

PLAN DE ESTUDIOS

1º COMÚN

1º AÑO COMÚN DE LAS DIPLOMATURAS TÉCNICAS Y NARRATIVAS DEL CINE Y LA TV

El primer año común está diseñado para que el alumnado reciba una formación teórica y práctica que le permita iniciarse en los diferentes oficios y departamentos de una producción cinematográfica.

ORGANIZACIÓN

Clases presenciales teórico – prácticas:

106 clases / 318 horas

Rodajes de prácticas semanales:

El número de rodajes de prácticas semanales será determinado por el número de alumnado inscrito en cada curso. El tiempo de rodaje ronda las 80 horas en el curso, sumado a unas 10 horas de trabajo por cuenta propia, hacen un total aproximado de 400 horas de dedicación.

Total de horas de dedicación en el curso (aproximadas):

958h, equivalente a 38 Créditos ECTS.

ASIGNATURAS

El curso tiene una metodología con una orientación teórico-práctica. No es posible, según nuestro criterio, acceder a un dominio de los recursos propios del lenguaje cinematográfico sin una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Para ello, las asignaturas principales avanzan en paralelo al plan de prácticas siendo el motor del proceso de aprendizaje. Además nuestro profesorado son profesionales en activo del mundo audiovisual, de manera que lo que aprenderá el alumnado en las clases es la realidad actual del trabajo dentro del mundo del Cine y la TV.

#Aprendecine
HACIENDO CINE

Historia del cine

Dirección

Guión

Dirección de actores

Dirección de fotografía

Cámara

Dirección de arte

Producción

Sonido

Montaje

Ayudantía de Dirección

Script

Análisis de prácticas

Optativas

HISTORIA DEL CINE

Introducción y aproximación a la historia del cine desde sus inicios hasta los años 80 del siglo pasado. Esta asignatura busca explicar las bases de la creación del lenguaje cinematográfico y despertar interés en el alumnado por conocer y disfrutar el cine clásico.

TEMARIO

- Cine antes del cine (experimentar con la técnica)
- Pioneros, el Cine Mudo
- Vanguardias europeas (expresionismo, intelectualismo, surrealismo..)
- Hollywood Clásico
- Neorrealismo Italiano
- Nuevas Olas: Nouvelle Vague, nuevo cine independiente de EEUU, etc.
- Cine español

DIRECCIÓN DE CINE Y TV

Introducción al departamento de Dirección en Cine, para comprender la jerarquía, códigos y relaciones entre sus distintos cargos y con otros departamentos, además de conocer los principios básicos del lenguaje cinematográfico y conocer las herramientas y documentos necesarios para el departamento de dirección a la hora de realizar una preproducción y un rodaje en sus distintos cargos.

TEMARIO

- Narrativa cinematográfica, conceptos básicos de guión, narración e historia.
- El equipo de dirección y sus documentos.
- Reglas básicas de la narrativa audiovisual y el montaje.
- Planificación de preproducción y rodaje.
- Expresividad de la imagen y el sonido audiovisual. Uso narrativo de la composición, profundidad de campo, sonido y fuera de campo, etc.
- Puesta en escena: Diseño de producción, decorados, trabajo de campo, maquillaje, vestuario y peluquería, dirección de arte, etc.
- Visionado y análisis de cine.

PRODUCCIÓN

En esta asignatura se aprenderán las nociones básicas del trabajo de producción en cine, televisión y publicidad. Las diferencias entre la producción de proyectos personales, proyectos pequeños y las grandes producciones que vienen a Canarias por incentivos, horas de luz y localizaciones.

TEMARIO

- Fases de un proyecto cinematográfico: preproducción, rodaje y postproducción, presupuestos, calendarios, casting, localizaciones y confección de dossier.
- Departamento de producción.
- Departamento de localizaciones.
- El rodaje: funcionamiento de un rodaje, funciones del departamento de producción en rodaje, relación con cada departamento y sus necesidades.
- Cierre de un proyecto: Cierre de localizaciones, calendarios de pagos a proveedores.
- Presentación de un dossier.

