Universidad de Navarra

Dirección de ficción cine

Guía docente 2026-27

PRESENTACIÓN

Breve descripción: El propósito de la asignatura es formar en la importancia de la toma de decisiones y de la coherencia en la tarea del director cinematográfico de ficción. El alumno será formado en la elección de las diferentes opciones artísticas, formales y estéticas que corresponden al rol del director. Se hará hincapié en la búsqueda de la mirada y la voz personales, desgranando los principales elementos que las componen. El director será estudiado como artífice de las tres fases narrativas de la historia: la preproducción, el rodaje y la postproducción. Desde un punto de vista teórico y práctico, el objetivo es trascender la mera funcionalidad técnica para dotarla de un sentido y una ambición artística.

- **Titulación**: Comunicación Audiovisual
- **Módulo/Materia**: Módulo V. Dirección-realización de proyectos audiovisuales. - Materia 2: Dirección-realización audiovisual y sonora.
- **ECTS**: 3
- **Trabajo del alumno:** 75 horas (29 h. de clases teóricas, prácticas, examen y tutoría presenciales + 45 h. de trabajo personal)
- **Curso, semestre**: 4º. 1º (Nueve primeras semanas del semestre).
- **Carácter**: Obligatorio
- **Profesorado**: Jon Mikel Caballero (Profesor Invitado) - Fermín Gil (PAD) - Carlos Dorremochea (Profesor Invitado) - Responsable de asignatura: Álvaro González
- **Idioma**: Español
- **Aula, Horario**: Aula 1 (FCom). Viernes. 15:30 - 18:30 horas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

COMPETENCIAS DEL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. CONOCIMIENTOS

RA10.- 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.

2. HABILIDADES

RA13.- Aplicar los conocimientos técnicos, tecnológicos y profesionales necesarios en la elaboración de contenidos audiovisuales.

RA14.- Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma de decisiones responsable y a la resolución de problemas.

RA18.- Conocer y poner en práctica los principios básicos de la realización (iluminación, edición, sonido y cámara) de contenidos audiovisuales.

3. CAPACIDADES

RA26.- Diseñar y dirigir la puesta en escena de contenidos audiovisuales.

Objetivos de la asignatura

1. Estimular la lectura del guion propio o ajeno desde la creatividad cinematográfica, basada en la fijación de un tono y la búsqueda de un tema.
2. Promover la lectura de la obra cinematográfica de ficción desde la coherencia de las decisiones formales y estéticas que la componen.
3. Trascender a la mirada del medio desde el mero gusto personal, y sensibilizarla al manejo de las herramientas narrativas y artísticas.
4. Aprender el trabajo y la potencialidad del actor, además del trabajo con los distintos jefes de cada especialidad desde la dirección cinematográfica,
5. Comprender las cualidades del manejo del tiempo, la noción del ritmo y la elipsis en el relato cinematográfico.
6. Fomentar la mirada y el diseño del cuadro cinematográfico: la composición, el movimiento y el fuera de campo.
7. Formarse en la creación y la construcción de la puesta en escena y el punto de vista.
8. Desentrañar las posibilidades narrativas del universo sonoro cinematográfico con el uso del sonido, del silencio y de la música.
9. Ser capaces de defender el diseño de una puesta en escena y fomentar la búsqueda de una mirada particular.

PROGRAMA

1. Preproducción

a) El director ante el guion literario.

b) La búsqueda de un tema y un tono.

c) Diseñando la película: Composición del cuadro, movimiento y puesta en escena.

d) El punto de vista y el fuera de campo.

e) Ensayos de actores.

2. Rodaje

a) Ejecución de la puesta en escena.

b) Dirección del actor.

c) La jerarquía y el trabajo en el rodaje.

d) Tiempos y resolución de crisis.

3. Postproducción

a) El montaje, el ritmo y la narración.

b) La música y su ausencia.

c) La construcción del sonido.

