

PRIMER CURSO DIRECCIÓN

Objetivos:

En este primer curso el alumno conocerá lo esencial del trabajo de la dirección cinematográfica, estudiando y practicando una serie de asignaturas que van a capacitarle para analizar obras profesionales, escribir y rodar ejercicios y cortometrajes. El alumno trabajará en el aula y en rodajes practicando con los recursos fundamentales de la Dirección cinematográfica y su desarrollo en la Historia del Cine. Mediante asignaturas temática y de carácter transversal, se combinará la enseñanza teórica con la aplicación práctica, mediante ejercicios filmicos que se comentarán y elaborarán a lo largo del curso.

ASIGNATURAS

LENGUAJE FILMICO 1º CICLO

CARACTERES FUNDAMENTALES DE LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA

Terminología y definiciones básicas.
Secuencias, planos, tomas.
El soporte.
Los formatos.
Conceptos generales de la continuidad.

EL ESTUDIO DEL ENCUADRE

La escala del plano.
Valoración narrativa, dramática y asociativa de la Escala del plano.
Relaciones y progresiones en la escala del plano.
La composición plástica y los términos de la imagen.
Los ángulos de cámara: vertical y horizontal.
Valoración narrativa, dramática y asociativa del ángulo de cámara.
La importancia de las ópticas en la expresividad de la imagen.
La sintaxis fílmica.
Normas de continuidad visual.

EL DISEÑO DE LA LUZ

Concepto de Atmósfera y tono lumínico. Generalidades.

Valoración dramática de la luz.

La luz como proyección del personaje.

La luz como expresión de la situación.

Valoración narrativa de la luz

Analogías lumínicas.

Cambios expresivos de iluminación.

Luz natural y luz artificial.

EL TRABAJO SOBRE EL COLOR

Naturaleza y psicología del color. Generalidades.

Tonalidad general de la película.

Valoración narrativa del color.

Valoración dramática del color.

Asociaciones cromáticas.

Evolución y cambios de color en un filme.

El Blanco y negro.

El "Blanco y negro en color".

LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA

¿Por qué mover la cámara?

El movimiento interior al plano, el movimiento de la cámara autónomo de la acción o la simultaneidad de ambos.

Tipos de movimiento: Panorámica, Travelling, Grúa, Steady.

El falso movimiento: el Zoom.

Movimiento de la cámara sincrónico al movimiento del personaje.

Valoración narrativa o descriptiva del movimiento de la cámara.

Valoración dramática del movimiento de la cámara.

Valoración asociativa de los movimientos de la cámara.

Montaje interior al plano y el montaje en movimiento.

Compromiso moral del autor e identificación del espectador con el personaje.

HISTORIA DEL CINE 1º CICLO

Prehistoria del cine.

Los inicios del Cinematógrafo: Edison, Lumière, Méliès...

Escuela de Brighton, Porter, Pastrone, la formación de la industria: Pathé y Gaumont.

Creación de una gramática cinematográfica: D. W. Griffith La época dorada del cine

Nórdico. El Slapstick I

El cine mudo japonés.

El Expresionismo Alemán.

La Vanguardia Soviética.

Las Vanguardias Francesas.

La creación de Hollywood.

del Cine sonoro en Alemania, Francia y Estados Unidos.

El Cine Español de los orígenes.

Realización de Trabajos individuales/en grupos sobre directores y movimientos.

importantes en la Historia del Cine. Entrega y exposición oral en clase.

GUIÓN 1º CICLO

INTRODUCCIÓN AL GUIÓN: PRINCIPIOS BÁSICOS

El conflicto dramático.

La relación protagonista – antagonista.

El principio de causalidad.

Focalización y punto de vista de la narración.

El Tono.

El Ritmo.

La progresión dramática ascendente.

Escenas y secuencias.

La estructura de la secuencia. Formalidades de la escritura cinematográfica.

METODOLOGÍA Y PROCESO DE ESCRITURA: DE LA IDEA AL GUIÓN LITERARIO

Los personajes.

Clasificación del reparto.

Caracterización del personaje.

Construcción de la personalidad.

Espina dorsal del personaje.

Dimensionalidad del personaje.

Niveles de conflicto.

Arco de transformación.

La empatía.

TALLER DE GUIÓN

Taller de desarrollo de guiones tutorizado por los profesores.

Ejercicios de desinhibición de escritura.

Tutorías individuales: de la idea al guión.

El Story line. La Sinopsis.

La Memoria.

Todos los alumnos desarrollan en clase los guiones de los cortometrajes que filman a lo largo del curso.

DOCUMENTAL 1º CICLO

INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTAL

Aproximación a la historia del documental.

Estilos de puesta en escena del documental.

Estilos y tipos de documental.

Ejemplos de puesta en escena del documental.

El trabajo de campo

El ámbito de divulgación del documental

El documental cinematográfico.

El documental para televisión.

PROCESOS CINEMATOGRAFICOS 1º CICLO

Preparación y desarrollo de los proyectos y prácticas cinematográficas: la fase previa al rodaje.

Referentes cinematográficos, pictóricos, etc...

Fotografías. relaciones entre imágenes.

La cámara como lápiz.

Cásting, ensayos con actores y no actores.

Sonido, música.

Luz.

Desarrollo narrativo.

Guión visual.