GUION DE CINE

Esta asignatura trata de transmitir al alumnado los principios básicos sobre los que se sustenta la creación de un guión cinematográfico, desde sus aspectos mas formales a las estructuras narrativas y sus distintas etapas de trabajo, como son el logline, la sinopsis, tratamiento y escaleta, previos a la escritura final de un guion de cine, dentro de los estándares profesionales de la industria. Además los guiones que se desarrollen para la asignatura serán los que participen en la selección de cortos finales para el curso.

TEMARIO

- Introducción al guión cinematográfico
- La Historia: Relato, conflicto, estructuras, tramas y géneros.
- Formatos de guión cinematográfico y programas
- Etapas previas a la construcción de un guion. Documentación
- El tema. Acción y personaje.
- Tipos de personajes, análisis del personaje, relaciones, diálogos y arquetipos.
- El conflicto.
- Los géneros. Tipos de géneros.
- El manejo de la información.
- El final.
- Estructura: El paradigma de los 3 actos.
- Exposición de la información.
- Recursos narrativos

DIRECCIÓN DE ACTORES

El alumnado aprenderá a aplicar las bases para transmitir a los y las interpretes lo que la obra audiovisual requiere que transmitan con su actuación. Asignatura eminentemente práctica conjunta entre 1º Común y 1º de Interpretación donde ambos cursos tendrán que desarrollar toda su creatividad y capacidades de comunicación.

TEMARIO

- La interpretación y la dirección: trabajo en equipo, maneras de afrontar un proyecto, comunicación entre dirección y equipo artístico.
- La acción: Introducción a la unidad dramática elemental.
- El espacio escénico: Conocimientos generales del trabajo mecánico y expresivo en el espacio escénico.
- La lógica: trabajo interno del/la intérprete y como conseguir la emoción idónea del personaje.
- La temporalidad cinematográfica: Línea de vida de un personaje, cómo se genera en base al guión y como aborda por parte del intérprete.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Introducción a la dirección de fotografía y el departamento de cámara con sus diferentes puestos y responsabilidades. Explicación y aplicación práctica del lenguaje cinematográfico, la iluminación y el uso narrativo del color.

TEMARIO

- Introducción de la Dirección de fotografía: El Departamento de cámara.
- La Cinematografía: El lenguaje cinematográfico. Composición. El encuadre. La relación de aspecto.
- Documentación: Planta de cámara, planta de luces, dossier.
- El uso narrativo de Color: Colorimetría. Psicología del color. Color en los géneros cinematográficos. Esquemas de color básicos.
- La iluminación: Rol del Gaffer y su equipo. Esquemas básicos de iluminación. Tipos de luces. Filtros, difusores y otros modificadores de la luz.

CÁMARA

En esta asignatura tendremos un conocimiento detallado del funcionamiento de una cámara de video/cine, descripción de partes y parámetros, expresividad de la cámara y sus movimientos, introducción a tipos de lentes.

TEMARIO

- La Cámara: Funcionamiento básico de la cámara de video. Tipos de cámaras y partes. Tipos de lentes. Velocidad de Obturación. Profundidad de campo. Exposición. El sensor.
- Chequeo de cámara y cuidado de equipos.
- El uso técnico del color: Propiedades del color. Síntesis aditiva del color . Síntesis sustractiva del color. Espacios de color. Profundidad de color.
- Expresividad de la cámara: Movimientos físicos de la cámara. Movimientos ópticos de la cámara.
- Movimientos de cámara en postproducción. Campo y fuera de campo. El punto de vista. Movimiento y ritmo audiovisual.
- Tipos de lentes y su uso técnico y narrativo.

SONIDO

Esta asignatura pretende proporcionar los conocimientos teórico-prácticos básicos para realizar la toma de sonido directo en un rodaje audiovisual, desde la localización hasta la entrega y/o posterior edición del material.

