

**CENTRE D'ESTUDIS
CINEMATogrÀFICS
DE CATALUNYA**

**PROGRAMA GENERAL
DE ESTUDIOS**

CENTRE D'ESTUDIS CINEMATogrÀFICS DE CATALUNYA
Pasaje Flaugier, 49-51 - 08041 Barcelona
Telf: + 34 93 433 55 01 / info@cecc.es www.cecc.es

INDICE

ESQUEMA DE LOS CURSOS.....	pg 3
DIRECCIÓN 1º.....	pg 13
DIRECCIÓN 2º.....	pg 23
DIRECCIÓN 3º.....	pg 34
FOTOGRAFÍA 1º.....	pg 38
FOTOGRAFÍA 2º.....	pg 45
MONTAJE/SONIDO.....	pg 51
GUIÓN.....	pg 63
INTERPRETACIÓN.....	pg 69

ESQUEMA DE LOS CURSOS

CURSOS DE DIRECCIÓN CINEMATogrÀFICA DURACIÓN 3 AÑOS

1º CURSO DE INICIACIÓN

2º CURSO DE PRACTICAS Y CONSOLIDACIÓN

3º CURSO DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN

CURSOS DE ESPECIALIDADES CINEMATogrÀFICAS

FOTOGRAFÍA (2 años)

MONTAJE /SONIDO (1 año)

INTERPRETACIÓN (1 año)

GUIÓN (1 año)

DIRECCIÓN 1º AÑO

ASIGNATURAS

- LENGUAJE FÍLMICO 1º CICLO
- HISTORIA DEL CINE 1º CICLO
- GUIÓN 1º CICLO
- DOCUMENTAL 1º CICLO
- ÁMBITOS DE LA PRODUCCIÓN 1º CICLO
- FOTOGRAFÍA 1º CICLO
- MONTAJE Y SONIDO 1º CICLO
- DIRECCIÓN DE ARTE 1º CICLO
- DIRECCIÓN DE ACTORES 1º CICLO
- PROCESOS CINEMATOGRAFICOS

TALLERES PRÁCTICOS Y TUTORÍAS

- TALLER DE FOTOGRAFÍA 1º NIVEL
- TALLER DE MONTAJE 1º NIVEL
- TALLER DE SONIDO 1º NIVEL
- TALLER DE DIRECCIÓN DE ARTE
- TALLER CREATIVO DE GUIÓN
- TALLER DE DIRECCIÓN DE ACTORES

PRÁCTICAS Y RODAJES

- DE CONTINUIDAD (EN GRUPO)
- DOCUMENTAL (EN GRUPO)
- UN CORTO INDIVIDUAL DE 7 MINUTOS. GÉNERO Y TEMA LIBRE

**CLASES SEMANALES 1º Y 2º
TRIMESTRE**

12 H. TEÓRICAS
4 H. DE TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA	GRUPO TARDE
Lunes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Jueves	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Viernes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h

**CLASES SEMANALES 3º
TRIMESTRE**

9 H. TEÓRICAS
8 H. DE TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA	GRUPO TARDE
Lunes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Martes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Jueves	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Viernes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h

DIRECCIÓN 2º AÑO

ASIGNATURAS

- LENGUAJE FÍLMICO 2º CICLO
- HISTORIA DEL CINE 2º CICLO
- GUIÓN 2º CICLO
- DOCUMENTAL 2º CICLO
- PRODUCCIÓN 2º CICLO
- PROCESOS CINEMATogrÀFICOS 2º CICLO
- AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN
- REALIZACIÓN TELEVISIÓN
- OTROS MEDIOS

PRÁCTICAS RODAJES Y TUTORÍAS

- 1 DOCUMENTAL (EN GRUPO)
- 1 CORTOMETRAJE EN HD INDIVIDUAL DE 10 MINUTOS.
TEMA Y GÉNERO LIBRE
- 1 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SOPORTE
VIDEOGRÁFICO DE TEMAS RELACIONADOS CON LA
CINEMATOGRAFÍA

TALLERES PRÁCTICOS

- DIRECCIÓN DE ARTE 2º CICLO
- DIRECCIÓN DE ACTORES 2º CICLO
- PRE PRODUCCIÓN DE PROYECTO FINAL
(CORTOMETRAJE) DE 3º CURSO
- PRE PRODUCCIÓN DE PROYECTO FINAL
(LARGOMETRAJE) DE 3º CURSO

CLASES SEMANALES 1º TRIMESTRE

12 H. TEÓRICAS
4 H. DE TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA	GRUPO TARDE
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Jueves	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Viernes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h

CLASES SEMANALES 2º TRIMESTRE

9 H. TEÓRICAS
8 H. DE TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA	GRUPO TARDE
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Jueves	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Viernes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h

CLASES SEMANALES 3º TRIMESTRE

6 H. TEÓRICAS
12 H. DE TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA	GRUPO TARDE
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Miércoles	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Jueves	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Viernes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h

DIRECCIÓ 3º AÑO

ASIGNATURAS

- LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

- NUEVOS MEDIOS

- CINE EXPERIMENTAL Y VANGUARDIAS. CINE INDEPENDIENTE Y UNDERGROUND.

- PRODUCCIÓ 3º CICLO

- TALLER DE PITCHING

- PREPARACIÓ Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INDIVIDUALES

- PROMOCIÓ DE PROYECTOS INDIVIDUALES. DISTRIBUCIÓ Y FESTIVALES

PRODUCCIÓ DE PROYECTOS

1 CORTOMETRAJE POR ALUMNO DE UN MÁXIMO DE 15 MINUTOS EN HD DE GÉNERO Y TEMA LIBRE (SE SELECCIONARÁN 2 PARA SER RODADOS EN RED ONE Y 2 EN FORMATO DE 35mm)

PRODUCCIÓ DE UN LARGOMETRAJE EN DIGITAL (SELECCIONADO ENTRE LOS TRABAJOS DE GUIÓN PRESENTADOS A FINALES DEL 2º CURSO), EN EL QUE PARTICIPARÁN TODOS LOS ALUMNOS.

CLASES SEMANALES 1º TRIMESTRE

6 H. TEÓRICAS
12 H. DE PRODUCCIÓ

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA	GRUPO TARDE
Lunes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Martes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Miércoles	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Jueves	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Viernes	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h

CLASES SEMANALES 2º TRIMESTRE

3H. TEÓRICAS
4H. TUTORÍAS

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA	GRUPO TARDE
Lunes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Martes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Miércoles	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Jueves	Teoría	3 horas	10h/13h	17h/20h
Viernes	Tutorías	4 horas	10h/14h	17h/21h

CLASES SEMANALES 2º TRIMESTRE

8 H. TUTORIAS
12 H. DE PRODUCCIÓ

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA	GRUPO TARDE
Lunes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Martes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Miércoles	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h	17h/21h
Jueves	Tutorías	4 horas	10h/14h	17h/21h
Viernes	Tutorías	4 horas	10h/14h	17h/21h

