

PRIMER CURSO:

Objetivos:

En este primer curso el alumno conocerá de forma genérica lo esencial de las distintas especialidades. Éste conocimiento le permitirá escoger la especialidad que desarrollará en los dos cursos siguientes.

De las 15 horas semanales de clases del primer curso, 9 horas están dedicadas a asignaturas teóricas (comunes a todas las especialidades) y 6 horas a las clases prácticas relacionadas con las distintas especialidades

RESUMEN DE PRÁCTICAS

Ejercicios prácticos:

Ejercicio de “normas de continuidad”, 3 minutos. Formato DV.

Documental, 7 minutos. Formato DV.

Ficción, 7 minutos. Formato DV.

Cada alumno realizará un documental con la ayuda de tres compañeros que asumirán las tareas de Fotografía, Montaje/sonido, Producción y Ayudante de dirección.

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

ASIGNATURAS TRONCALES

MODULO LC1

Introducción a los distintos medios audiovisuales (DMA).

- Los distintos medios audiovisuales “dma” y su lenguaje: elementos comunes y diferenciales. Conceptos genéricos esenciales de cada medio.
- Los soportes y los formatos
- Conceptos generales de espacio, tiempo y continuidad.
- Introducción a las partes integrantes de los dma:
  - Guión: formatos y especificaciones
  - fotografía y cámara: equipos y necesidades.
  - Dirección artística: características según necesidades.
  - Montaje y sonorización. Recursos y necesidades generales.
  - Los “actores” de los distintos dma, sus características y las diferentes maneras de aproximarse al actor.

Introducción al lenguaje audiovisual dramático: FICCIÓN Y DOCUMENTAL.

EL LENGUAJE DEL CINE: EL ESTUDIO DEL ENCUADRE.

- La escala del plano.
- Valoración narrativa, dramática y asociativa de la escala.
- elaciones y progresiones en la escala del plano.
- La composición plástica y los términos de la imagen.
- El ángulo de cámara.
- 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 LENGUAJE DEL CINE: EL DISEÑO DE LA LUZ.

- Concepto de atmósfera y tono lumínico. Generalidades.
- Valoración dramática de la luz.
- Valoración narrativa de la luz
- Cambios expresivos de iluminación.
- Cambios expresivos de iluminación.
- Luz natural y luz artificial.

EL LENGUAJE DEL CINE: 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 film.
- El Blanco y negro.

EL LENGUAJE DEL CINE: LOS MOVIMIENTOS DE 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.
- 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.

MODULO HC1

HISTORIA DEL CINE I: El periodo mudo.

- Prehistoria del cine.
- Los inicios del Cinematógrafo: Edison, Lumière, Méliès,
- Escuela de Brighton, E. S. Porter, G. 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.

Realización de Trabajos individuales/en grupos sobre directores o movimientos de la Historia del Cine. Entrega y exposición oral en clase.

MODULO G1

GUIÓN I

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.

Metodología y proceso de escritura:

- De la idea al guión literario.
- La reescritura.

- Formalidades de la escritura cinematográfica.

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.
- **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.
- **Análisis de estructuras de largometraje:**

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

Todos los alumnos analizarán individualmente la estructura de un guión de largometraje.

TALLER DE GUIÓN

Taller de desarrollo de guiones, tutorizado por el profesor. Todos los alumnos elaborarán en clase los guiones de los cortometrajes que filmaran a lo largo del curso. Ejercicios de desinhibición de escritura.

Desarrollo de dos guiones de cortometraje por alumno.

(Estas tutorías darán comienzo a partir del segundo trimestre y se impartirán los viernes.)

MÓDULO DOCUMENTAL (DOC1)

Estilos de puesta en escena del documental:

Aproximación a la historia del documental a partir de sus distintas tipologías, comprobando la vigencia actual de las propuestas estilísticas fundacionales, y cómo han mutado hasta ahora, con trasvases constantes entre ficción y documental.

Clasificación de estilos y tipos de documental.

- Realismos/ falsificaciones:
  - Aproximación a las hibridaciones entre el cine de ficción y el cine documental.
  - El falso documental.

El montaje en el documental.

Diarios filmados. Autorretratos.

El Documental Español.

MÓDULO DF1

ASIGNATURA FOTOGRAFÍA Y CÁMARA DE PRIMER CURSO.

Introducción a la FOTOGRAFÍA

- Definición de Iluminación, fotografía, encuadre y control de cámaras.
- Imagen electrónica versus imagen fotoquímica: Materiales y técnicas de grabación.
- Diferencias y similitudes fundamentales entre la imagen fotoquímica y la imagen digital.
- Sistemas de TV, vídeo estándar y Cine digital. Introducción a la Alta Definición.
- Composición de equipos y estructuras de trabajo según los DMA.

