

SEGUNDO CURSO.

De las 15 horas semanales de clases del segundo curso, 6 horas están dedicadas a las asignaturas troncales (comunes a todas las especialidades) y 9 horas a las asignaturas de cada especialidad y sus prácticas correspondientes.

Índice del programa

- Asignaturas troncales
- Especialidad de montaje y sonido
- Especialidad de dirección
- Especialidad de fotografía

RESÚMEN DE PRÁCTICAS Y RODAJES:

Prácticas:

- **Primer Trimestre**
 - Ejercicio de Prácticas Conjuntas: Realización de un ejercicio (formando grupos reducidos) en el que los alumnos desarrollarán una situación predeterminada, en un escenario único. Cada práctica se desarrollará en una jornada, con la participación de todas las especialidades
- **Segundo Trimestre**
 - Ejercicio de Prácticas Conjuntas: Realización de un ejercicio en el que se recrearán escenas clásicas. Se grabará uno por semana en una jornada lectiva más horarios libres. Cada uno de estos ejercicios irá precedido de una introducción en la que se analizará la escena objeto de recreación, desde la perspectiva de cada una de las especialidades.
- **Tercer Trimestre**
 - Realización de un ejercicio por cada alumno de especialidad técnica, en las que los alumnos de segundo actuarán como auxiliares de los estudiantes de tercer curso.

Rodajes:

Cortometraje **documental** formato HD y duración aproximada de 25 minutos, que será preparatorio y recopilatorio del material necesario para la realización de un cortometraje de **ficción** formato HD de 15 minutos.

(Esta proceso puede también efectuarse a la inversa. En ambos casos el rodaje será en HD Low y se realizarán durante el segundo y tercer trimestre del curso)

ASIGNATURAS TRONCALES

MODULO HC 2.1

HISTORIA DEL CINE II/1: De los orígenes del cinematógrafo a los años 50.

- Prehistoria del cine. Los inicios del Cinematógrafo: Edison, Lumière, Méliès. Escuela de Brighton, E. S. Porter.
- Creación de una gramática cinematográfica: D. W. Griffith.
- La época dorada del cine Nórdico.
- El Slapstick I.
- Cine mudo japonés
- El Expresionismo Alemán.
- La Vanguardia Soviética.
- Las Vanguardias Francesas. La creación de Hollywood.
- Inicios del Cine sonoro en Alemania, Francia y Estados Unidos.
- El Cine Clásico Norteamericano (años 30-50) y el Sistema de Estudios.
- Clasicismo Europeo (años 30-50): Francia e Inglaterra.
- El Neorrealismo Italiano (años 40-50)

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

MODULO EC2

EL ESPACIO CINEMATOGRAFICO

A. Espacio Escénico

- a. Consideraciones generales sobre el espacio escénico.
- b. Espacio real y espacio filmado.
- c. Estructura y organización del espacio.
- d. El juego escénico: desarrollo de la acción en el decorado.
- e. El espacio como contexto o descontextualización de la acción.
- f. El fuera de campo.
- g. El espacio como elemento dramático.
- h. Procedimiento subjetivo del espacio.

B. Espacio Sonoro

- a. Consideraciones generales.
- b. La importancia del sonido. Silencio, ruidos, diálogos y música.
- c. Sonido diegético y sonido no diegético.
- d. Uso narrativo del sonido.
- e. Uso dramático del sonido.
- f. Dimensión realista y dimensión subjetiva del sonido.
- g. El sonido respecto a la imagen: prioritario, subsidiario, complementario o divergente.
- h. Tonalidad acústica de la película.
- g. Sonido leit-motiv.

h. Asociaciones sonoras.

C. Espacio visual

LA NARRACIÓN EN LA LUZ PERÍODOS HISTÓRICOS Y PRINCIPALES DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA (*Comparte módulo con MODULO DF1*)

- Expresionismo alemán: Código visual de tradición romántica. Antecedentes en el expresionismo plástico...
- Luz clásica: esquemas: Consolidación. Esquema en 3 puntos. Principios básicos: sentido dramático, jerarquización, legibilidad...
- Luz clásica: tendencias: Estilo de imagen pictórica y difusa en los años '20: Billy Bizter y Charles Rosher...
- La luz clásica: 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 *tabula rasa* en la luz...