TEMARIO

- Parámetros del sonido. Inteligibilidad. Cableado. Técnica y mantenimiento de microfonía.
- Física del sonido. Flujo de señal. Características eléctricas del sonido.
- Fisiología del sonido. El plano sonoro. Microfonía. El grabador/mezclador.
- Edición y postproducción. La toma de sonido. El departamento de sonido.

DIRECCIÓN DE ARTE

Introducción al departamento de arte y a la dirección de arte. Se abordará el proceso completo de trabajo en el departamento de arte, desde la conceptualización, elaboración de una propuesta y materialización del trabajo en rodaje. En esta asignatura se abordarán los criterios elementales para el desarrollo de la profesión en el departamento de arte.

TEMARIO

- Dirección de Arte: Recorrido histórico de la escenografía en la historia del cine.
- Departamento de Arte: Organización del departamento de arte.
- El Color: Introducción a la psicología del color. Expresividad del color. Herramientas prácticas para elaborar una paleta de color.
- Desglose de Arte: Introducción al desglose de guion para el departamento de arte.
- Montaje de set en plató.
- Introducción al diseño gráfico aplicado a cine.
- Ambientación de props y envejecido.
- Introducción al dossier de arte: PPM, Moodboard y diferentes formatos de presentación.
- Elaboración de un dossier de arte.

MONTAJE

Introducción en las labores del montaje cinematográfico partiendo de la propia historia del montaje y las herramientas empleadas para el mismo a lo largo de los años, para acabar instruyendo en las labores básicas de montaje en Davinci Resolve.

TEMARIO

- Orígenes del montaje.
- Evolución técnica del montaje
- Conceptos básicos de informática. Periféricos, conexiones, bits y bytes. La imagen digital en movimiento.

TRABAJO EN DAVINCI RESOLVE:

- Primeros pasos: Creación de proyectos. Importar material. Organización interna.
- Edición de imagen básica.
- Edición de sonido básica.
- Efectos básicos.
- Edición de una secuencia cinematográfica con diálogo
- Exportación de video

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN

El objetivo de esta asignatura es introducir al alumnado en el trabajo de la Ayudantía de Dirección, una rol clave en la producción cinematográfica. Se explicará la estructura del departamento así como las principales tareas que la Ayudantía de Dirección lleva a cabo. Se analizará la documentación que debe generar y distribuir, la actitud necesaria para el puesto, así cómo una aproximación a dinámicas de rodaje en set que puedan ser aplicadas en las prácticas.

TEMARIO

- Responsabilidades de la Ayudantía de Dirección.
- Estructura del departamento. Funciones y habilidades necesarias.
- Calendario de preproducción y Plan de rodaje.
- La orden de rodaje y otros documentos de dirección.
- Dinámicas de rodaje y comunicación en set.

SCRIPT

Esta asignatura es una introducción al puesto de Script, rol muy importante dentro del equipo de dirección, que se encarga del control de la continuidad en el set de rodaje. Se explicarán los conceptos claves para entender en qué consiste la continuidad en el cine desde la preparación al montaje. El alumnado obtendrá los conocimientos básicos para ser capaces de empezar a realizar el trabajo de script en las prácticas.