**1º AÑO DE
ESPECIALIDAD DE FOTOGRAFIA**

ASIGNATURAS

- EL LENGUAJE FÍLMICO
- LA HISTORIA DEL CINE APLICADA
- EL ANÁLISIS FÍLMICO APLICADO
- LOS FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA
- EL LENGUAJE DE LAS ÓPTICAS
- LA IMAGEN QUÍMICA
- LA EXPOSICIÓN
- LAS HERRAMIENTAS DE ILUMINACIÓN
- TEORÍA DEL COLOR
- LA MECÁNICA DE LAS CÁMARAS

EJERCICIOS

- PRÁCTICAS DE ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS FORMATOS DIGITALES Y QUÍMICOS.
- PRÁCTICAS CON VARIOS TIPOS DE CÁMARAS DE CINE Y VIDEO HD
- PARTICIPACIÓN EN LAS PRODUCCIONES DE LOS CORTOMETRAJES DE LOS ALUMNOS DE 2ª Y 3ª DE DIRECCIÓN

CLASES SEMANALES 1º TRIMESTRE

12 H. TEORÍA
4 H. TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h
Jueves	Teoría	3 horas	10h/13h
Viernes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h

**CLASES SEMANALES 2º 3º
TRIMESTRE**

9 H. TEORIA
8 H. DE TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h
Jueves	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h
Viernes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h

**2º AÑO DE
ESPECIALIDAD DE FOTOGRAFIA**

ASIGNATURAS

- LA IMAGEN QUÍMICA
- LA SENSITOMETRÍA
- LAS PELÍCULAS
- EL LABORATORIO
- EL CINE DIGITAL
- TRABAJO EN EL DECORADO
- LA ELECCIÓN DE FORMATOS
- LOS TIPOS DE CÁMARAS
- LAS TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
- LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
- TUTORÍA EN RODAJES

EJERCICIOS

- PRACTICAS DE ILUMINACIÓN EN LOS DISTINTOS
FORMATOS DIGITALES Y QUÍMICOS
- PRACTICAS CON VARIOS TIPOS DE CÁMARAS DE
CINE Y VIDEO HD
- PARTICIPACIÓN EN LAS PRODUCCIONES DE LOS
ALUMNOS DE 2ª Y 3ª DE DIRECCIÓN

CLASES SEMANALES 1º TRIMESTRE

12 H. TEORIA
4 H. TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h
Jueves	Teoría	3 horas	10h/13h
Viernes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h

**CLASES SEMANALES 2º 3º
TRIMESTRE**

9 H. TEORIA
8 H. TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h
Jueves	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h
Viernes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h

**ESPECIALIDAD DE MONTAJE
Y SONIDO**

ASIGNATURAS

- TEORÍA GENERAL DEL MONTAJE
- LOS ESTILOS DE MONTAJE
- LAS ESTRUCTURAS
- EL MONTAJE Y LOS GÉNEROS
- EL MONTAJE Y EL ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN
- LA TECNOLOGÍA DEL MONTAJE
- PROCESOS TÉCNICOS EN EL MONTAJE
- EL MONTAJE Y LOS FORMATOS DIGITALES
- EL SONIDO EN EL CINE
- EL SONIDO DIRECTO
- EL MONTAJE Y EL SONIDO
- LA MEZCLAS DE SONIDO
- EL MONTAJE Y LOS EFECTOS ESPECIALES
- EL MONTAJE Y EL LABORATORIO
- TUTORÍA DE MONTAJE

PROGRAMAS

- FINAL CUT
- DVD STUDIO PRO
- PHOTOSHOP
- AFTER EFFECTS
- MOCHA
- COLOR
- PRO-TOOLS

EJERCICIOS

- PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS Y LAS TÉCNICAS DE MONTAJE
- PARTICIPACIÓN EN LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS DE 2ª Y 3º DE DIRECCIÓN

CLASES SEMANALES 1º TRIMESTRE

12 H. TEORIA
4 H. TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h
Jueves	Teoría	3 horas	10h/13h
Viernes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h

CLASES SEMANALES 2º 3º TRIMESTRE

9 H. TEORIA
8 H. TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h
Jueves	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h
Viernes	Taller de rodaje	4 horas	10h/14h

ESPECIALIDAD DE GUIÓN

ASIGNATURAS

- INTRODUCCIÓN AL GUIÓN
- LA FUENTES DEL GUIÓN
- PRINCIPIOS BÁSICOS DEL GUIÓN
- LOS DIÁLOGOS
- LOS PERSONAJES
- LAS ESTRUCTURAS
- EL GUIÓN DE CORTOMETRAJES
- EL GUIÓN DE LARGOMETRAJE
- LOS TRES ACTOS
- EL GUIÓN Y LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS
- EL GUIÓN Y LAS SERIES DE TELEVISIÓN
- EL GUIÓN Y EL CINE DE VANGUARDIA
- EL GUIONISTA Y LA RELACIÓN CON EL DIRECTOR
- EL MERCADO PROFESIONAL DEL GUIONISTA

TALLERES

- ANÁLISIS FÍLMICO DEL GUIÓN CINEMATOGRAFICO
- TALLER TUTORIZADO DE GUIÓN CON LOS ALUMNOS DE DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA

CLASES SEMANALES 1º TRIMESTRE

12 H. TEORIA
4 H. TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h
Jueves	Teoría	3 horas	10h/13h
Viernes	Taller de guión	4 horas	10h/14h

CLASES SEMANALES 2º 3º TRIMESTRE

9 H. TEÓRIA
8 H. DE TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	GRUPO MAÑANA
Lunes	Teoría	3 horas	10h/13h
Martes	Teoría	3 horas	10h/13h
Miércoles	Teoría	3 horas	10h/13h
Jueves	Taller de guión	4 horas	10h/14h
Viernes	Taller de guión	4 horas	10h/14h

**ESPECIALIDAD DE
INTERPRETACIÓN**

- INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN: EL MUNDO DEL ACTOR.
- EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO Y LA INTERPRETACIÓN.
- TÉCNICAS INTERPRETATIVAS.
- IMPROVISACIÓN.
- EJERCICIOS PRÁCTICOS SOBRE IMÁGENES, PEQUEÑAS HISTORIAS, FOTOGRAFÍAS, MÚSICAS...
- EL GUIÓN. LECTURA DE GUIÓN.
- 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.
- TV/CINE.
- EJERCICIOS PRÁCTICOS. ENSAYOS CON TUTORÍAS DE PROFESORES Y DIRECTORES.
- RODAJES.
- PROYECTOS FIN DE CURSO.
- PREPARACIÓN DE BOOK Y VIDEOBOOKS.