MODULO MS2

TEORÍA Y TECNOLOGÍA DEL MONTAJE

Aspectos Teóricos:

- Las aportaciones de principales cineasta al montaje.
- La escuela Braiton, Porter, Griffith, Pudovkin, Kuleschov, Eisenstein.
- Las principales teorías del montaje.
- Como afectan la luz, la composición. Los elementos internos al plano en el montaje
- La aparición del sonido y los cambios en el lenguaje.
- La estructura.
- Las simetrías.
- Las fórmulas en el montaje.
- Los diálogos.;
- El montaje de sonido

Aspectos Técnicos

- El trabajo específico del/de la montador/montadora.
- Los métodos para el orden en el trabajo.

- La sincronización del sonido.
- El sonido en el montaje.
- Las perspectivas sonoras.
- El sonido en la
- Las Formas de edición
-

Formatos Digitales

- La señal de vídeo.
- Los sistemas de vídeo.
- Los formatos.
- Los formatos de edición
- Los formatos de reproducción
-

SONIDO TECNICO II, TRONCAL

- ¿Qué es el sonido? Una aproximación a la física.□
- Definición y características del sonido.
- Tipos de señal
- Tipos de micrófonos
- Tipos de grabadores
- Soportes y formatos de audio de audio
- El equipo del sonidista.
- La relación del técnico de sonido y el director.
- El cine digital, 16mm y 35 mm

MÓDULO DOCUMENTAL (DOC.2)

Primera parte del curso

Elaboración de un ejercicio en el que cada uno de los grupos rodará la misma historia o premisa argumental de dos formas diferentes, planteando intercambios de ideas y conceptos entre los alumnos cuya vocación inicial sea el cine de ficción y los que apunten hacia el documental.

Sesiones prácticas:

Este bloque se organizará a partir de la presentación por parte de los alumnos de sus proyectos de película, que serán debatidos de forma colectiva. A partir de aquí, dedicaremos las sucesivas sesiones al seguimiento y desarrollo de las ideas y a discutir entre todos la eficacia de las formas y estrategias de rodaje escogidas en los respectivos trabajos. El objetivo es que cada grupo de alumnos termine el curso habiendo realizado una pieza en forma de díptico.

Sesiones teóricas:

En este segundo curso trataremos de orientar al alumnado sobre las distintas formas de enfocar y producir un documental, concentrándonos en las fases de investigación, desarrollo de una idea, escritura de un dossier, etc... analizando el proceso de elaboración del filme hasta su comercialización. Buscaremos que las sesiones teóricas avancen en paralelo a los ejercicios prácticos, de tal modo que los alumnos puedan aprovechar los ejemplos estudiados y aplicar las metodologías propuestas en sus propios trabajos.

Segunda parte del curso

La utilización de imágenes de películas ajenas ha sido un recurso habitual de las vanguardias cinematográficas desde los años 20 hasta la actualidad. Las posibilidades estéticas del "remontaje" también han dado lugar a una fecunda corriente de creaciones en los ámbitos de las artes plásticas y el video-arte, de difícil clasificación.

Aprovecharemos este bloque del curso para trabajar esa brecha abierta en la que el documental, la ficción y el video-arte se confunden.

Taller de reescritura a partir de imágenes ajenas para convertirlas en un nuevo cine, en películas propias, nunca vistas hasta ahora. Cine de apropiación, found footage (metraje encontrado), détournement (desrodaje), desmontaje, recidaje visual, collage a partir de viejos fotogramas... son algunos de los ejercicios que pondremos en práctica para probar que a la hora de hacer películas ni tan siquiera es necesario disponer de una cámara.

Sesiones prácticas:

Entregaremos a los alumnos media hora de material, procedente de diversas películas de dominio público (documentales, noticieros, películas de ficción...). Todos los alumnos trabajarán con este mismo material como punto de partida, con el objetivo que cada uno de ellos lo termine montando y convirtiendo en una obra distinta, absolutamente propia y personal.

Sesiones teóricas:

Introducción a la historia bastarda del apropiacionismo.

Intentos de clasificación: compilación, collage, apropiación. Poesía, prosa y ensayo.

FOTOGRAFÍA TRONCAL

SENSITOMETRÍA

a. Emulsiones.

- Procesos de fabricación e identificación de las emulsiones de color. Diferentes emulsiones de color.
- Las emulsiones en blanco y negro. Los negativos ortocromáticos, pancromáticos.
- Resolución, definición, acutancia, contraste, latitud, granularidad.

b. Los filtros: Clasificación, características y utilidades.

c. Sensibilidad: Curvas sensitométricas en B/N y color.

CAMARAS DE CINE:

Clase teórica de revisión de tipos de cámara y objetivos, funcionamientos, parámetros y características

Práctica de Cámara de Cine

a. Las pruebas de la cámara de cine:

- Prueba de Cuadro.
- Carga y descarga chasis en cámaras de 16 y 35mm.
- OBJETIVOS: monturas y características de los objetivos.
- Pruebas de definición.

b. Visita a una casa de alquiler de cámaras de cine.