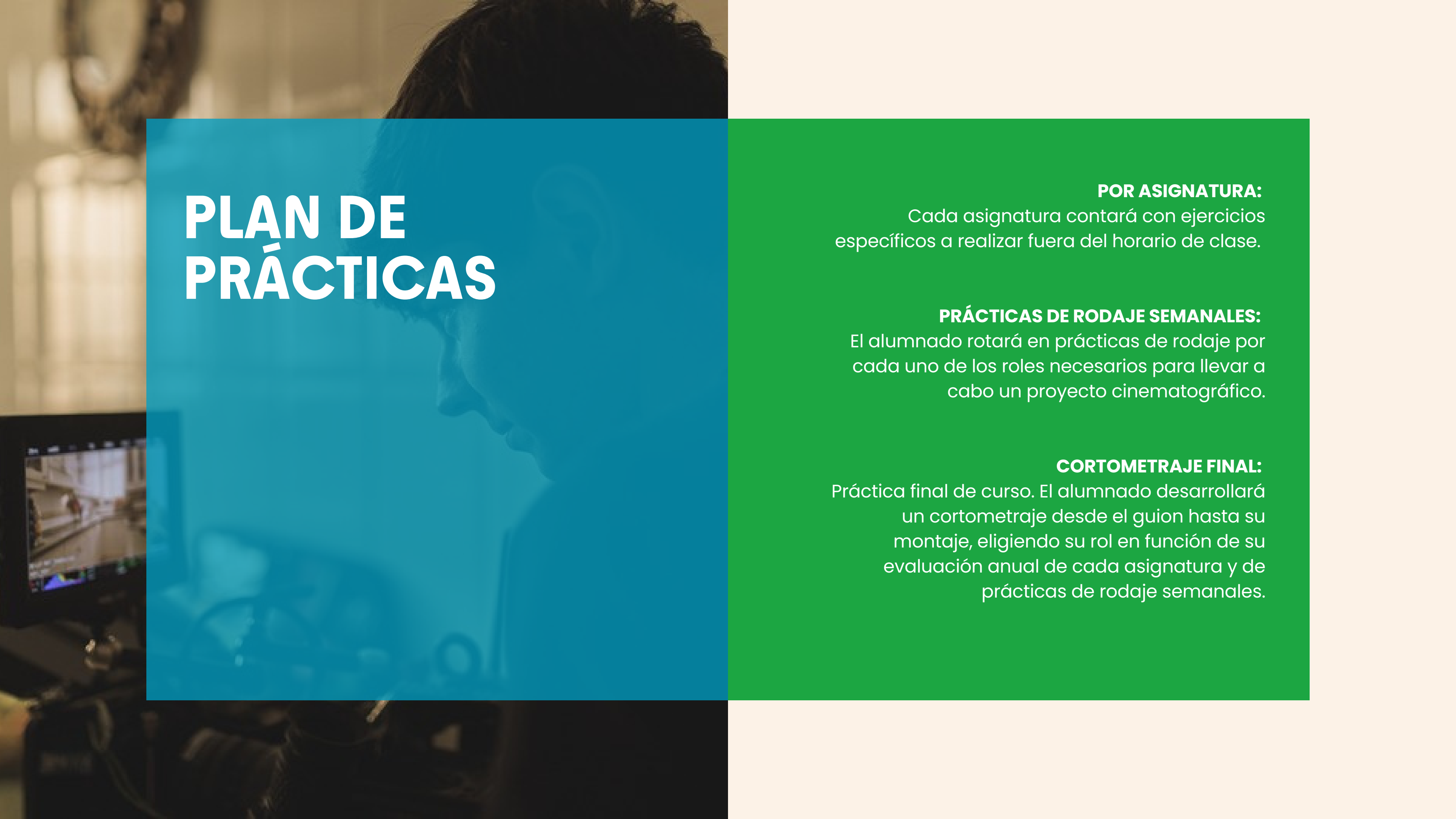
TEMARIO

- Conceptos básicos: ¿Qué es la continuidad? La continuidad en la película, entre secuencias y dentro de una secuencia.
- Responsabilidades del puesto de Script.
- Relación de Script con el departamento de Dirección y otros departamentos (Dir. Foto, Montaje, Producción).
- Trabajo en rodaje: Organización del trabajo. Partes de rodaje. La claqueta.

OPTATIVAS

Durante dos semanas en el curso todo el alumnado del ICC tendrá en su calendario reservadas esas fechas para Optativas. En esas semanas les ofertaremos diferentes asignaturas en formato de taller de 12 horas con temáticas muy diversas, entre las que pueden elegir en cual quieren participar. La lista de asignaturas se modifica para cada convocatoria y se les comunica con antelación a la fecha de impartición para que puedan elegir y reservar plaza en la asignatura que quieran cursar en esos días.