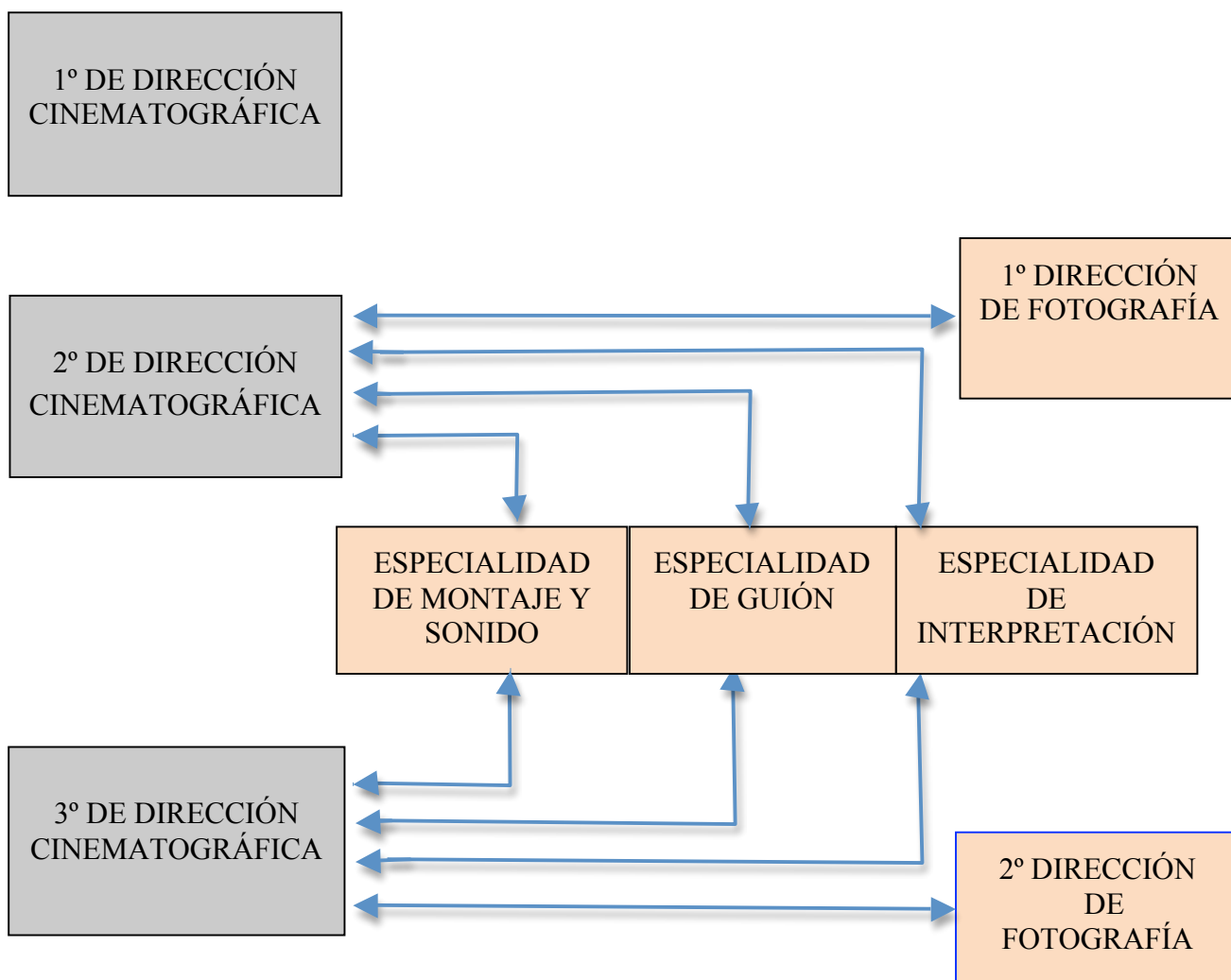
CLASES SEMANALES

9 H. TEORIA
8 H. TALLER RODAJE

DÍA	MATERIA	HORAS	
Lunes	clase	3 horas	17:00h/20:00
Martes	clase	3 horas	17:00h/20:00
Miércoles	clase	3 horas	17:00h/20:00
Jueves	clase	3 horas	17:00h/20:00
Viernes	clase	3 horas	17:00h/20:00

TRANSVERSALIDAD DE PRÁCTICAS Y
RODAJES ENTRE LOS CURSOS DE
DIRECCIÓN Y LAS ESPECIALIDADES

OBJETIVOS: A lo largo de sus años de estudio, los alumnos de las diferentes especialidades se interrelacionan entre sí en las clases prácticas, talleres y rodajes. El objetivo es que los alumnos conozcan ya desde su formación académica los diferentes roles de un equipo de rodaje, y que puedan adquirir una formación básica en todos ellos más allá de su especialidad elegida.

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 soldadura 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.

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.

TERCER CURSO DIRECCIÓN

Objetivos:

Curso eminentemente práctico, en el que el alumno pone en práctica todo lo aprendido a lo largo de sus dos años previos de especialidad. Curso-puente con la industria audiovisual y cinematográfica, que capacita al alumno para rodar tanto proyectos de cortometraje como largometraje.

PROYECTOS INDIVIDUALES.

Cada alumno presenta un proyecto para realizar un cortometraje de tema y género libre, de una duración máxima de 15 minutos, el cual seguirá las siguientes etapas:

- Presentación del guión (el guión podrá ser del realizador o bien de un alumno de la especialidad de Guión, o una colaboración entre ambos)**
- Planteamiento de la producción.**
- Plan de rodaje.**
- Plan de ejecución de la postproducción.**

De todos los proyectos presentados se elegirán 2 para ser filmados en formato cine en 35mm.

Otros 2 proyectos se rodarán en cine digital en 4K con camara Red One o similar.

La elección de los proyectos para 35mm y 4K será a cargo del equipo docente en función de la calidad del proyecto y la trayectoria académica del alumno.

El resto de los proyectos presentados se rodará en HD, con lo que todo alumno tendrá su cortometraje de 3º año.

PROYECTO DE LARGOMETRAJE

Durante el último trimestre del 3º año se rodará en formato digital un Largometraje seleccionado entre los presentados a principio de curso, en el que participan todos los alumnos de 3º curso.

TODOS LOS PROYECTOS TENDRÁN TUTORÍAS DE PREPARACIÓN, DE RODAJE Y POSTPRODUCCIÓN.

ASIGNATURAS

CINE EXPERIMENTAL

Cine experimental y vanguardias
Cine independiente y underground
Performance.
Cine abstracto.
Cine experimental español.

LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

Introducción a la realidad del mercado profesional.
Clasificación y características del sector audiovisual.
Empresas que forman el sector cinematográfico.
Tipos de Productoras Audiovisuales.
Fases productivas.
Instituciones y Organismos con competencia en el sector audiovisual: ICAA, ICEX, Filmoteca.
Organismos Autonómicos que actúan en el sector audiovisual (ICIC)
Asociaciones vinculadas al sector (Asociaciones de Productores, de Distribuidores, Exhibidores)
Asociación de Técnicos, de Guionistas, de Actores, de Directores de Cine.
Entidades de gestión de derechos.
Film Commissions y Film Offices.
Ayudas y Subvenciones.
Retos del modelo actual del sector cinematográfico.

NUEVOS MEDIOS

Internet.

Videoarte.

El audiovisual y los museos.

El audiovisual y la enseñanza.

El audiovisual y los espectáculos.

PRODUCCIÓN 3º CICLO

Elaboración de proyectos y distribución (mercados internacionales, festivales, accesos, etc...)

El presupuesto en modelo oficial del ICAA. La elaboración del dossier.

Plan de financiación (subvenciones públicas, preventas, coproducción nacional e internacionales, mecenazgos, product placement, el crowdfunding como nuevo modelo de financiación de cortometrajes)

La empresa audiovisual. Constitución y modelos.

