clase.

3.2. Recomendaciones

Las propias del acceso al Título de Realización y creatividad cinematográfica.

Si bien no se establecen requisitos previos específicos para la materia, es altamente recomendable tener superadas las asignaturas anteriores.

4. Competencias

4.1. Competencias básicas

- CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

4.2. Competencias de la titulación

- CT1. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.
- CT2. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.
- CT3. Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.
- CT4. Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

- CT5. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.
- CT6. Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases, desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes (cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.
- CT7. Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.
- CT8. Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseño y la decoración sonora ("sound designer"). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del sonido.
- CT9. Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en las diversas fases de la construcción de la producción multimedia y materiales interactivos.
- CT10. Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las diversas fases de la producción de un relato cinematográfico o videográfico.
- CT11. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la información.
- CT12. Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y videográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.
- CE38. Capacidad para incorporarse y

adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinérgicos sus propios intereses particulares y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

- CT13. Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

4.3. Competencias transversales y de materia

- CM1. Capacidad y habilidad para gestionar procesos de dirección-producción en los diversos medios audiovisuales.
- CM2. Habilidad para el manejo de las técnicas de composición fotográfica, cinematográfica
- CM3. Habilidad para el manejo de las técnicas de composición y tratamiento de la imagen y el sonido en entornos digitales.

5. Contenidos

SESIONES

SESIÓN 1. Dirección y la coordinación creativa del proyecto audiovisual

- El oficio del director y el productor. Introducción.
- Una visión global del proceso de producción-audiovisual. Los tiempos y las fases en un proyecto cinematográfico.
- La coordinación de los equipos de trabajo. Departamentos y profesionales.
- Rodaje contexto del cine de bajo presupuesto.
- Industria del cine y del audiovisual en general.

SESIÓN 2. Los elementos cinematográficos

- Elementos cinematográficos: Narrativa, Interpretación (Dirección de actores), Imagen (Luz, color, composición, puesta en escena, vestuario y maquillaje, edición), Sonido, Música.

SESIÓN 3. Fase de desarrollo y preproducción

- El oficio del director y del productor. Fase de desarrollo (El guion como base) y pre-producción (calendario de producción, el equipo de dirección y producción, la planificación, casting y ensayos).

- La lectura de guion, con actores y departamentos.
- La labor del departamento de producción: desgloses, presupuestos, financiación, trámites legales (permisos, contratos y seguros).
- La gestión de localizaciones y permisos.

SESIÓN 4. El rodaje. Nociones técnicas y de organización

- El rodaje.
- Rutinas de trabajo y organización del rodaje. Plan de rodaje y listado de planos.
- Ayudante de dirección, departamento de arte, luces y la gestión de tiempos.
- El departamento de cámara y el departamento de sonido. Claqueta, parte de cámara y parte de sonido.
- Gestión de dailies, proxies y copias de seguridad.
- La edición y la postproducción.
- Promoción y distribución

SESIÓN 5. Rodaje del corto final en interiores

SESIÓN 6. Rodaje del corto final en exteriores

PRÁCTICAS

PRÁCTICA 1.

- Grabación de escena de un personaje sin diálogos. Dirección de actores y uso del contraste (sonoro) y de sonido en off.

En este ejercicio les daré a todos un mismo guion muy sencillo sin diálogos. El alumno deberá interpretar el papel protagonista para entender qué supone ser actor.

- Plantearles la hoja de equipo y que vayan pensando/completando el equipo de del corto común.

PRÁCTICA 2.

- Grabación de escena de dos personajes sin diálogos. Dirección de actores, uso de elementos para narrar.

En este ejercicio les daré una escena escrita por mí sin diálogos. En este caso, tendrán que trabajar con dos actores y “contar cosas” de los personajes y la escena a través de la luz y otros elementos cinematográficos.

- Guion técnico o storyboard + guion rayado.

PRÁCTICA 3.

- Grabación de escena de dos personajes con diálogos. Puesta en escena. Dirección de actores. Sonido directo.

En este ejercicio les daré una escena escrita por mí con diálogos. Se enfrentarán por primera vez a la grabación de sonido directo con diálogos y a los problemas técnicos y de logística que esto supone, además de a montar una puesta en escena, dirigir actores y demás tareas de dirección y producción.

- Desglose de guion (Ayudante de dirección y producción).

PRÁCTICA 4.

- Scouting y plan de rodaje para el proyecto final.