Estas asignaturas son de libre elección y obligatorias, y cuentan dentro de la evaluación. En estas clases se mezclarán alumnado de todas las diplomaturas y años según sus intereses, es una muy buena oportunidad para completar su formación con temas de su interés que no estén dentro de su plan de estudios, y para conocer a compañeras/os con los que no suelen coincidir. Las plazas se repartirán por orden de reserva, si en el proceso de reserva no quedan plazas en la optativa que se desea realizar se tendrá que elegir otra.

PLAN DE PRÁCTICAS

POR ASIGNATURA:

Cada asignatura contará con ejercicios específicos a realizar fuera del horario de clase.

PRÁCTICAS DE RODAJE SEMANALES:

El alumnado rotará en prácticas de rodaje por cada uno de los roles necesarios para llevar a cabo un proyecto cinematográfico.

CORTOMETRAJE FINAL:

Práctica final de curso. El alumnado desarrollará un cortometraje desde el guion hasta su montaje, eligiendo su rol en función de su evaluación anual de cada asignatura y de prácticas de rodaje semanales.

PRÁCTICAS SEMANALES

Las prácticas semanales de rodaje en el Instituto del Cine Canarias son parte fundamental de la formación. En 1º Común el alumnado pone en práctica conjuntamente todo lo aprendido durante el curso, de manera que se enfrenten al proceso real de producción de una pieza audiovisual en todas sus etapas.

Las prácticas están divididas en dos fases, en las cuales el alumnado rotará por todos los puestos necesarios para llevar a cabo una producción cinematográfica, para que puedan experimentar la realidad de cada uno de los oficios del cine.

Durante todo el proceso la persona de Coordinación de Prácticas del ICC acompañará al alumnado para guiar sus aprendizajes y ayudarles a desarrollar una actitud profesional en rodaje. El resultado técnico - artístico de las prácticas se debatirá con un docente en la asignatura de Análisis de Prácticas para aprender de sus aciertos y errores.

PRÁCTICAS

PRÁCTICAS POR DIPLOMATURA

Cada asignatura del curso tiene sus prácticas con un fuerte contenido aplicable a la experiencia de rodaje en prácticas.

Las materias con contenido práctico son: dirección de arte, cámara, montaje, sonido, dirección de fotografía, guión y dirección de actores.

El resto de asignaturas tendrán trabajos evaluables acordes al contenido de cada asignatura.

PRÁCTICAS POR ASIGNATURA

Además de las prácticas semanales de rodaje, cada asignatura del curso tiene sus prácticas propias que el alumnado debe realizar de manera individual o en pequeños grupos, y que están orientadas a ser aplicables a la experiencia de rodaje semanal.

PRÁCTICAS FIN DE CURSO

Al final del curso se rodará un cortometraje por aproximadamente cada 10 alumnos/as que cursen la diplomatura. En dichos proyectos será el propio alumnado el que podrá elegir el rol que quieran desempeñar en el proyecto, priorizando la elección del puesto en función de la evolución de todo el año en las diferentes asignaturas y prácticas.

Al final del curso, el alumnado habrá participado en producción completa de un proyecto de un cortometraje de ficción.

ANÁLISIS DE PRÁCTICAS

Esta asignatura eminentemente práctica e interactiva servirá para analizar, revisar y entender como poder mejorar las prácticas semanales que realiza el alumnado durante el curso, y trabajos de otras asignaturas, para que sirva de punto de debate sobre los problemas y soluciones que hayan encontrado en el transcurso de la preproducción, rodaje y postproducción de las obras audiovisuales creadas durante su aprendizaje.

INSTITUTO DEL CINE CANARIAS

Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt 17
(Trasera) Edificio Torremar Local B
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel (+34) 928 91 2910

info@institutodelcinecanarias.es

www.institutodelcinecanarias.es

 institutodelcinecanarias

A black and white photograph of a hand holding a film frame. The frame shows a landscape scene with a body of water and hills. The text is overlaid on the frame.

**#Aprendecine
HACIENDO CINE**