Marketing (producto, precio, distribución y promoción)

Packaging (como presentar un producto)

Sales & Delivery (como se vende un producto)

Derechos audiovisual (de autor, de propiedad intelectual, de imagen, derecho a la intimidad) y creación de contratos (modelos estándar)

TALLER DE PITCHING

Los objetivos de un pitching.

Preparación y exposición de un proyecto.

Análisis de los elementos clave a la hora de exponer un proyecto.

El pitching y la ilustración gráfica.

La presentación del pitching.

Preparación y presentación de bobinas de los alumnos con los materiales realizados a lo largo de los tres cursos.

PROMOCIÓN DE PROYECTOS, DISTRIBUCIÓN Y FESTIVALES

El festival como plataforma para la promoción.

Los festivales y sus categorías.

Trámites. La repercusión en la promoción de una película.

Televisiones.

La Distribución en España.

Otros canales de distribución.

1º CURSO DE FOTOGRAFÍA

Objetivos:

Adquirir una idea clara de dónde se halla situada la tarea del fotógrafo, operador de cámara, equipo de iluminación cinematográfica y cuáles son sus funciones en la producción de una película.

Conocer en profundidad los procesos por los que transcurre la producción de una película.

Adquirir conocimientos sobre el lenguaje fílmico y las principales corrientes de la fotografía cinematográfica.

Aprender el manejo de cámaras y aparatos de iluminación: editores de imagen y de efectos especiales, llevando a cabo una serie de ejercicios y trabajos fílmicos en las producciones de cortometrajes de ficción y documental que realizan los alumnos de Dirección Cinematográfica en su 1º año de formación.

ASIGNATURAS

Fundamentos de la fotografía

El ojo humano.

Fotografía, cine.

Definición de la luz.

La luz técnicamente.

Características de la luz.

Comportamiento de la luz.

Geometría de la luz.

La luz como parámetro: fotometría.

La cámara estenopeica.

Distancia Focal.

Soportes fotográficos.

Accesorios.

Equipos técnico y humano.

Tipos y fuentes de luz.

Aparatos y accesorios.

El lenguaje de las ópticas

Fundamentos de la óptica.
Focales.
El diafragma. (Geométrico – práctico)
Enfoque.
Circulo de confusión.
Profundidad de campo.
Definición / nitidez.
Tipos de ópticas.
Fijas.
Zoom.
Hiperfocal.
Aberraciones -esféricas –cromáticas – etc...
Las ópticas y el encuadre.
Perspectiva de las ópticas.
Compresión del espacio.
Manipulación de la perspectiva.
Foco selectivo.
Definición y tipos de lentes.
Comportamiento de la luz ante las ópticas.
Características de un objetivo
Parámetros.

La exposición

La luz como energía.
F/stop.
Exposición, ISO y relaciones de iluminación.
Velocidades del ISO.
Determinando la exposición.
Las herramientas (Fotómetros/incidente/reflejada).
Exposición y la cámara.

Las herramientas de iluminación

Tipos de proyectores disponibles en el mercado.

HMI.

Tungsteno.

Fluorescentes corregidos.

Exposición y relaciones de iluminación.

Distancia de la fuente de iluminación.

Ley del cuadrado inverso y ley del coseno.

El sistema de zonas.

La escala de grises.

¿por qué 18%?.

Colocación y caída.

TEORÍA DEL COLOR

Percepción del color.

La teoría tristimulus.

Funciones del ojo.

El efecto Purkinje y película de luz de luna.

Luz y color.

La rueda del color.

Modelos de color.

El modelo de color rgb (cmy)

Colores aditivos.

Colores sustractivos.

Complementario.

El espacio de color en el cine y el video.

Transparencia y reflexión.

Mezcla del color.

Control del color.

Temperatura de color (Conversión, balance, corrección)

Medidores de color.

Mireds/filtros.

Balance del color de la película.

El balance de la luz.

CTO / CTB.

De tungsteno a luz de día.

Iluminación fluorescente.

Armonías de color & la interacción del color.

Interacción del color y fenómeno visual.

Imagen fantasma.

Las leyes del contraste simultáneo.

LA FOTOGRAFÍA Y EL LENGUAJE FÍLMICO

Las ópticas y el encuadre.

Perspectiva de las ópticas.

Compresión del espacio.

Manipulación de la perspectiva.

Foco selectivo.

La luz como elemento narrativo.

La luz y la oscuridad.

LAS CÁMARAS

Parámetros de cámara. Soportes.

Químico: películas y formatos.

Electrónico: características de registro.

Las cámaras de 16mm.

Las cámaras de 35mm.

Las cámaras de súper 8mm.

Funciones de cámara de video.

Control de altas luces adaptable.

Seguimiento dinámico de balance de blancos (ATW)

Balance automático de blanco (AWB)

Balance de negro.

Recorte de negro (Black Clip)

Gamma de negro.

Sombreado de negro.

Clear Scan Extendido.

Barras.

Crispensing.

LAS TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN:

Electricidad aplicada: Tensión, intensidad, frecuencia y potencia.

Pasillos de luz.

Filtraje funcional y narrativo en ópticas y fuentes.

Raccord de luz.

Fotogenia.

El manejo de los equipos.

Las dinámicas de trabajo en el plato.

Fotografía publicitaria.

Tendencias fotográficas y estilos, casual, beauty, Avedon. La iluminación de objetos típicamente publicitarios. Bodegones.

Fotografía Series TV. 24.3. Retransmisiones deportivas. 24.4. Programas.

Teatro, opera y musical.

Espectáculos al aire libre, conciertos.

Proyectores móviles robotizados. Diseño y programación.

Temas: las horas del día, la hora bruja, la noche, estaciones del año, la ventana, las velas y las lámparas, mesas, cafés, arboledas, retrato, las sombras...

TRABAJO EN EL DECORADO

Responsabilidades del operador.

Relaciones con el Director.

El director de fotografía.

Relaciones con el Ayudante de Dirección.

Reuniones con el director (12 temas a tratar)

La fotografía en el ámbito de la producción

Equipos técnico y humano.

El Equipo de cámara.

Operador de cámara.

Ayudante de cámara.

Auxiliar de cámara.

Eléctricos.

Maquinistas.

Otras Unidades.

Proceso fotográfico.

Elección del material.

Postproducción: montaje y etalonaje.

Copia standard.

Relación entre fotografía y los otros departamentos. Sonido, Dirección artística, Vestuario, Maquillaje.

El director de fotografía y su relación con los demás equipos.

Criterios específicos.

EJERCICIOS

Prácticas de iluminación:

Realización de ejercicios prácticos en plato.

Ejercicios en clases según tema de clase.

Ejercicios fuera de las horas de clase encargados por el profesor.

Prácticas sobre maquinaria:

Realización de Ejercicios Prácticos con:

Travelling.

Dolly.

Prácticas de rodaje:

Formatos de HD.

Ejercicio de rodaje en 16mm.

Prácticas genéricas:

Las pruebas de la cámara de video.

Ópticas, Menús, Balances. En interiores y exteriores.

Realización de ejercicios prácticos de Video Digital.

Ejercicio de Prácticas Conjuntas:

Realización de un ejercicio en el que cada alumno desarrollará una situación predeterminada en un escenario único en Plató o Decorado natural. Cada práctica se desarrollará con la colaboración de Arte, Fotografía, Sonido y Montaje.