6. Metodología docente

Actividad formativa	Metodología	Horas presenciales
Exposición teórica	Exposición teórica, clase magistral, proyección, etc. con independencia de que su contenido sea teórico o aplicado. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades prácticas que se realizan y se orienta la búsqueda de información.	7H
Resolución de problemas/ estudio de casos/ simulaciones	Actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos reducidos.	5H

Rodaje	Actividad de los alumnos realizada en grupos, donde se pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el módulo, supervisados por el profesor.	8H
Trabajo autónomo	Trabajo individual consistente en lecturas, búsquedas documentales, sistematización de contenidos, preparación de los ejercicios, estudio y desarrollo de proyectos que aglutinen técnicas y herramientas propuestas en la materia.	20H
Evaluación final	Creación de una pieza de cortometraje a partir del material generado en las asignaturas previas.	0H
Total		40H

7. Horario de la asignatura Calendario 2025

- Miércoles 26 de marzo: 3H (18:00-21:00)
- Miércoles 2 de abril: 3H (18:00-21:00)
- Miércoles 9 de abril: 3H (18:00-21:00)
- Miércoles 16 de abril: 3H (18:00-21:00)
- Sábado 26 de abril: 4H (TBD) (Rodaje)
- Sábado 3 de mayo: 4H (TBD) (Rodaje)

Este horario puede sufrir alguna modificación, que será convenientemente anunciada por los canales oficiales de la escuela.

8. Sistema de evaluación

Métodos	Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos realizados de forma autónoma, individual o grupalmente, y puestos en común en clase.
---------	--

Criterios de valoración	Se valorará el nivel de preparación y organización del trabajo en las distintas fases; el orden, rigor y corrección en la elaboración de la documentación y la memoria correspondiente; la capacidad crítica y autocrítica; y, finalmente, la calidad creativa del resultado y la hondura de las conclusiones extraídas.
Ponderación	40
Métodos	Proyecto final: esta prueba consistirá en la asunción del material escrito en la asignatura anterior, y el rodaje práctico de este, en base a todos los conocimientos adquiridos durante las clases, para la consecución de un material fílmico del que se pueda extraer a posteriori una obra de cortometraje completa.
Criterios de valoración	Se valorará el resultado final en términos de corrección técnica, aplicación de las diferentes enseñanzas impartidas de forma efectiva y narrativa, creatividad, originalidad y actitud en el grupo al momento de rodar.
Ponderación	40
Métodos	Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación y comunicación.
Criterios de valoración	Se valorará la asistencia y calidad de la interacción en las clases, el respeto a los plazos y procesos de entrega, la capacidad crítica y autocrítica y la preparación y la implicación de cara a la participación en foros y debates de clase.

Ponderación	20
-------------	----

9. Resultados del aprendizaje

- RA1. Capacidad y habilidad para gestionar procesos de dirección-producción en los diversos medios audiovisuales.
- RA2. Capacidad y habilidad para gestionar procesos de dirección-producción en los medios digitales interactivos.
- RA3. Habilidad para el manejo de las técnicas de composición fotográfica y cinematográfica.
- RA4. Habilidad para el manejo de las técnicas de composición y tratamiento de la imagen y el sonido en entornos digitales.

10. Bibliografía

- TRUFFAUT, F (2019): El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza editorial.
- MAMET, D (1992): On directing film. Nueva York: Penguin books.
- KATZ, S (2000): Rodando. La planificación de secuencias. Madrid: Plot ediciones.

11. Observaciones

ACERCA DE LA EVALUACIÓN

- Para superar la asignatura aplicando las medias correspondientes, el estudiante debe aprobar con un 5 como mínimo cada uno de los instrumentos de evaluación.
- Se penalizarán las faltas de ortografía y errores gramaticales encontrados en cualquiera de los trabajos de la asignatura.
- Se penalizarán las prácticas con evidencias de plagio y de un uso irresponsable de los materiales prestados.
- La parte práctica se evaluará con los trabajos entregados y la evidencia de autoría por una defensa o examen práctico: NotaTrabajos * Evidencia

ACERCA DEL DESARROLLO DE LAS CLASES

- Los profesores habilitarán un seguimiento del control de asistencia tanto a

las sesiones y tendrán la potestad de penalizar en la calificación.

- La asistencia a las clases es obligatoria. El desarrollo y el sentido de las prácticas se explicará en las clases de teoría. Sin ese punto de partida, las clases prácticas no dejan de ser meros ejercicios mecánicos.
- La ausencia no justificada (mediante un documento oficial) a la mitad de las horas de la asignatura, imposibilitará la expedición del correspondiente título.
- El profesor o la profesora decidirá según su criterio si proporciona "apuntes" ya redactados o no, correspondientes a los contenidos de su docencia. Se recomienda que el alumnado elabore sus propios apuntes asistiendo a las clases, atendiendo a las diversas explicaciones, análisis, ejemplos presentados y aclaraciones desarrolladas en las mismas por parte del profesorado.
- Está expresa y totalmente prohibida la grabación de audio y/o vídeo por parte del alumnado de las clases o partes de las mismas sin el consentimiento expreso y por escrito del profesorado y la coordinación de la Escuela.

ODS

Esta asignatura se encuentra vinculada de forma directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- Objetivo 4: Educación de Calidad
- Objetivo 9: Industria, Innovación e infraestructura
- Objetivo 12: Producción y consumo responsable