

1º COMÚN DE LAS DIPLOMATURAS

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. Es una propuesta intensiva con una alta exigencia académica pero muy flexible en sus formas.

No se requiere experiencia o formación específica aunque para matricularse será necesario disponer de una titulación de enseñanzas medias (Secundaria).

PLAN DE ESTUDIOS

Dirección y análisis
Guión de cine
Dirección de actores
Dirección de arte
Producción
Sonido
Montaje
Historia del cine
Cámara
Dirección de fotografía
Formación y orientación
laboral

PLAN DE PRÁCTICAS

SEMANALES:

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

POR ASIGNATURA:

Cada asignatura contará con ejercicios específicos.

CORTOMETRAJE FINAL:

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

METODOLOGÍA

Tiene 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.

DIRECCIÓN Y ANÁLISIS NARRATIVA AUDIOVISUAL

Asignatura troncal que se enlaza directamente al plan de prácticas y al proyecto final de curso. Durante el desarrollo de estas clases, se impartirán los principios básicos del lenguaje cinematográfico. Una vez arrancado el plan de prácticas, todo el alumnado organizado en equipos, producen, ruedan y editan. Finalmente, mediante el análisis del material producido se valora el aprendizaje.

TEMARIO

1. VISIONADO Y ANÁLISIS:

- Visionado de fragmentos de varias películas para entender el trabajo de las diferentes especialidades o profesiones en la conversión en imágenes y sonidos de un guión con una finalidad predeterminada.

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE GUIÓN:

- Fases de la construcción de un guión: de la sinopsis al guión finalizado.
- Confección correcta del guión cinematográfico.
- Narración e historia. Concepto de elipsis.

3. EL PLANO:

- El significado del plano.
- Clasificaciones del plano por tamaños, por posiciones de la cámara respecto al personaje y por altura de cámara.
- Movimientos de cámara: la panorámica, el travelling y el zoom.
- Maquinaria asociada a movimientos de cámara: la grúa, la steadicam, el cámara car, dron, etc.

4. LA COMPOSICIÓN Y EL ENCUADRE:

- Reglas básicas de composición.
- El aire en la composición.
- Las líneas de fuerza y su significado.
- Utilización de la composición como recurso expresivo.

5. LA PLANIFICACIÓN:

- Definición. Concepto del Plano Máster y del Plano Secuencia.
- El plano-contraplano y sus variantes.
- Principio del triángulo en las posiciones de cámara: posiciones lógicas e implicaciones.
- Herramientas de planificación: el guion técnico, el dibujo en planta y el storyboard. Ventajas e inconvenientes.

6. CONCEPTOS BÁSICOS DE FOTOGRAFÍA

- La profundidad de campo: definición y posibles grados de nitidez
- El diagrama: definición, valores e influencia en la profundidad de campo
- Las ópticas: tipos de lentes y características.

7. OTROS ELEMENTOS DE LA PUESTA EN ESCENA

- Los decorados: diferencia entre el trabajo en localizaciones naturales y en plató. Diseño de producción y trabajo de campo
- Maquillaje, vestuario y peluquería.
- Lectura del guión y preparación del trabajo.
- Conceptos de sonido directo y su postproducción.
- El sonido como fuente narrativa y uso del fuera de campo
- Efectos artesanales y digitales: ventajas e inconvenientes.

8. CONCEPTOS BÁSICOS DE MONTAJE

- a) Reglas del movimiento de un personaje. El eje. Posibilidades de cambio del movimiento.
- b) El eje con dos o más personajes. Como saltarse el eje
- c) Concepto de elipsis y tipos de transiciones
- d) Tipos de montaje

9. FORMATOS

- a) Formatos de pantalla: del 1:33 a la pantalla panorámica
- b) El cine: tipos de formato de negativo y diferencias fundamentales
- c) El video: tipos de formato de video y diferencias fundamentales
- d) El trabajo en alta resolución frente al cine tradicional

GUION DE CINE

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN AL GUION CINEMATOGRAFICO

- a) El guión como herramienta de trabajo
- b) Formato y ritmo

2. LA HISTORIA

- a) El relato: qué se cuenta y cómo. Herramientas para relatar
- b) El conflicto: tipos de conflicto
- c) Estructura clásica: el “paradigma”: elementos narrativos paradigmáticos
- d) Las tramas: tipos
- e) Los géneros

3. LOS PERSONAJES

- a) Función del personaje en la historia
- b) Personajes principales y secundarios
- c) Análisis del personaje. El contexto y el contenido
- d) Presentación de personajes
- e) La historia de fondo
- f) Relación entre personajes
- g) El diálogo
- h) Los arquetipos

4) DOCUMENTACIÓN

- a) Documentación general y documentación específica
- b) Dónde y cómo investigar

A photograph of a film set. In the foreground, a clapperboard is held up, displaying production information. In the background, a person with blood on their face is visible. The text 'DIRECCIÓN DE ARTE' is overlaid on a blue banner.