2º CURSO DE FOTOGRAFÍA

Objetivos:

Adquirir experiencia suficiente para llevar a cabo el trabajo de fotógrafo en el ámbito profesional, a través de las materias impartidas por los profesores y la participación de los alumnos como: directores de fotografía, operadores, foquistas, auxiliares de cámara, eléctricos y todo lo que configura el ámbito de la fotografía en rodaje, en los trabajos de los alumnos de 3º año de Dirección.

ASIGNATURAS

SENSITOMETRÍA

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.

Los filtros: Clasificación, características y utilidades.

Sensibilidad: Curvas sensitométricas en B/N y color.

PELÍCULAS CINEMATogrÀFICAS Y FORMATOS

Negativo de color.

Colores aditivos vs. sustractivos.

La imagen latente.

Proceso químico.

Revelado.

Copión.

Etalonaje.

Copias definitivas.

Telecines.

Densitometría.

Bases del video.

Vídeo y alta definición.
La señal de vídeo.
Calibrar un monitor a color.
El monitor de forma de onda y el vectroscopio.
Temperatura de color en el vídeo.

EL CINE DIGITAL

Los formatos de cine digital.
Las cámaras de cine digital (RED ONE, ALEXA, D21, VIPER, GENESIS...)
El cine digital en las salas.
El cine digital en el laboratorio.
La postproducción del cine digital.
El etalonage en el cine digital.
Kinoscopado.

LA ELECCIÓN DE FORMATOS

El estudio del proyecto.
Los marcos de exhibición.
Las mezclas de formatos.
Las precauciones en la mezcla de formatos.
VIDEO (aspectos prácticos)
Tipos de señal de vídeo (PAL vs NTSC)
Formatos de vídeo. SD/HD
Componentes / compuesto.
Procesos de cámara.
Gamma / pedestal de negro.
ATW / ATB
Filtros / temperatura de color.
Cintas – características.
Códigos de tiempo.
Barras de color / ajustes / MFO / VCT
Menús comunes.
Formatos. 4:3 / 16:9 / Scope (2.35:1)

EL LABORATORIO

Funcionamiento de un laboratorio cinematográfico.

El director de fotografía y el laboratorio.

La era digital aplicada al laboratorio.

Retoque de imagen y etalonaje.

Visita a un laboratorio cinematográfico.

Visita a una empresa de postproducción digital.

TRABAJO EN EL DECORADO

Lectura fotográfica del guión / Planificación del mismo secuencia por secuencia.

Reuniones con el resto de jefes de equipo (temas a tratar)

Localizaciones.

Factores a tener en cuenta a la hora de hacer la elección.

Fotos descriptivas.

Fotos de exposición /leikas/diapos/digital.

(kodak look manager)

Material necesario para localizar.

Plantas de las localizaciones.

Estudio de la localización.

Material a usar (herramientas/software)

Colocación de la cámara:

implicaciones narrativas de la elección de la posición y de la óptica.

high key / low key.

Raccord de luz / ejes de luz / claves de la continuidad lumínica.

Movimientos de cámara y su iluminación.

Iluminación de escenarios completos.

LOS TIPOS DE CÁMARA

Supresión de Cross Color.
Nicel de detalle.
Dyna Latitude.
Control dinámico de contraste DCC.
Desenfoque electrónico.
Ganancia.
Gamma.
Tipos de cámara y sus características.
Cámaras para soporte químico.
Cámaras para soporte electrónico.
Componentes de las cámaras.
La señal de video.
Calibrar un monitor a color.
El monitor de forma de onda y el vectroscopio.
10 cosas a recordar cuando se rueda con alta definición.
Control de la imagen A.
La relación de aspecto.
Formatos de pantalla.
Control de la imagen B.
Filtración.
Brillo/resplandor.
Velocidad.
Borrosidad a baja velocidad.
Ángulo de obturación.
Lapso de tiempo.
Control de la imagen C.
Altura de las ópticas.
Inclinación.
Movimiento de cámara.

LA FOTOGRAFÍA Y EL LENGUAJE FÍLMICO

Los géneros:

El melodrama.

El western.

Cine negro.

Terror.

Comedia.

Expresionismo alemán.

Luz clásica: tendencias.

El technicolor y el esplendor de los años '50.

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.

Dirección de Arte como elemento expresivo.

Cine y pintura.

La iluminación cinematográfica y la pintura.

POSTPRODUCCIÓN FOTOGRAFICA:

Preparación y rodaje.

Trucajes con espejos.

Dobles impresiones.

Posibilidades del retoque y el Etalonaje Digital.

Final Cut c. After Effects.

Color Mac.

La Alta definición. Diferencias HD-HDV.

Cámaras de HD en el mercado.

La cámara SONY F35 y sus cualidades d. Análisis de las curvas de Hyper Gamma de las cámaras Sony F35/F23.

Análisis de la cámara RED ONE.

Prácticas de iluminación:

Realización de ejercicios prácticos en plató.

Ejercicios en clase según diferentes temáticas.

Ejercicios fuera de las horas de clase encargados por el profesor.

Prácticas sobre maquinaria:

Realización de Ejercicios Prácticos con Grúa.

El trabajo del Operador de Steady Cam.

Prácticas genéricas:

Las pruebas de la cámara de video.

Ópticas, Menús, Balances. En interiores y exteriores.

Realización de ejercicios prácticos de Video Digital.

Visita a una casa de alquiler de cámaras de soporte electrónico.

Ejercicio de Prácticas Conjuntas:

Realización de un ejercicio en el que cada alumno desarrollará una situación.

Predeterminada en un escenario único en Plató o Decorado natural. Cada práctica se desarrollará con la colaboración de Arte, Fotografía, Sonido y Montaje.

Prácticas de rodaje:

Ejercicio de rodaje en 35mm.

Ejercicio de rodaje en Cine Digital.

RODAJES:

Los alumnos de 2º de Fotografía realizan la Foto de los cortometrajes de los alumnos de 2º y 3º de Dirección Cinematográfica.

Participación en el rodaje del Largometraje Digital de 3º de Dirección.

Cinematográfica.

CURSO DE MONTAJE Y SONIDO

Objetivos:

Adquirir una idea clara de dónde se halla situada la tarea del montador o montadora cinematográfico/a y cuáles son sus funciones en la producción de una película. Conocer en profundidad los procesos por los que transcurre la producción de una película.

Adquirir conocimientos sobre el lenguaje fílmico y las principales teorías del montaje.

Aprender el manejo de herramientas de montaje: editores de imagen y de efectos especiales.

Ejercicios prácticos y trabajos como montadores en las producciones de los cortometrajes de ficción y documental de los alumnos de 1º, 2º y 3º de Dirección Cinematográfica.

Trabajos de montaje alternativos.

ASIGNATURAS

TEORÍA DEL MONTAJE

Introducción:

La sintaxis fílmica aplicada al montaje.

Las teorías del montaje a lo largo de la Historia del Cine.

Los inicios.

Griffith y el lenguaje.

Las corrientes Rusas, Eisenstein, Pudovkin, Vertov.

El montaje clásico.

El montaje invisible.

La continuidad narrativa:

Las reglas clásicas de la continuidad.

Los distintos tipos de raccord.