Fotografía y cámara I

- Definición de DF
- Elementos y parámetros de un DF
- Luz
- Ópticas

- Soportes
- Accesorios
- Equipos técnico y humano
- Definición de la luz
- La luz técnicamente
- Tipos y fuentes de luz
- Características de la luz
- La luz como parámetro: fonometría
- Aparatos y accesorios
- Comportamiento de la luz.
- Geometría de la luz.
- Ópticas
- Definición y tipos de lentes.
- Comportamiento de la luz ante las ópticas
- Características de un objetivo
- Parámetros
- Cámaras
- Tipos de cámara y sus características.
- Cámaras para soporte químico
- Cámaras para soporte electrónico.
- Componentes de las cámaras.
- Parámetros de cámara.
- Soportes
- Químico: películas y formatos
- Electrónico: características de registro.
- Proceso fotográfico
- Elección del material
- Rodaje o grabación
- Postproducción: montaje y etalonaje
- Copia standard.
- Tipos de iluminación
- Técnicas de iluminación (aula y plató)
- Manejo del fotómetro, colorímetro y lupa de contraste. Herramientas específicas de corte y difusión.
- Pasillos de luz.

- Filtraje funcional y narrativo en ópticas y fuentes.
- Raccord de luz.
- Fotogenia.

LA NARRACIÓN EN LA LUZ. GRANDES MATRICES SIMBÓLICAS Y PRINCIPALES GÉNEROS.

La luz como elemento narrativo.

- La luz y la oscuridad. Textos de Edmund Burke, Junichiro Tanizaki, Rafael Argullol, David Batchelor y Victor Stoichita.
- La gamma de grises, los tonos medios: 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

MODULO DA1

DIRECCIÓN DE ACTORES 1

- 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.

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN

- Definición del concepto de Producción
- Partes integrantes de una producción
- Parámetros y herramientas de trabajo del productor.

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA

- Concepto de Dirección de Arte
- Elementos que conforman un equipo de dirección de Arte
- Identidad visual de la película
- Decoración, Atrezzo y Vestuario

MODULO MS1

INTRODUCCIÓN AL MONTAJE

Teoría del montaje

- Definición del termino montaje.
- El montaje en la evolución del lenguaje.
- Las principales teorías del montaje.
- Las reglas básicas de la continuidad.
- La acción o el movimiento articulado en el montaje.
- El tiempo y el espacio en el montaje.
- El sonido en el montaje.

Montaje Técnico

- Formatos digitales.
- Los programas de edición.
- Los programas de composición.
- Las programas de animación 3D.

- La interrelación entre los programas.
- Tipos de compresión.

Introducción al sonido

SONIDO TÉCNICO I

- El Técnico de Sonido sus funciones.
- Los equipos de grabación.
- El sonido en el rodaje.
- El sonido en la preproducción.
- El montaje de sonido.
- Las mezclas de sonido

TEMARIO PRÁCTICO:

Dirección, guión, producción y ayudantía de dirección.

Guión I

- Software de guión. Final Draft y plantillas de gestión. Tratamiento de Textos.
- Organización de un rodaje a partir del guión
- El desglose del guión
- El desglose de producción
- Administración de los datos a través del software Movie Magic.
- Relación, funciones y necesidades de los equipos técnico y artístico.

Fotografía-práctica I

- manejo general de cámaras y utilidades de los menús.
- familiarización con equipos de iluminación.

- Brújula, tándem y GPS. Sun Path y otros programas informáticos.

Montaje y sonido 1:

Talleres prácticos en aula de montaje

Practica de Final Cut:

- Interface del programa,
- Crear y guardar proyectos.
- Flujos de trabajo. Dónde y cómo guardar el material
- El Viewer. Navegar por el material
- Browser. Ordenación de los clips
- Edición. El Timeline y las secuencias
- Las capturas.
- Las transiciones.
- Textos.

Practica de montaje:

Practica de montaje Pequeño documental en Final Cut.
Conceptos ha trabajar:

- La continuidad en el espacio.
- La continuidad en el movimiento.
- Las elipsis.
- El montaje en paralelo.

Practica de grabación de sonido:

- Los modos de grabación en cámara.
- El micrófono.
- Técnicas básicas de grabación.
- Tipos de micrófono.
- El papel del sonidista en rodaje.
- Las precauciones esenciales a la hora de grabar sonido.
- Los tipos de grabadores.
- El equipo complementario del sonidista.

Practica General:

Normas de continuidad fórmulas básicas del montaje.