4. Promoción:

a) Marketing, cartelería y trailer.

b) Festivales y prensa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS (75 horas)

La asignatura reparte de la siguiente manera su contenido teórico y práctico:

ACTIVIDADES PRESENCIALES (29 horas)

1. **Clases teóricas (8 sesiones de 3 horas)** (24 horas)
2. **Clase práctica (Animática filmada - 1 sesión de 2 horas)** (2 horas)
3. **Tutoría** (1 hora)
4. **Examen** (2 horas)

1. Clases teóricas (24 horas)

Las sesiones teóricas de la asignatura se imparten en 8 sesiones de 3 horas. Se abordarán todas las áreas de competencia y trabajo del director bajo la experiencia en la elaboración de la ópera prima del profesor Jon Mikel Caballero, y otras obras representativas en las que ha participado. Se explicará desde un punto de vista práctico y experiencial el proceso del director ante la tarea de la dirección: desde su génesis hasta su conclusión. Además, se contará con una clase especial sobre dirección artística por parte de Carlos Dorremochea. La asistencia a todas las sesiones es obligatoria para aprobar la asignatura.

2. Clase práctica (2 horas)

Sesión de 2 horas por grupo, impartida por el profesor Fermín Gil. Los grupos estarán formados por los mismos componentes del cortometraje de la asignatura de Producción de Ficción II. Dentro de estos grupos, por parejas, se deberá presentar una propuesta narrativa sobre el cortometraje de la asignatura Producción de Ficción II. En esta práctica se buscará que los alumnos tomen el papel de la dirección de forma activa, que plasmen su visión y la presenten al resto del grupo a través de una serie de documentos relacionados con la Dirección de Cine que se revisarán en las clases prácticas. A raíz de esta puesta en común de las diferentes propuestas, el grupo deberá realizar una animática filmada que servirá como ensayo del cortometraje final, asumiendo los roles designados en la asignatura Producción de Ficción II.

3. Tutoría (1 hora)

Cada alumno tiene la opción, si así lo cree necesario, de acordar una tutoría con el profesor Jon Mikel Caballero para plantearle todo tipo de cuestiones relacionadas con la asignatura. Consulta los horarios de atención en el apartado correspondiente.

3. Examen (2 horas)

Se evaluará la asimilación de los conceptos y ejemplos utilizados durante las sesiones presenciales y la asistencia a clase. Contará con preguntas específicas sobre las películas analizadas individualmente. La fecha del examen es el **16 de Diciembre a las 16:00 en el Aula 4.**

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (46 horas - Trabajos individuales o de grupo 30 h. + Estudio personal 16 h.)

1. **Práctica de autorretrato**
2. **Visionado y análisis de una película**
3. **Animática filmada**

1. Práctica de autorretrato

Se elaborará por parte del alumno/a una pieza audiovisual, de un máximo de dos minutos, en la que se retrate a sí mismo/a través de una única idea o un único tema, pero sin llegar a mencionarlo explícitamente. Se trata de trabajar con coherencia la capacidad de transmitir un tema universal desde lo personal, no tanto de realizar una retrato personal exhaustivo. El tema escogido será nombrado únicamente en pantalla a través de un cartel final, como cierre de la pieza. El trabajo es individual y se puede elaborar de manera autónoma o, si el alumno lo estima oportuno, con la compañía de equipo humano adicional.

2. Visionados de películas y lecturas bibliográficas

Universidad de Navarra

Visionado de una película original y de su inmediato 'remake', que serán elegidos por el profesor. Se deberán analizar y comparar desde la perspectiva de la propuesta de cada director. En el examen, algunas preguntas serán relativas a estas películas.

3. Animática filmada

Los grupos serán los mismo que la asignatura Producción de Ficción II. Dentro de estos grupos, por parejas, deberán presentar su propuesta narrativa del cortometraje de la asignatura Producción de Ficción II. En esta práctica se busca que los alumnos tomen el papel de la dirección de forma activa, que plasmen su visión y la presenten al grupo a través de una serie de documentos relacionados con la Dirección de Cine que se revisarán en las clases prácticas. A raíz de esta puesta en común de las diferentes propuestas, el grupo deberá realizar una animática filmada que servirá como ensayo del cortometraje final, ya asumiendo los roles designados en la asignatura Producción de Ficción II.

Fechas:

Clases teóricas:

04 de septiembre 15:30-18:30 Profesor Jon Mikel Caballero

18 de septiembre 15:30-18:30 Profesor Jon Mikel Caballero

25 de septiembre 15:30-18:30 Profesor Jon Mikel Caballero

02 de octubre 15:30-18:30 Profesor Jon Mikel Caballero

09 de octubre 15:30-18:30 Profesor Jon Mikel Caballero

~~16 de octubre 15:30-18:30 Profesor Jon Mikel Caballero *~~

~~23 de octubre 15:30-18:30 Profesor Jon Mikel Caballero *~~

30 de octubre 15:30-18:30 Profesor Carlos Dorremochea (Sesión Especial - Dirección de Arte)

06 de noviembre 15:30-18:30 Profesor Jon Mikel Caballero

13 de noviembre 15:30-18:30 Profesor Jon Mikel Caballero

* (Se reprograman las clases de estas dos sesiones para que podáis abordar los rodajes de Producción).