La planificación y su efecto en el montaje.

El espacio y el montaje.

El tiempo y el montaje.

La acción y el movimiento articulado en el montaje.

Las estructuras:

El gui3n y el montaje.
La secuencia.
Los ritmos internos.
Las pausas.
Los puntos de inflexi3n.
La estructura y los g3neros.
El punto de vista y la estructura.

El montaje y los g3neros:

El cine Ruso.
Montaje narrativo.
Montaje abstracto.
Montaje po3tico.
Montaje de acci3n.
Montaje de suspense.
Montaje y comedia.
Montaje en TV.
El montaje en la publicidad.
El montaje en los nuevos medios.

El montaje en el 3mbito de la Producci3n:

Funcionamiento de la producci3n cinematogr3fica.
La relaci3n del montador con el director.
La fotograf3a y el montaje.
El sonido directo y las consecuencias en el montaje.
El papel del montador previo al rodaje.

Tecnolog3a del montaje:

El trabajo espec3fico del Montador.

El manejo de los formatos en el montaje

Los formatos Videográficos.

Los formatos Cinematográficos.

Los formatos de Cine Digital.

Procesos técnicos en el montaje:

La organización en la sala de montaje.

Los procesos simples en el montaje.

Los procesos en la mezcla de formatos.

Los sistemas de vídeo.

Formas de edición.

Los sistemas de edición.

Los procesos en el laboratorio.

El tratamiento del sonido.

Las formas de montaje del sonido.

Las bandas de sonido.

La mezcla simple de dos canales.

El montaje y los efectos especiales:

La categorías de efectos especiales.

Los efectos especiales y el rodaje.

Los efectos en el montaje.

Los efectos especiales en el laboratorio.

Los efectos especiales químicos y digitales.

Los efectos especiales en 3D.

El montaje y el laboratorio:

Los copiones de rodaje

Los telecines de montaje.

Las EDLS y Keycodes

El montaje de negativo

El control en el tiraje de copias.

El sonido

¿Qué es el sonido? Introducción a la física.

Percepción auditiva. La escucha.

Acústica.

Absorción del sonido.

Difusión del sonido.

Insonorización.

Reverberación.

Diseño acústico.

Mediciones acústicas.

El sonido directo

Los equipos de grabación.

Los diferentes micrófonos y sus posibilidades técnicas.

Distintos soportes de grabación del sonido directo.

Los soportes digitales.

Prácticas de grabación del directo.

El equipo básico.

Las técnicas del microfonista. Consideraciones generales.

El sonido y la narrativa

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

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.

La Música

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.

TUTORÍAS DE MONTAJE Y SONIDO

A lo largo del curso el alumno dispondrá de tutorías individualizadas con un profesor para resolver o discutir problemas que se presenten tanto en los ejercicios de montaje como en las producciones de los cortometrajes de los alumnos de Dirección Cinematográfica.

También en las tutorías se analizarán y corregirán los ejercicios que se realicen fuera de las aulas de la Escuela.

PROGRAMAS DE EDICIÓN

Final Cut

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).

Particularidades para el trabajo con el laboratorio.

Cinematools (EDLs y reconocimiento de pie de negativo)

Procesos de trabajo con la Red One.

Trabajo en baja calidad y pasar a alta calidad.

Gestión de los archivos.

Preparación del material para el proceso de kinescopado (pase de video a cine)

FINAL CUT STUDIO (ROUND TRIP)

Viaje e interacción entre los programas del Final Cut Studio, pequeña introducción de cada uno de ellos.

Final Cut y Motion (introducción al Motion)

Final Cut y Soundrack (introducción al Soundtrack)

Final Cut y Color (introducción al Color)

DVD 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 compatibles.

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.
Tareas finales con DVD Studio Pro.
Previsualizar y probar el proyecto.
Preparar el proyecto acabado, en el disco duro.
Ejecutar el proyecto con reproductor de DVD.

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 preferencias.
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.

After Effects

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 y visualización de capas.

El vídeo digital.

After Effects y aplicaciones de edición "no lineal".

La metodología de trabajo en After Effects.

El entorno de trabajo en After Effects.

El proyecto.

Los "Footage" o elementos del proyecto.

La ventana de composición.

La ventana de previsualización de After Effects.

La paleta de herramientas.

Los paneles.

El diagrama de flujo.

Técnicas básicas de composición con After Effects.

Creación de un proyecto.

Colocar un "Footage" en la composición.

Las capas.

Edición de capas.

Bloqueo y visualización de capas.

Organización de capas.

Inserción de sólidos.

Inserción de texto.

Técnicas básicas de animación y visualización con After Effects.

Configuración y conceptos básicos de animación.

Animar posición. Animar rotación y tamaño.

Animar opacidad.

Introducir sonido y vídeo.

Previsualizar animación.

Tipos de visualización de animación.

Control de velocidad y velocidad de keyframes.
Aplicación de efectos con After Effects.
Aplicar un efecto a una capa.
Animar un efecto.
Chroma Key.
Motion Blur.
Frame Blending.
Motion Tracker.
Herramientas "Paint".
Máscaras en After Effects.
Creación de máscaras. Edición de máscaras.
Animación de máscaras.
Máscaras rotobézier.
Render de animaciones en After Effects.
El proceso de render.
Render a partir de una composición.
El "Render Queue".
Preparación de un proyecto en After Effects.
Ajuste de proyecto.
Compilación de materiales en un proyecto.
Exportar en After Effects.
Exportar como imagen fija.
Exportar sonido. Exportar como imagen en movimiento.

Mocha

Qué es un Planar Tracker y qué ventaja tiene respecto a un tracker puntual.
Qué es Mocha AE.
Crear un proyecto a Mocha AE.
Importar un archivo.
La interfaz de trabajo de Mocha AE.
Crear un spline.

Ajustar los parámetros de tracking.

Hacer el tracking del spline.

Hacer un tracking de 1 punto, de 2 puntos y en perspectiva.

Exportar la información de tracking a after effects.

Hacer una estabilización desde Mocha AE.

Exportar la estabilización a after effects.

Utilizar Escript MochaImport para importar un tracking de mocha a after effects.

Utilizar Escript MochaImport para importar una estabilización de mocha a after effects APPLE.

Color

Qué es un programa de Etalonaje.

Repaso de las preferencias.

La interfaz de trabajo: repaso de las ventanas de herramientas.

La línea de tiempo.

Herramientas de medida: Forma de ola, Vectorscop, histograma y RGB parade y 3d color space.

Exportar desde Final Cut a Color.

Correcciones primarias.

Correctores de rango tonal.

Correctores de balance de color.

Correcciones secundarias.

Aplicación de viñetas: viñetas elípticas y rectangulares.

Creación de formas personalizadas.

Animación de las viñetas.

Utilización de Trackers.

Renderització y exportación.

Aplicación de efectos.

Aplicación de ajustes preestablecidos.

Alternativas a Apple Color: Color Finesse y Red Giant Looks.

Pro-Tools

Introducción al soporte informático.

Introducción al sistema pro-tools.

Código de tiempo.

Archivos M.I.D.I.

Gestión de voces.

DPS's y plug-ins.

Automatización.

Sincronización.