Producción y postproducción cinematográfica

- a. Funcionamiento de un laboratorio cinematográfico. La era digital aplicada al laboratorio: Retoque de imagen y etalonaje.
- b. Visita a un laboratorio cinematográfico.

ESPECIALIDAD DE GUIÓN Y DIRECCIÓN:

MODULO G2

GUIÓN II: LOS DIÁLOGOS.

- a. Característica del diálogo cinematográfico.
- b. El diálogo frente a la acción.
- c. Funciones del diálogo.
- d. tipo de diálogo.

EL ATREZZO

- a. Definición.
- b. Caracterización y expresión de los personajes a través del atrezzo.
- c. Función narrativa del atrezzo.
- d. Función dramática del atrezzo.
- e. Uso simbólico del atrezzo.

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE GUIÓN DE LARGOMETRAJE

Estudio analítico desde la perspectiva del Guión de la estructura de 5 largometrajes.

TALLER DE GUIÓN

- a. Desarrollo de las ideas y guiones de cada alumno.
- b. Seguimiento de los guiones de cortometraje para rodar en HD, 16mm y 35mm.
- c. Inicio y desarrollo de guiones para largometraje en Red One.
- d. Ejercicios de desinhibición de la escritura tutelados por el profesor.

LENGUAJE CINEMATOGRAFICO: ANÁLISIS DE LARGOMETRAJES.

Análisis pormenorizado de largometrajes desde la perspectiva de dirección.

MODULO PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN II

- a. La Producción Ejecutiva en los distintos medios audiovisuales "dma".
- b. Dirección de Producción: parámetros y herramientas de gestión.

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN I

- a. El Equipo de Dirección. Organigrama y funciones.
- b. Práctica del programa Movie Magic, para la gestión de los planes de rodaje, órdenes de trabajo y desplazamientos.
- c. El trabajo del ayudante después del rodaje.

SCRIPT:

- a. Las funciones del Script, o secretario general de rodaje.
- b. Parámetros y herramientas de trabajo.
- c. Concepto de continuidad
- d. Interrelación con los distintos departamentos
- e. Organización del trabajo en equipos de Scripts.
- f. Los Partes de Script.

- a. El Clasicismo Europeo II (años 30-50)
- b. El Cine Español II (Orígenes-años 50).

MODULO DA

DIRECCIÓN DE ACTORES II

- a. Orígenes y fin social del fenómeno interpretativo.
- b. La interpretación como mecanismo principal de adaptación del ser humano.
- c. Historia de la Interpretación.
- d. Funcionamiento de los mecanismos fundamentales del espacio psíquico.
- e. Introducción en el mundo de los Arquetipos.
- f. Análisis de una secuencia desde el punto de vista de la dirección de actores.
- g. Diferencias básicas entre el concepto de la realidad y el de la ficción para un actor creador.
- h. El director como actor.
- i. La fórmula base del Acto interpretativo.
- j. La creación del "Personaje".
- k. La creación de la "Maqueta".
- l. Teoría del Conflicto y su importancia.
- m. Curvas del desarrollo del Conflicto y creación de los gráficos correspondientes.
- n. La "Circunstancia" como elemento base.
- o. División de la "Circunstancia".
- p. La "Actitud" como el imán principal del acto interpretativo.
- q. El "Objetivo" como la razón de ser dentro del espacio interpretativo.
- r. La "intención".

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

Ejercicios de trabajo con el actor.

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

EL LENGUAJE DEL CINE: LA MÚSICA.

- a. Música diegética y música no diegética.
- b. Elección de la música en relación al universo de la película.
- c. Leit-motiv musical.
- d. Función narrativa de la música.
- e. La música como apoyo dramático.
- f. La música como elemento estructural.

MODULO DF2.1

ESPECIALIDAD DE FOTOGRAFÍA:

TECNOLOGÍA DE CÁMARAS.

Sistema óptico

- a. Ángulo de visión y fórmulas.
- b. Aberraciones.
- c. Ajustes de FB (Flange Back).
- d. Flare.
- e. Función de transferencia de modulación MTF
- f. Prisma (cámaras de video)
- g. Sombreado de blanco (cámaras de video)

IMAGEN ELECTRÓNICA II

Materia general

- a. Materiales y técnicas de grabación.
- b. Desarrollo de los actuales sistemas y normas de emisión. Formatos de grabación en Alta Definición.
- c. Metodología de trabajo en HD. Cámaras de HD Medio Formato.
- d. Nuevas Cámaras de Cinematografía electrónica: Panavision Génesis, Sony F-35, Sony F-23, SI 2K y RED ONE.
- e. Cámaras de Alta Velocidad: Weisscam.

