

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: 2024-25

Carácter: Obligatorio

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: D^a. Susana Siscart Gómez

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

La grabación de una serie de ficción requiere el conocimiento previo y el dominio de las técnicas y herramientas de preparación y rodaje audiovisual.

Los estudiantes aprenderán a enfrentarse a una grabación audiovisual, desde su preproducción hasta su resultado final garantizando el mejor resultado y solventando todos los problemas que puedan surgir durante la misma mediante el dominio de las herramientas utilizadas profesionalmente en la creación de contenidos de ficción. Desde el trabajo del guión, los ensayos con actores, la planificación, el rodaje y la postproducción.

1. La narrativa audiovisual.

- La creación de imágenes en movimiento.
- La evolución en el tiempo del lenguaje audiovisual y los elementos que conforman la imagen contemporánea actual.
- La búsqueda del tono: contar historias, crear el relato.
- La propuesta del director/a y las herramientas: interpretación del guión, estilo de cámara, dirección de actores, propuesta estética.

2. Herramientas de trabajo de dirección.

- El dossier del director/a. Elaboración de la documentación que recoge toda la propuesta narrativa para llevar el guión a imágenes: el tono, el tratamiento de los personajes, diseño estético, diseño de rodaje, ritmo narrativo de cara a montaje y postproducción, referencias visuales.
 - La planificación. Guión técnico, plantas de cámara. Traducción del guión a la gramática fílmica, los planos.
-

3. La preproducción.

- Orquestación del equipo técnico y artístico. Jefes de equipo. Necesidades técnicas por departamentos. Desglose y lecturas de guión.
- Calendario y plan de rodaje
- Casting y ensayos. Tips para castings. Trabajo por secuencias.
- Scouting: localizaciones técnicas y artísticas.
- Logística y órdenes de rodaje.

4. Cambios en el guión.

- Mejoras en el guión a partir del trabajo con actores.
- Eliminación o recorte de secuencias.

5. El rodaje.

- La orden de rodaje, la guía.
- Puestos y funciones de rodaje.
- Dinámicas de trabajo: cómo desenvolverse de manera eficaz y solvente en el set.
- El primero/a de dirección. El manejo de las personas y el tiempo.
- La actitud en el rodaje: beneficios de una actitud positiva en set. Sentimiento de equipo. Psicología de rodaje.

6. Fase de postproducción.

- Coordinación de los diferentes procesos de esta etapa: montaje, color, sonido, VFX, subtítulo, salidas, etc.

2.4. Actividades Dirigidas y Trabajo final

Durante el curso se desarrollan varias actividades, prácticas, memorias, de forma tanto individual como colectiva que incluyen tanto trabajo dentro del horario de docencia como fuera de este.

Durante el curso, los alumnos llevarán a cabo la grabación de dos proyectos de capítulo piloto de serie de ficción, a partir de la realización del dossier de dirección y realizando fuera del horario docente todas las actividades que forman parte de la preproducción y planificación del rodaje (casting, ensayos, diseño de producción, necesidades por departamentos, etc.). Organizarán las jornadas de rodaje en función de la complejidad de las secuencias y los elementos imponderables, estableciendo las órdenes de rodaje y llevando a cabo la elaboración de los planos para su posterior trabajo final en postproducción.

Se acompañará a los alumnos durante todo el proceso de grabación con el objetivo de formarles a la hora de plantear, planificar y solventar todos los imprevistos que puedan surgir. Se realizarán reuniones conjuntas, así como individuales si fuera necesario para que el equipo la lleve a cabo con éxito.

Los puestos de rodaje se turnarán por secuencias y serán asignados de manera aleatoria, de forma que todos los alumnos puedan pasar, al menos, por el puesto de dirección y ayudante de dirección.

Examen

Por un lado, el examen consistirá en el proceso de rodaje de dos proyectos audiovisuales: dos capítulos piloto de serie de ficción. En uno de ellos el alumno/a desarrollará los roles principales del equipo (dirección, producción, primer ayudante de dirección) así como jefaturas de departamento. En el segundo de ellos el alumno/a desarrollará puestos de rodaje de ayudantía y auxiliaría, con el objetivo de conocer todos los puestos de rodaje y de que todos los alumnos ejerzan el puesto de director al menos en una de las secuencias del capítulo.

Durante el rodaje se evaluará la capacidad del alumnado para dirigir a los actores, liderar al equipo, comunicar las necesidades de grabación y las decisiones artísticas y su capacidad para adaptarse a los problemas que puedan surgir durante la grabación. Se evaluarán también la capacidad de trabajo en equipo, de adaptación y de resolución de problemas.