Ejercicios:

Realización de cinco ejercicios prácticos de estilo y formas diferentes para ejercitar las distintas maneras y estilos de montaje:

- 1. Un trailer sobre una película.**
- 2. Un montaje relacionado con "Ciudadano Kane", de Orson Welles.**
- 3. Montaje de un documental de un director a elegir, a partir de sus películas.**
- 4. Vídeo clip, montaje de animación o de creación visual, relacionado con los efectos especiales.**
- 5. Bobina síntesis de los trabajos.**

(El material se proporcionará en las aulas y será supervisado constantemente por un profesor)

Participación en las producciones de los alumnos de 2º y 3º de dirección

A partir del 2º trimestre el alumno ya podrá incorporarse como montador en las prácticas y cortometrajes de los alumnos de 2º año de Dirección Cinematográfica.

Al finalizar el curso el alumno podrá participar como montador en los cortometrajes y el largometraje de los alumnos de 3º año de Dirección Cinematográfica.

CURSO GUIÓN

Objetivos:

Formar, en un año intensivo de estudios, alumnos que quieran dedicarse al guión tanto de cine como de televisión, mediante clases teóricas, talleres, tutorías personalizadas y seguimiento de trabajos individuales, y favoreciendo la colaboración con los alumnos de Dirección Cinematográfica trabajando en los guiones de sus proyectos, o asumiendo la autoría de los mismos.

ASIGNATURAS

INTRODUCCIÓN AL GUIÓN

La idea.

El story-line.

La escritura.

El tratamiento.

La estructura.

LAS FUENTES DE INSPIRACIÓN

La adaptación de otras películas.

La literatura.

El teatro.

Los hechos cotidianos.

Las vivencias personales.

Fotografías.

Música.

Una imagen.

Sueños.

Noticias periodísticas.

La Memoria.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL GUIÓN

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.

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.

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.

Las estructuras

Las estructuras en el cine.

Estructuras de cortometraje y largometraje.

Las estructuras de TV.

Las estructuras en otros medios.

La trama central y las subtramas.

Características fundamentales de la estructura clásica y de la estructura de vanguardia.

El Guión de cortometraje

Búsqueda de la estructura ideal en función del tema.

Las cuestiones esenciales de la síntesis.

La estructura del cortometraje.

Los objetivos del cortometraje.

Los tres Actos

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 del 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.

Guión y géneros cinematográficos

Guiónes de aventuras.

Guiónes de comedia.

Guiónes de suspense.

Guiónes de melodrama.

Guiónes de fantasía.

Guiónes de documental.

Guiónes de televisión.

Guiónes para otros medios.

El guión y las series de TV

Los equipos de guionistas.

El guión con biblia.

El guión para programas de entretenimiento.

El guión para series dramáticas.

El guión para TV movies.

El guión para Sitcoms.

El guión y el cine de vanguardia

El guión como búsqueda.

El guión visual.

El guión en documental de vanguardia.

El guionista y la relación con el director

Cómo establecer marcos de trabajo.

Los ámbitos de protagonismo del director.

Las metodologías en el trabajo.

Las decisiones finales.

El mercado profesional del guión

La relación del guionista y las productoras.

Las normas legales de la producción.

Los derechos de autor.

Los contratos con las productoras.

TALLERES:

Análisis filmico del guión cinematográfico clásico.

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.

Seguimiento de los guiones de cortometraje de cada alumno.

Inicio y desarrollo de guiones para largometraje.

Análisis fílmico del guión cinematográfico de vanguardia y moderno.

Ejercicios de desinhibición de la escritura tutelados por un profesor.

Desarrollo de guiones tutorizados.

Desarrollo de las ideas y guiones de cada alumno.

CURSO DE INTERPRETACIÓN

Objetivos:

En el transcurso del año intensivo de estudios de Interpretación Cinematográfica, se combina la base de la formación del actor y la introducción al medio cinematográfico. Esta fusión, además de ampliar la visión del alumno sobre las posibilidades expresivas de la interpretación, lo prepara teórica y prácticamente para desarrollar su profesión en distintos medios (cine, televisión, teatro u otros) aplicando las técnicas aprendidas a lo largo del curso.

Los alumnos, además de la formación específica de la especialidad de Interpretación, cuentan con los servicios de los departamentos relacionados con el guión (talleres y tutoría de guión), la producción (servicio de producción, plató y material de rodaje) y la post-producción cinematográficas (salas de montaje y estudio de sonido y de doblaje), así como un servicio permanente de biblioteca y videoteca, donde pueden encontrar una cuidada selección de más de 2.000 películas que servirán de complemento y estímulo en sus estudios.

NIVEL TEÓRICO. MATERIAS DE ESPECIALIDAD

PRIMER BLOQUE

1- Liberación del actor.

Entrada en el “mundo de mis posibilidades” a través de los ejercicios de la relajación como base necesaria para empezar la investigación.

2- Significado de la improvisación.

Conciencia de la importancia de la intuición como resorte inicial de la creatividad interpretativa.

3- Entrada en la “conciencia sobre sí mismo”.

Conciencia de todos los aspectos de la personalidad propia y aceptación de los mismos como inicio del proceso de búsqueda llamado “Method Acting”.

4- Interpretación como acto de la persona.

Responsabilidad del acto creativo como instrumento para la comunicación con el entorno.

5- Miedo y su significación.

Causalidad de los motivos equivocados como el mayor freno de la creatividad interpretativa.

6- Personalidad falsa como peligro para la creatividad.

Liberarse de los deseos y objetivos externos a la responsabilidad creativa.

7- Stanivslasky: "System":

Importancia de esta obra en la formación de un actor. Análisis de algunas lecciones determinadas.

8- Espacio y su superación.

Asimilación de la "cuarta pared".

9- Objetivo de la actitud.

Búsqueda de los objetivos correctos.

10- Actitud y su efectividad.

La eficacia de la actitud interpretativa. Rentabilidad de la energía.

11- Elección y análisis de secuencias.

Preparación para interpretar desde "sí mismo". Búsqueda de los motivos para la actitud de los personajes.

12- Paciencia y su significación para un actor.

13- Análisis de las etapas en la creación de una secuencia.

14- Resumen del bloque basado en las experiencias personales de los alumnos.

SEGUNDO BLOQUE

1- Entrada en el mundo de los personajes.

"Teoría de los materiales" y "Teoría de los animales" de Lee Strasberg.

2- Importancia de la observación.

Prioridades y objetivos de la observación.

3- Imitación como posibilidad de crear un original.

Elevación y declinación de las características de los personajes.

4- Análisis de los monólogos literarios que incluyen personajes de gran colorido.

5- Teoría de los "Recuerdos emotivos" de Lee Strasberg.

6- Aportación de Stella Adler en el desarrollo de la interpretación moderna.

- 7- Análisis y discusión sobre la evolución de la interpretación durante la historia.
- 8- Reconocimientos de los “standard” de la interpretación.
- 9- Análisis de los animales y las conclusiones sobre las fuentes de creación naturales.
- 10- Utilización de los conocimientos de las características de la naturaleza en los monólogos antes elegidos.
- 11- Poder de confianza en el “partner”.
- 12- Sustitución del ego personal por el ego del personaje.
- 13- Elección y análisis de secuencias con personajes de gran colorido.
- 14- Resumen del segundo bloque y comprobación de la conciencia de los alumnos sobre los objetivos del curso.