Práctica animática filmada (seminario 2420):

(La documentación se deberá presentar con fecha máxima 24h antes de la clase)

- GRUPO 1 miércoles 30 septiembre 11:00-12:30
- GRUPO 2 miércoles 30 septiembre 13:30-15:00
- GRUPO 3 miércoles 30 septiembre 15:00-16:30
- GRUPO 4 miércoles 14 octubre 11:00-12:30
- GRUPO 5 miércoles 14 octubre 12:30-14:00
- GRUPO 6 miércoles 14 octubre 15:00-16:30

Autorretrato: por determinar

Examen: 16 de Diciembre a las 16:00 en el Aula 4

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA / CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Práctica autorretrato: 30%

Práctica animática filmada: 30%

Examen: 30%

Asistencia y participación: 10%

Requisitos:

Para aprobar será necesario obtener como mínimo 3,5 sobre 10 en cada uno de los tres elementos evaluados.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Jon Mikel Caballero: **jclorea@external.unav.es**

- Edificio Bibliotecas - Despacho 2541 (DCAA)
- Horario de tutoría: Todos los viernes de 13:00 a 15:00 horas, previa cita por correo electrónico.

BIBLIOGRAFÍA

Filmografía obligatoria:

El increíble finde menguante (Jon Mikel Caballero, 2019)

Den skyldige (Gustav Möller, 2018)

The Guilty (Antoine Fuqua, 2021)

Bibliografía recomendada:

Bazin, A. (1990). *¿Qué es el cine?* Madrid: Editorial Rialp.Localízalo en la Biblioteca

Bergman, I. (2001). *Imágenes*. Barcelona: Tusquets Editores. Localízalo en la Biblioteca

Bresson, R. (1997). *Notas sobre el cinematógrafo*. Madrid: Adora Ediciones.Localízalo en la Biblioteca

Bordwell D., Thompson K. (1995). *Arte Cinematográfico*. Barcelona: Ediciones Paidós.Localízalo en la Biblioteca

Buñuel, L. (1982). *Mi último suspiro*. Madrid: Plaza y Janés. Localízalo en la Biblioteca

Chabrol, Claude (2016). *Cómo se hace una película*. Madrid: Alianza Editorial. Localízalo en la Biblioteca

Dardenne, L. (2006). *Detrás de nuestras imágenes*. Madrid: Plot Ediciones. Localízalo en la Biblioteca

Epstein, J. (2014). *El cine del diablo*, Buenos Aires: Cactus. Localízalo en la Biblioteca

Kagan, J.P. Jeremy (2005). *La mirada del director: Eentrevistas con directores de cine.* Madrid: Plot Ediciones. Localízalo en la Biblioteca

Lowenstein, S. (2002). *My First Movie*. Penguin Books. Localízalo en la Biblioteca

Lowenstein, S. (2008). *Mi primera película: Toma 2*. Barcelona: Alba Editorial.

Lumet, S. (2000). *Así se hacen las películas*. Madrid: Editorial Rialp. Localízalo en la Biblioteca

Mackendrick, A. (2005). *On Filmmaking: an Introduction to the craft of the Director*. Faber&Faber. Localízalo en la Biblioteca

Mamet, D. (1992). *On directing film*. Penguin.Localízalo en la Biblioteca

Murch, W. (2001). *In the blink of an eye*. Editorial Silman-James Pr.Localízalo en la Biblioteca

Rohmer, E. (2000) *El gusto por la belleza*, Barcelona: Paidós.Localízalo en la Biblioteca

Tarkovski, A. (2013). *Esculpir en el tiempo*. Madrid: Editorial Rialp. Localízalo en la Biblioteca

Truffaut, F. (1974). *El Cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza Editorial.Localízalo en la Biblioteca

Van Sijll, J. (2005). *Cinematic storytelling. The 100 most powerful conventions every filmmaker must know.* Michael Wise Productions. Localízalo en la Biblioteca

Welles, O. (1994). Ciudadano Welles. Madrid. Grijalbo.Localízalo en la Biblioteca