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

- 1. DIRECCIÓN DE ARTE:** Introducción a la Dirección de arte. Recorrido histórico de la escenografía en la historia del cine.
- 2. DEPARTAMENTO DE ARTE:** Organización del departamento de arte. Conformación del equipo, funciones, habilidades y responsabilidades. Organización del departamento según tipo de proyecto. Relación del Departamento de arte con el resto de departamentos.
- 3. EL COLOR:** Introducción a la psicología del color. Diferencias entre color luz y color pigmento. Expresividad del color, visionado de referencias y análisis de las mismas. Herramientas prácticas para elaborar una paleta de color.
- 4. DESGLOSE DE ARTE:** Introducción al desglose de guión. Desglose por secuencias y desglose por decorado. Introducción al desglose de gastos y presupuesto de arte. Desglose de herramientas para trabajar en set.
- 5. PRÁCTICA I:** Montaje de set en plató. Elaboración de la práctica a partir de una separata, división de funciones dentro del departamento de arte. Posterior análisis del resultado.
- 6. GRÁFICAS EN EL CINE:** Introducción al diseño gráfico aplicado a cine. Referencias y ejercicios prácticos. Elaboración de un diseño propio.
- 7. PRÁCTICA II:** Ambientación de props. Ejercicio práctico de ambientación y envejecido sobre diferentes soportes y materiales. Visionado de referencias.
- 8. DOCUMENTOS DE ARTE:** Introducción al dossier de arte: PPM, Moodboard y diferentes formatos de presentación de propuestas. Introducción a diferentes herramientas de trabajo digitales como SketchUp.
- 9. PRÁCTICA III:** Propuesta de arte a partir de un microrrelato. Elaboración de un dossier de arte. Visionado de las propuestas y puesta en común.

PRODUCCIÓN

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN

- Nociones básicas del concepto “producción” en cine, televisión y publicidad.
- Puesta en común de lo que los alumnos/as sabían o creían saber de lo que significa la producción.
- Diferencias entre proyecto personal y las grandes maquinarias de producción que vienen a Canarias por incentivos, horas de luz y localizaciones.

Presentación de Canarias como plató ideal por tres razones: todo el rango posible de localizaciones en poco espacio y sin salir de la Unión Europea. Horas de luz (la mayor de toda Europa). Incentivos fiscales.

Fuentes de financiación disponibles en Canarias para proyectos propios.

2. FASES DE UN PROYECTO CINEMATOGRAFICO:

PREPRODUCCIÓN: Desglose de guion, confección de presupuesto, calendario de preproducción, producción y postproducción, casting, búsqueda de localizaciones, necesidades de los departamentos técnicos y humanos, necesidades de producción, presupuestos, calendario y confección de dossier.

EL DEPARTAMENTO DE LOCALIZACIONES: Jefa/e de localizaciones, funciones, búsqueda y gestión de localizaciones, relación con el departamento de producción, función del departamento de localizaciones durante el rodaje.

EL RODAJE: Cómo funciona un rodaje por dentro. El día a día de un rodaje. Funciones del Departamento de Producción dentro de un rodaje. Conocer las labores de cada departamento y sus necesidades.

CIERRE DE UN PROYECTO: Cierre de localizaciones. Calendarios de pagos a proveedores.

PRESENTACIÓN DE CADA DOSSIER: Evaluación en conjunto de los mismos y comentarios a modo de epílogo.

HISTORIA DEL CINE

TEMARIO

1. EL CINE MUDO

- a) **Los inicios:** Lumiere, George Melies, Porter
- b) **Creando la narrativa:** D.W Griffith
- c) **El cine intelectual soviético:** el nacimiento del naturalismo en Europa
- d) **El expresionismo alemán y los expresionistas en América.**

2. ESTADOS UNIDOS

- a) El nacimiento de Hollywood: el Star-System y los géneros cinematográficos
- b) La edad de Oro de Hollywood: el éxodo europeo

3. EUROPA

- a) El Neorrealismo italiano
- b) El cine costumbrista español: Luis García Berlanga Juan Antonio Bardem y otras figuras clave

4 NUEVAS OLAS

- a) Nouvelle Vague
- b) Cine independiente americano y la ruptura con el sistema de estudios
- c) Nuevas olas europeas

5. CINE DOCUMENTAL

- a) El cinema Vérité
- b) El Free Cinema Inglés

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

Bloque 1: Parámetros del sonido. Inteligibilidad. Cableado. Técnica y mantenimiento de microfonía.

Bloque 2: Física del sonido. Flujo de señal. Características eléctricas del sonido.

Bloque 3: Fisiología del sonido. El plano sonoro. Microfonía. El grabador/mezclador.