NIVEL PRÁCTICO. EJERCICIOS

PRIMER BLOQUE

- Ejercicios de relajación según el método de Lee Strasberg.
- Improvisaciones (Espera, Fiesta de amigos, Circo, etc.)
- Confesiones (Cicatrices, Datos personales, etc.)
- Ejercicios sobre la importancia del Espacio Cinematográfico.
- Ejercicios sobre la intuición (Espejo)
- Ejercicios sobre la confianza en el “partner”.
- Narración como manera de interpretar.
- Monólogos seleccionados por los alumnos con personajes en común con ellos mismos.
- Ejercicios sobre el poder de la imaginación canalizada (“Si yo fuera...”)
- Dramatización de spots publicitarios ficticios para tomar contacto con “la cuarta pared”.
- Preparación de las secuencias elegidas.
- Clases de Expresión Corporal.

SEGUNDO BLOQUE

Ejercicios de relajación ("Over all", Lee Strasberg)

Trampas más comunes.

Imitaciones: personas públicas, familiares, amigos, conocidos, etc...

Trascender la imitación.

Base del carácter y su creación.

El método de los animales.

El método de los materiales.

Fuentes de la vida cotidiana para crear los personajes.

Monólogos literarios.

Secuencias dramatizadas.

Información actoral sobre el "Género clásico".

Ensayos para los personajes cinematográficos del largometraje.

Ensayos para los personajes de la obra teatral.

Grabación, visionado y crítica.

ASIGNATURAS

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO:

Escala.

Funciones multiescalares.

Ángulo.

Campo.

Composiciones (lineales, segmentativas, de convergencia/divergencia)

Objetivos-ópticas y sus funciones.

Punto de vista.

Asociación de encuadres.

Funciones del encuadre: narrativa, dramática o asociativa.

TIPOS DE CINE:

Comedia

Definición del género.

El "sketch" en el género cómico.

Estructuras internas del desarrollo cómico.

Las fórmulas y sus grandes ejemplos.

Diferentes comedias (screen comedy...)

Personajes arquetípicos en la comedia.

Melodrama

Precedentes literarios del género (melólogo, J-Jacques Rousseau, Pigmalion...)

Definición del género.

El "drama" en el género melodramático.

Estructuras internas del desarrollo melodramático.

Las fórmulas y sus grandes ejemplos.

Diferentes melodramas (clásico, bélico...)

Personajes arquetípicos en el melodrama.

Cronología e historia del género. (de Griffith a la actualidad)

Fantástico

Precedentes culturales del género fantástico. (literatura, pintura...)

Definición del género y sus subgéneros.

Estructura interna del género fantástico.

Ejes temáticos principales del fantástico.

Arquetipos y soportes narrativos.

Cronología y evolución del género.

Definición y análisis de los principales subgéneros.

Ciencia-ficción y terror.

Análisis temático de un filme (a modo de paradigma analítico)

Musical

Llegada del sonoro y primeras películas musicales. La deuda con Broadway. Definición de género y tipos de musical (comedia- espectáculo, comedia-cuento de hadas, comedia-folklórica) según Rick Altman.

Estructura y estilo de la comedia musical hollywoodiense clásica.

Abstracción coreográfica y espíritu dionisiaco de Busby Berkeley.

Operetas musicales de Ernst Lubitsch y Rouben Mamoulian. La RKO:

Fred Astaire y Ginger Rogers. Decorados Art Decó de Van Nest Polglase.

La MGM y las producciones de Arthur Freed: Vincent Minnelli.

Finalización de la etapa clásica.

Homenaje y reflexividad crítica del género: *Les demoiselles de Rochefort* (Jacques Demy, 1967), *All that jazz* (Bob Fosse, 1970), *New York, New York* (Martin Scorsese, 1977).

Nuevas formas de comedia: *Everyone says I love you* (Woody Allen, 1996) y *On connaît la chanson* (Alain Resnais, 1997).

Los límites del género en *Dancer in the dark* (Lars Von Trier, 2000). *Moulin Rouge!* (Baz Luhrmann, 2001) o el Pastiche posmoderno.

TEORIA DEL GUION

El conflicto dramático: tipos de conflicto

La relación protagonista – antagonista

Peripetia del héroe

Verosimilitud y convención cinematográfica

Principio de causalidad

Impulsos de la narración

Punto de vista de la narración

Tono y cambios de tono

Ritmo

La progresión dramática

La secuencia y la lógica de la división de la trama en secuencias

Formalidades de la escritura cinematográfica

La estructura de gui3n

Los tres actos: planteamiento, desarrollo y desenlace

La escritura de un gui3n por fases

Idea y argumento

Tema

Story-line

Sinopsis

Argumento

Tratamiento

Organizaci3n de la escaleta

Escritura de las secuencias

Correcci3n y afinaci3n

Los personajes

Tipolog3a y clasificaci3n

Dimensi3n del personaje

Tipos de conflicto: el sistema de valores

Construcci3n b3sica del personaje: coherencia y verosimilitud

Motivaciones y objetivos

Evoluci3n, objetivo interno y objetivo externo.

Caracterizaci3n: definici3n de caracter3sticas, modo de hablar, acciones

Nombre y biograf3a

Evoluci3n del personaje

Los di3logos

Funci3n, caracter3sticas y tipos de di3logo

Palabra y situaci3n

Di3logos informativos

Ritmo

Modos de hablar

PRÁCTICAS FILMADAS Y PROYECTO FINAL

Se realizarán por parte del alumno ejercicios individuales y colectivos que incidirán en el conocimiento de las herramientas de trabajo del actor, en la metodología de ensayo y en la potenciación de su independencia y responsabilidad en el trabajo creativo. Algunos ejercicios serán filmados con el fin de que el alumno pueda valorar y analizar su propio trabajo y familiarizarse con la cámara.

Se realizarán una serie de ejercicios enfocados especialmente para que los alumnos de Dirección puedan observarlos directamente y así conocerles e interrelacionarse con los alumnos de interpretación para posteriores colaboraciones en sus cortometrajes.

El programa incluye una Práctica de Dirección de actores, coordinada por un profesor, junto con los alumnos de 2º y 3º de Dirección Cinematográfica.

Preparación y desarrollo de una pequeña **pieza teatral** presentada ante público, que será grabada para su posterior análisis.

EVALUACIONES

Al final de cada bloque del curso, el alumno realizará un examen final con público asistente, que consta de la interpretación de los mejores ejercicios realizados durante el año para la comprobación por parte del profesorado de su nivel de aprendizaje.

ACCESO A CASTINGS Y PARTICIPACION EN LOS PROYECTOS FÍLMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CECC DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES.

Los alumnos de Interpretación serán informados de los castings organizados por los alumnos de Dirección Cinematográfica para la realización de sus proyectos en digital y 35mm, con el fin de que puedan optar a participar como actores en los mismos. Este es el primer acercamiento que tienen al proceso global de la realización. De este modo, conocen y experimentan los procedimientos de preparación, el proceso de lectura y análisis del guión, el análisis y construcción del personaje, el rodaje y la post-producción de un filme.