

SEGUNDO CURSO DIRECCIÓN

ASIGNATURAS

LENGUAJE FILMICO 2º CICLO

ESPACIO ESCÉNICO

Consideraciones generales sobre el Espacio Escénico.

Espacio real y Espacio Cinematográfico: filmar el espacio.

Estructura y organización del Espacio.

Desarrollo de la acción en el decorado.

El Espacio como elemento dramático.

El espacio como contexto vs. descontextualización de la acción.

Figuras contra un paisaje.

El Espacio como expresión de los personajes.

El Espacio hostil.

Evolución de la acción en el Espacio.

El Espacio metafórico.

El fuera de campo.

“Los planos vacíos”: el tiempo perceptible y las huellas de lo ausente.

ESPACIO SONORO

Consideraciones generales.

La importancia del sonido. Silencio, ruidos, diálogos y música.

Sonido diegético y extradiegético (música, voz en off...)

El sonido como elemento narrativo.

El sonido como elemento dramático.

Sonido como contrapunto de la acción.

Sonido como influencia en el personaje.

Sonido como expresión del personaje.

Sonido realista vs. sonido subjetivo.

Acústica y ambientes sonoros.

La cualidad acústica del diálogo.

El sonido respecto a la acción: prioritario, subsidiario, complementario y divergente.

Sonido leit-motiv. Asociaciones sonoras.

El montaje sonoro.

Música diegética y extradiegética.

Elección de la música en relación al universo de la película.

Leit-motiv musical.

Asociación de la música a personajes y situaciones.

Función narrativa de la música.

La música como apoyo dramático.

La música como elemento estructural.

LA NARRACIÓN EN LA LUZ. PERIODOS HISTÓRICOS Y PRINCIPALES DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA

Expresionismo alemán: Código visual de tradición romántica. Antecedentes en el expresionismo plástico...

Luz clásica. Tendencias. Estilo de imagen pictórica y difusa en los años '20: Billy Bizter y Charles Rosher...

Otros modelos: Henri Alekan. Presentación de su libro *Des lumières et des ombres* de 1979. Ejemplos de modelado con luz, Gabriel Figueroa...

El technicolor y el esplendor de los años '50: Proceso aditivo, tripack, monopack...

Neorrealismo italiano.

La ruptura francesa: la Nouvelle Vague. Sven Nykvist: luz nórdica.

Los años '70. Experimentos. Neobarroquismo en los '80. Michael Chapman, Vittorio Storaro, Gordon Willis.

Años '90: Darius Khondji, Christopher Doyle, Mark Lee Ping-bing, Harri Savides, Emmanuel Lubezki.

Fotografía en el cine español: de Luís Cuadrado a nuestros días.

La luz y la oscuridad. Textos de Edmund Burke, Junichiro Tanizaki, Rafael Argullol, David Batchelor y Victor Stoichita.

La llegada de la modernidad.

GÉNEROS

El melodrama. El paso del tiempo, cambios lumínicos. Inverosimilitud fotográfica y adecuación emocional. El color como símbolo.

El western. Estabilización de la imagen y apogeo del paisaje. Los formatos scópicos.

Crepuscularidad: regreso a la oscuridad y a la luz bruta.

Cine negro. Estilo low-key. Inestabilidad visual como estilema de género. Tendencia a la imagen gráfica. La femme fatale: icono lumínico. La irrupción del estilo semi-documental.

Terror. Clasicismo: herencia expresionista. Lo siniestro lumínico. El terror moderno: rareza y precariedad fotográfica. Estilo de la imagen como documento.

Comedia. Inundaciones lumínicas. La importancia de ver el rostro y el cuerpo.

MONTAJE LA FUNCIÓN CREADORA DEL MONTAJE

Las teorías del montaje.

El espacio y el tiempo en el montaje.

La acción o el movimiento articulado en el montaje.

Oposición estático-cinético.

El tiempo y el montaje.

Tiempo fílmico y tiempo real.

Montaje sintético y montaje analítico.

La duración.