Dispositivo CCD

- a. Sistema de definición vertical (EVS) y Super EVS
- b. Modos de integración de campo y de cuadro
- c. Sensor HAD
- d. CCD IT/ FIT
- e. Microlentes en chip (OCL)
- f. Pixel, elemento de imagen.
- g. Mecanismo de lectura
- h. Ruido de punto residual (RPN)
- i. Tecnología de compensación espacial.
- j. Obturador electrónico de velocidad variable
- k. Smear vertical.

Funciones de cámara

- a. Control de altas luces adaptable.
- b. Seguimiento dinámico de balance de blancos (ATW)
- c. Balance automático de blanco (AWB)
- d. Balance de negro
- e. Recorte de negro (Black Clip)
- f. Gamma de negro
- g. Sombreado de negro
- h. Clear Scan Extendido
- i. Barras
- j. Crispening
- k. Supresión de Cross Color.
- l. Nicel de detalle
- m. DynaLatitude
- n. Conrol dinámico de contraste DCC
- o. Desenfoque electrónico
- p. Ganancia
- q. Gamma
- r. GENLOCK
- s. Helación H/V
- t. Apertura y corrección de Knee
- u. Limitador de detalles
- v. Circuito matriz lineal
- w. Relación de mezcla (Mix Ratio)
- x. Multi Matrix
- y. Pedestal
- z. Sistema de control total de exposición (TLCS)
- aa. Varios

Sistemas de control de cámaras

- a. Unidad de control de cámara CCU
- b. Unidad de control centralizado MSU
- c. Panel de control remoto RCP

VARIOS

- a. Tipos de señal
- b. Ganancia
- c. Rango dinámico
- d. Resoluciones horizontal y vertical.
- e. Profundidad de modulación DOM
- f. Señales de sincro

Práctica de Cámara de Video Digital.

- a. Las pruebas de la cámara de video
- b. Ópticas, Menús, Balances. En interiores y exteriores.

- c. Realización de ejercicios prácticos de Video Digital.
- d. Visita a una casa de alquiler de cámaras de soporte electrónico.

Fotometría y colorimetría II.

- a. Exposímetros y colorímetros
- b. Medición de la luz; parámetros y técnicas de medición.
- c. Sistema E,V,

Filtrado en cámaras y fuentes

Pruebas de cámara con los distintos filtros de cámara y fuentes. Estudio comparado.

El equipo de fotografía II

- a. Repaso general de las diversas especificaciones con prácticas del equipo de fotografía.
- b. Auxiliar de cámara / Foquista

Operador de cámara

1 Clase teórica y 2 clases prácticas sobre el operador

Equipo eléctrico

Electricidad aplicada: Tensión, intensidad, frecuencia y potencia.

Director de fotografía.

- a. El director de fotografía y su relación con los demás equipos.
- b. Estilos Iluminación y técnicas de iluminación
- c. 2 clases de técnica y estilo impartidas por sendos DF acerca de películas por ellos fotografiadas.

Producción y postproducción IMAGEN ELECTRÓNICA II

- a. Materiales y técnicas de postproducción.
- b. Diferentes herramientas de postproducción en 2K y 4K.
- c. Etalonaje digital.
- d. Trabajo con Herramientas de colorimetría del Avid y Final Cut.

Producción y postproducción de fotografía, general.

- a. PRESUPUESTO DE RECURSOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE FOTOGRAFÍA.
Análisis y desarrollo práctico del desglose, planificación y presupuesto de los recursos correspondientes a la especialidad de Fotografía.
- b. EFECTOS ESPECIALES FÍSICOS Y DIGITALES

- Introducción a las funciones y procedimientos técnicos de los efectos especiales desde su preparación en taller a su aplicación en el rodaje y posterior tratamiento en postproducción.
-
-

ESPECIALIDAD MONTAJE

Realización de 4 ejercicios de montaje para la puesta en practica de los conceptos técnicos y teóricos.

1º Montaje de un pequeño documental con música.

Conceptos a trabajar:

- 1 El paralelismo entre la estructura musical y el montaje
- 2 La acentuación de las emociones provocadas por la música.
- 3 El paralelismo entre los conceptos visuales y los musicales
- 4 La narración en abstracto.

2º Montaje de sonido de un fragmento de “Hombres de Aran” Conceptos a trabajar:

- 1 Formas de abreviar a través del montaje.
- 2 La reordenación de los tiempos a través del montaje.
- 3 Los espacios y sus sonidos.
- 4 El montaje de ambientes y efectos.