ÁMBITOS DE LA PRODUCCIÓN 1º CICLO

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

El trabajo de Producción.

El desglose de producción.

El presupuesto.

La configuración del equipo.

Las funciones del equipo.

El calendario.

EL PLAN DE RODAJE

Conceptos generales.

Confección de un plan de rodaje en grupos de trabajo, definiendo un estilo propio para cada grupo.

Exposición y evaluación de los planes de Rodajes y puesta en común entre los diferentes grupos.

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN

Las funciones del Primer Ayudante.

El desglose de guión.

El Trabajo con el director.

El trabajo del Jefe o Jefa de Producción.

El plan de rodaje.

El parte del día a día.

Las tareas en el rodaje.

La importancia de los Ayudantes y auxiliares.

EL TRABAJO DE LA SCRIPT

Funciones de la Script.

La Continuidad.

EL DESGLOSE DEL GUIÓN (ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO CON UN GUIÓN PREDETERMINADO)

Creación de las hojas de desglose.

Evaluación y puesta en común de los desgloses por grupos.

FOTOGRAFÍA Y CÁMARA 1º CICLO

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA

Definición de la fotografía.

El cine y el video.

El equipo de fotografía.

La cámara y su funcionamiento.

Imagen electrónica versus imagen fotoquímica.

Técnicas de grabación.

Ópticas.

Tipos de lentes.

Proceso fotográfico.

Estilos de iluminación.

PRÁCTICA DE FOTOGRAFÍA

Manejo general de cámaras y utilidades de los menús.

Familiarización con equipos de iluminación.

MONTAJE Y SONIDO 1º CICLO

INTRODUCCIÓN AL MONTAJE

El espacio y el tiempo en el montaje.

El cine y el montaje, los inicios de la Escuela de Brighton, Porter, Griffith, Pudovkin, Eisenstein...

La sintaxis fílmica.

Las reglas clásicas de la continuidad.

Los distintos tipos de Raccord.

La planificación y su efecto en el montaje.

INTRODUCCIÓN AL SONIDO

La grabación. Los equipos de grabación.

El montaje de sonido. El trabajo en estudio.

Las mezclas. Su preparación y su ejecución.

DIRECCIÓN DE ARTE 1º CICLO

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Concepto de Production Designer.

Concepto de Dirección de Arte.

Equipo de Arte.

Links directos sujetos al Departamento de Arte.

Relación entre distintos departamentos.

Reparto de funciones.

Decoración y Atrezzo.

Vestuario.

Identidad visual de la película.

Naturaleza psicológica de los personajes.

Atmósfera.

Traducción de literario a visual.

Síntesis de la visualización.

Dirección de Arte, Técnica narrativa.

Desglose.

Decoración y Atrezzo.

Vestuario: Identidad visual de la película.

DESARROLLO DE UN PROYECTO

Desglose.

Planos Autocad.

Espacios 3D

Diseño de los sets.

Construcción en plató.

Construcción en localizaciones Naturales. Dressing.

PREPRODUCCIÓN

Brainstorming.

Planos.

Localizaciones.

Planificación. Cover-sets.

Propuestas Atrezzo.

RODAJE

Presentación de decorados.

Rectificación por encuadre.

Montajes y desmontajes.

DIRECCIÓN DE ACTORES 1º CICLO

Orígenes y fin social del fenómeno interpretativo.

La interpretación como mecanismo principal de adaptación del ser humano.

Historia de la Interpretación.

Funcionamiento de los mecanismos fundamentales del espacio psíquico.

Introducción en el mundo de los Arquetipos y su funcionamiento.

Análisis de una secuencia desde el punto de vista de la Dirección de Actores.

Diferencias básicas entre el concepto de la realidad y de la ficción para un actor creador.

Análisis de ejemplos cinematográficos referentes a los puntos concretos impartidos en clase.

Aplicación teórica-práctica sobre trabajos de los alumnos de la especialidad de dirección.

Ejercicios de trabajo con el actor: Ejercicios prácticos con actores y actrices.

TALLERES CON TUTORÍA

TALLER DE FOTOGRAFIA 1º NIVEL

Ejercicios prácticos de manejo de cámara y equipo de iluminación básicos.

TALLER DE MONTAJE 1º NIVEL

Ejercicios prácticos de manejo de Final Cut para obtener soltura en el montaje de las prácticas.

Un ejercicio de montaje para desarrollar la acción y la continuidad en montaje.

Las prácticas serán tuteladas y corregidas en clase para adquirir la correcta dinámica del rodaje cinematográfico.

TALLER DE SONIDO 1º NIVEL

Ejercicios prácticos de grabación con micrófonos en rodajes.

TALLER DE DIRECCIÓN DE ARTE

Ejercicio de simulación de una preproducción de cortometraje.

TALLER DE DIRECCIÓN DE ACTORES

Ejercicios con actores en un plato de rodaje.

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE RODAJE:

Ejercicio de continuidad (en grupo): Realización de una práctica por alumno donde se apliquen todas las normas de continuidad visual.

Formato DV CAM.

Cada alumno realiza un Documental con la ayuda de compañeros que asumen las tareas de Fotografía, Montaje/Sonido, Producción y Ayudante de dirección.

1 Cortometraje por parte de cada alumno de 7 minutos, género y tema libre. Además, todos los alumnos participan en diferentes cargos del equipo fílmico en los cortometrajes de sus compañeros.