Actividad Dirigida 1 (AD1)

Una vez finalizado las tareas de montaje, edición de sonido, color, vfx si los hubiera, música, títulos, carteles y créditos, y todos los elementos necesarios para la finalización de la pieza hasta hacer posible su proyección fina, se considera terminado el proceso de postproducción y por lo tanto se procederá a la proyección del mismo de manera colectiva. Se evaluará el resultado en función de los objetivos planteados, teniendo en cuenta el ritmo, el montaje, los resultados estéticos, los cambios en el guión, la coherencia en la duración del capítulo con respecto a lo planteado y la veracidad de las actuaciones.

Actividad Dirigida 2 (AD2)

Cada uno de los alumnos redactará, una vez terminado el proceso de grabación y de postproducción, una memoria que recoja su punto de vista particular y experiencia en el rodaje principal y/o en la postproducción, donde pueda recoger aspectos que quizás puedan haber pasado inadvertidos durante a grabación. A su vez se realizará una reunión grupal para analizar proceso de grabación por parte de todos como equipo de rodaje y hacer un análisis constructivo de cara a futuras grabaciones.

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, y Truffaut, François. (1990). *Días de una cámara*. 3ª edición, Barcelona. Seix Barral.
- Anderson, Jack. (2012). *De aspirante a cineasta: sin pegarse un tiro en el pie*. Grupo Anaya.
- Bazin, André. (1990). *¿Qué es el cine?* Madrid. Ed. Rialp.
- Bordwell, David y Kristin Thompson. *El arte cinematográfico*. Ed. Paidós.
- Bresson, Robert. (1979). *Notas sobre el cinematógrafo*. Ed. Era.
- Fernández Díez, F. y Martínez Abadía, J. *Manual básico de Lenguaje y Narrativa Audiovisual*. Ed. Paidós Ibérica.
- Mercado, Gustavo. (2019). *El lenguaje de las ópticas*. Madrid, Anaya Photo Club.
- Sougez, Marie-Loup. (2007). *Historia general de la fotografía*. Madrid. Catedra, 2007. Manuales Arte Cátedra.
- Truffaut, François. *El cine según Hitchcock*. (Ed. 2010). Alianza Editorial.
- Aumont, J. y Marie, M. *Análisis del film*. Ed. Paidós.

Bibliografía recomendada

- Tarkovsky, Andrei. (2002). *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética en el cine*. Ed. Rialp S.A.
- Ballinguer, Alexander (2006). *Nuevos directores de fotografía*. Ed. Ocho y medio.
- Crowe, Cameron. *Conversaciones con Billy Wilder*. Ed. Alianza Editorial.
- Douglas, C. Hart. *El ayudante de cámara. Un completo manual profesional*. Instituto RTVE.
- Barroso, J. (2009). *Realización de documentales y reportajes: técnicas y estrategias del rodaje en el campo*. Madrid. Ed. Síntesis.
- Heller, Eva. (2005). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona. Gustavo Gili.
- Schaefer, D. y Salvato, L. (1985). *Masters of light*. Universidad de California.
- Nykvist, Sven. *Culto a la luz*. Ed. del Imán.
- Bergman, Ingmar. (1987). *La linterna mágica: memorias*. Ed. Tusquets.

Otros recursos

Revistas:

- Revista *Caimán, Cuadernos de cine*. Antigua Cahiers du Cinema. Todos los números son recomendables.
- Revista *Camera&Light*, antiguamente *Camerman*. Todos los números son recomendables.
- Revista *American Cinematographer*. Todos los números son recomendables.

Series nacionales:

- La Mesías, Movistar+.
- La casa de Papel, Vancouver Media.
- Antidisturbios.
- Crematorio.
- Patria.
- La peste.
- Fariña.
- La zona
- Historias para no dormir.
 - 30 Monedas.
 - La reina roja.

Series Internacionales:

- Breaking Bad.
 - Mr. Robot.
 - Utopia.
 - Black Mirror.
 - Los Soprano.
 - Vikings.
 - The Office.
 - The Wire.
 - Twin Peaks.
 - The Last of Us.
 - Peaky Blinders.
 - Friends.
 - The Big Bang Theory.
 - Dexter.
 - The walking dead.
 - The Game Of Thrones.
 - Succession.
 - Severance.
 - White Lotus.
 - True Detective.
 - Fleabag.
 - Euphoria.
 - Girls.
 - Chernobil.
 - Sex Education.
 - The end of the fucking world.
-

- Stranger Things.
- Lost.

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	D ^a . Susana Siscart Gómez
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Licenciada en Comunicación Audiovisual
Correo electrónico	ssiscart@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	Susana Siscart estudia Dirección de Fotografía en la ECAM y Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, desarrollando su carrera profesional en el departamento de cámara principalmente en ficción, trabajando en numerosas películas y series. Compaginando estas con la filmación de documentales como directora de fotografía y proyectos personales como directora. Actualmente trabaja como operadora de cámara en series documentales sobre actividades deportivas del sector de la montaña y aventura.