3º Montaje de un cortometraje de ficción en 35mm desde el tele cine de rodaje hasta la mezcla.

Conceptos a trabajar:

- 1 Conocer todos los procesos que sigue una producción de 35mm.
- 2 El montaje a partir de una planificación ya rodada para ser montada de una forma determinada.
- 3 Las posibilidades del montaje para corregir errores de rodaje.

4 El montaje de sonido en un editor de sonido.

4º Montaje de varios fragmentos de distintas películas de un mismo tema para hacerlos simultáneos.

Conceptos a trabajar:

1 Las inercias del movimiento en el montaje.

2 La asociación de ideas en el montaje.

3 La rítmica en el montaje.

4 La intensidades dramáticas en el montaje.

MODULO FC (Final Cut)

Repaso general de los conceptos ya explicados

Gestión de proyectos en Mac.

Manejos de clips.

La línea del tiempo

Transiciones.

Efectos.

Trabajar con sonido.

Correcciones de color.

Composición de imágenes.

Las marcas.

Crop, distorp, Time Reamp

Animaciones.

Filtros.

Corrección de color.

Trabajo de secuencias. Secuencias dentro de secuencias.

Tituladota Boris Caligraphy

Programa Live Type

Modos de composición

Master Template

Multiclip: trabajo con varias cámaras

Trabajo de sonido. Filtros, transiciones y mezclas.

Render manager.

Medis manager.

Volcar acinta (Printto video y Edit to tape)

Exportación de archivos informaticos.

MODULO deDVD Studio Pro

Requerimientos del sistema

Elementos necesarios

Pasos básicos para la creación de un DVD

Crear material gráfico y de audio

Codificar audio y vídeo en formatos compatible

Autoría (creación del DVD)

Multiplexación (creación de ficheros finales como producto final)

Elementos básicos de creación en la aplicación

Espacio de trabajo en DVD Studio Pro

Importar assets o arrastrar desde el HD

Ver las propiedades de un ítem

Creación de proyectos con DVD Studi Pro

Creación de un nuevo proyecto y sus propiedades

Creación de pistas de vídeo Multi-Angulo, con Audio Streams y subtítulos

- Menús estáticos y animados
- Añadir marcas a pistas e inicializar acciones y enlaces
- Crear un SlideShow con imágenes estáticas y audio
- Ampliar el DVD

MODULO PSH Photoshop

Introducción.

La barra de Opciones

Las Paletas

Los Menús

Tipos de Imágenes

Tipos de gráficos

Resoluciones

Optimización de imágenes para la web

Gestión del Color

El monitor y la gestión del color

Configurar los ajustes de color

Corrección del color

Configuración. Preferencias

Acceso a las preferencia.

Trabajando con selecciones

Los Trazados

Las herramientas Marco de Selección

La herramienta Recortar

Opciones de recorte

Uso y posibilidad de las selecciones

Las herramientas de lazo

La herramienta Varita Mágica

Las herramientas de formas

Capas

Las capas y la paleta Capas

Los estilos de capa

Las opciones de Estilo de capa

Combinación de estilos de capa

Aplicación de los estilos

La opción de estilo Contorno

MODULO AF After Effects (8 clase algunas comunes con foto) Aula montaje

Entorno de trabajo El proyecto

Los "Footage" o elementos del proyecto

La ventana de composición

La paleta de herramientas

Los paneles

Distribución del entorno de trabajo

Técnicas básicas de composición Creación de un proyecto

La composición

Colocar un "Footage" en la composición

Las capas

Edición de las capas

Bloqueo i visualización de capas

Organización de capas

MODULO Sonido Directo

Ejercicios de captación de sonido directo (asistencia en rodaje)

Distintos soportes de grabación del sonido directo.(los soportes digitales)

Los diferentes micrófonos y sus posibilidades técnicas.

DAT i otros grabadores digitales.

Las funciones de los miembros de el equipo de sonido directo.

La grabación con la perspectiva del montaje.

La metodología de trabajo en el directo.

La relación del equipo de sonido con la producción.

MODULO Pro-Tools Pablo Demichelis (

Introducción al soporte informático

Introducción al sistema pro-tools

Las ventanas de trabajo

La herramientas

La gestión de archivos

Los métodos de edición

Código de tiempo

Archivos M.I.D.I.

Gestión de voces

DPS's y plug-ins

Automatización

Sincronización

TUTORÍAS DE MONTAJE

A lo largo del curso el alumno dispondrá de tutorías individualizadas con el profesor de Tecnología del Montaje.