El suspense a partir del montaje.

HISTORIA DEL CINE 2º CICLO

El Clasicismo Europeo (años 30-50)

El Clasicismo Norteamericano (años 30-50)

El cine nórdico.

El esplendor del cine japonés.

La generación de los 50-60 USA I. Los nuevos cines de los años 60:

La Nouvelle Vague, Rive Gauche y Cinema Verité. El Free Cinema.
El Nuevo Cine Alemán.
El Nuevo Cine Italiano.
La Nueva Ola Checa.
El Nuevo Cine Polaco.
El Cinema Nuevo Brasileño.
El Underground USA y el Cine Directo.
Historia del cine Español de los orígenes a la actualidad.

GUIÓN 2º CICLO

LOS DIÁLOGOS

Características y funciones del diálogo cinematográfico.
El diálogo frente a la acción.
Modalidades de diálogos.
El habla.
El diálogo como contrapunto.
El ritmo.
El subtexto.
El monólogo.
La voz en off.

LA ESTRUCTURA DE GUIÓN

Búsqueda de la estructura ideal en función del tema.
La trama central y las subtramas.
Características fundamentales de la estructura clásica y de la estructura de vanguardia.
La estructura Aristotélica de tres actos: planteamiento, desarrollo y desenlace.

Primer Acto

Imágenes iniciales.
Incidente inductor y rompimiento del status quo.

Obstáculos.

Estrategias de acción de primer acto. Implantación de subtramas.

Primer punto de cambio.

Segundo Acto

Nuevo encauzamiento de la acción tras el primer punto de giro.

Progresión ascendente y nuevos impulsos.

Desarrollo de las subtramas.

Estrategias de acción del segundo acto.

Mecánica de alternancias.

Clímax del segundo acto o punto medio.

Segundo punto de cambio.

Tercer Acto

Primeras secuencias del tercer acto: los últimos obstáculos.

Precipitación y urgencia. La crisis. El clímax.

La anagnórisis o momento de revelación.

El desenlace de las subtramas.

El anticlímax. La resolución.

Análisis de estructuras de largometraje

Estudio analítico desde la perspectiva del guión de la estructura de 3 largometrajes y 3 cortometrajes.

La adaptación a guión cinematográfico.

Adaptación de novela, relato y teatro a guión cinematográfico.

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE GUIÓN DE LARGOMETRAJE

Estudio analítico desde la perspectiva del Guión de la estructura de un largometraje.

Análisis de actos. Aplicación de las diferentes teorías del guión a la estructura narrativa del filme.

TALLER-TUTORÍAS DE GUIÓN

Ejercicios de desinhibición de la escritura tutelado por Profesor.

Desarrollo de las ideas y guiones de cada alumno.

Seguimiento de los guiones de cortometraje.

Inicio y desarrollo de guiones para largometraje.

DOCUMENTAL 2º CICLO

Estilos de puesta en escena del documental.

El montaje en el documental.

La fotografía y el documental.

El documental contemplativo.

El documental divulgativo.

El documental social.

El documental experimental.

El documental y las nuevas vías.

DIRECCIÓN DE ACTORES 2º CICLO

Análisis de una secuencia desde el punto de vista de la dirección de actores.

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

El director como actor.

La fórmula base del Acto interpretativo.

La creación del "Personaje".

La creación de la "Maqueta".

Teoría del Conflicto y su importancia.

Curvas del desarrollo del Conflicto y creación de los gráficos correspondientes.

La "Circunstancia" como elemento base.

División de la "Circunstancia".

La "Actitud" como el imán principal del acto interpretativo.

El "Objetivo" como la razón de ser dentro del espacio interpretativo.

La "intención".

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

Ejercicios de trabajo con el actor.

Aplicación teórico-práctica sobre trabajos de los alumnos.

Análisis del texto.

Análisis de los personajes.

Análisis del conflicto.

Creación del conflicto.

Creación del personaje.

Creación de la circunstancia.

Conceptualización del proyecto y su definición en los términos de género.

Ejercicios de trabajo con el actor.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA 2º CICLO

Realización de decorados, ambientaciones y escenografías con la interacción de los diversos departamentos de la dirección artística (Decoradores, Attrezzistas, Vestuaristas, Maquilladores...)

Realización de desgloses y trabajo en grupos para desarrollar la utilización correcta de un decorado.

EL ATREZZO

Definición.

Caracterización del personaje a través del atrezzo.

Expresión del personaje a través del atrezzo. Relaciones entre los personajes por el atrezzo.

Utilización propia e impropia del atrezzo.

Función narrativa del atrezzo.

Uso simbólico del atrezzo.

ANÁLISIS DE UN PROYECTO. DECORADOS Y ATREZZO

Género. Época.

Fotografía y luz.

Naturaleza del color.

Plató.

Localizaciones naturales.

Interiores y exteriores.

METÁFORAS VISUALES

Naturaleza psicológica de los personajes.

Atmósfera.

Síntesis de la visualización.

INVESTIGACIÓN

Banco de datos.

Pintura y fotografía.

Revistas y periodismo.

Literatura y cine en Internet.

Tradicción oral 2/2 ejercicios.

Aplicar la teoría sobre la secuencia de un guión en un tiempo limitado en clase. Análisis de propuestas.

PRODUCCIÓN 2º CICLO

El productor ejecutivo / el productor.

Productor delegado.

Director de producción.

Jefe de Producción.

Ayudantes de Producción.

Auxiliares de Producción.

El Equipo de Dirección. Organigrama y funciones.

La relación del Ayudante de Dirección con los distintos equipos de rodaje.

El Desglose del Guión: Organización de grupos de trabajo y creación de hojas de desglose a partir de un guión dado.

El Plan de Rodaje: Conceptos genéricos. Configuración. Calendario.
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.
Las Órdenes de Trabajo diarias.
Confrontación del desglose y el plan de rodaje con la película acabada.
Realización de ejercicios prácticos desde la dinámica del trabajo del ayudante de dirección.
La planificación pre-rodaje.
Métodos de coordinación entre los equipos.
El trabajo del ayudante después del rodaje.
Los permisos. Las tasas públicas y los precios privados. El trabajo del localizador.

PROCESOS CINEMATogrÀFICS 2º CICLO

Preparación y desarrollo de los proyectos y prácticas cinematográficas.
Referentes (cine, fotografía, performances, música, exposiciones...)
La cámara como lápiz.
Desarrollo narrativo.
Guión visual.

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN

El Equipo de Dirección. Organigrama y funciones.
El oficio del Ayudante de Dirección.
La relación del Ayudante de Dirección con los distintos equipos de rodaje.
El Desglose de Guión: Organización de grupos de trabajo y creación de hojas de desglose a partir de un guión dado.
El Plan de Rodaje: Conceptos genéricos, Configuración, Calendario.
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.

Las Órdenes de Trabajo diarias.

Confrontación del desglose y el plan de rodaje con la película acabada.

Realización de ejercicios prácticos desde la dinámica del trabajo del ayudante de dirección.

La planificación pre-rodaje. Métodos de coordinación entre los equipos. El trabajo del ayudante después del rodaje.

REALIZACIÓN DE TELEVISIÓN

Técnicas de realización multicámara.

Medios técnicos para una realización en directo.

Equipamientos y Sistemas.

El trabajo del realizador.

Formatos y Programas.

Edición MULTICAM de Final Cut.

TALLERES Y PRÁCTICAS

Taller de guión con los alumnos de la especialidad de Guión.

Taller de interpretación con los alumnos de la especialidad de Interpretación.

Pre-producción de proyecto final de 3º curso (cortometraje)

Pre-producción de proyecto final de 3º curso (largometraje)

PRÁCTICAS Y RODAJES

Un cortometraje individual en HD de género y tema libre, de 10 minutos.

Un cortometraje documental en HD de máximo 10 minutos.

Un trabajo de investigación sobre soporte videográfico de temas relacionados con la cinematografía.