Bloque 4: Edición y postproducción. La toma de sonido. El departamento de sonido.

CÁMARA Y DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

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

1. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

- 1.1 El director de fotografía como artista visual
- 1.2 Departamento de cámara

2. LA CINEMATOGRAFÍA

- 2.1 El lenguaje cinematográfica
- 2.2 Composición y percepción visual
- 2.3 El encuadre: Tipos de plano en relación con la figura humana
- 2.4 Otros de tipos de planos
- 2.5 La relación de aspecto

3. LA CÁMARA

- 3.1 Funcionamiento básico de la cámara de video
- 3.2 Tipos de cámara y partes
- 3.3 La lente
- 3.4 Longitud Focal - Distancia focal
- 3.5 Diafragma – Iris
- 3.6 Velocidad de Obturación - Shutter Speed
- 3.7 Profundidad de campo
- 3.8 Exposición
- 3.9 El sensor

4. EL COLOR

- 4.1 Propiedades del color
- 4.2 Síntesis aditiva del color
- 4.3 Síntesis sustractiva del color
- 4.4 Espacios de color
- 4.5 Profundidad de color

5. EXPRESIVIDAD DE LA CÁMARA, MOVIMIENTOS:

- 5.1 Movimientos físicos de la cámara
- 5.2 Movimientos ópticos de la cámara
- 5.3 Movimientos de cámara en postproducción
- 5.4 Campo y fuera de campo
- 5.5 El punto de vista
- 5.6 Movimiento y ritmo audiovisual

6. USO NARRATIVO DEL COLOR

- 6.1 Colorimetría
- 6.2 Psicología del color
- 6.3 Color en los géneros cinematográficos
- 6.4 Esquemas de color básicos

7. ILUMINACIÓN

- 7.1 Rol del DF y su equipo
- 7.2 Mirar la luz, la observación
- 7.3 Triángulo de iluminación
- 7.4 Esquemas básicos de iluminación
- 7.5 Low key / High key
- 7.6 Tipos de luces
- 7.7 Filtros
- 7.8 Tipos de fotografía

8. LENTES

DIRECCIÓN DE ACTORES

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 CINEMATOGRAFICA: Línea de vida de un personaje, cómo se genera en base al guión y como aborda por parte del interprete.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

TEMARIO

MÓDULO 1

La finalidad básica es de que el alumnado conozca los riesgos más comunes presentes en el medio laboral y adquieran conciencia de la necesidad de aplicar medidas de prevención y protección para prevenir y evitar accidentes. Incluye también contenidos relacionados con la organización y gestión de la prevención en las empresas.

MÓDULO 2

Informar de los principales derechos y obligaciones que se derivan de la relación laboral. Se recogen, entre otros contenidos, las modalidades de contratación, la suspensión y extinción del contrato de trabajo, la participación de los trabajadores en la empresa y las prestaciones básicas de la Seguridad Social

MÓDULO 3

Aspectos relacionados con los procesos de búsqueda de empleo, partiendo del autoconocimiento, de los propios intereses profesionales y de las posibilidades que ofrece el mercado de trabajo.

MONTAJE

El objetivo de esta asignatura es introducir al alumnado 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 Da Vinci Resolve.

TEMARIO

1. ORÍGENES DEL MONTAJE:

- El nacimiento del montaje narrativo
- ¿Invento o descubrimiento?
- ¿Por qué funcionan los cortes?
- La meta del montaje

2. EVOLUCIÓN TÉCNICA DEL MONTAJE:

- De la moviola a los NLE

3. CONCEPTOS ELEMENTALES

- Conceptos básicos de informática. Periféricos, conexiones, bits y bytes.
- La imagen digital en movimiento. FPS, Resolución, Relación de Aspecto, Compresión, Códecs.

4. PRIMEROS PASOS EN DA VINCI RESOLVE:

- Creación de proyectos. Importar material. Organización interna.

5. EDICIÓN DE IMAGEN BÁSICA EN DA VINCI RESOLVE:

- El Timeline. Opciones de visualización.
- Monitor de origen y monitor de programa
- Modos de edición; Sobrescribir, insertar, reemplazar, superponer.

6. EDICIÓN DE SONIDO

- Conceptos básicos de sonido. Mono vs Stereo
- Sincronizar audio e imagen
- Niveles, fundidos, transiciones.
- Edición vinculada vs desvinculada
- Edición con keyframes

7. EL INSPECTOR DE DA VINCI RESOLVE:

- Posición, escala, rotación, opacidad, keyframes
- Animación básica de fotografías
- Títulos, créditos y rótulos

8. EDICIÓN DE UNA SECUENCIA CINEMATográfica CON DIÁLOGO:

- Los partes de montaje.
- Selección de tomas.
- Criterios y prioridades para realizar un corte.
- Tempo interno vs externo.
- Dirigir la atención.

9. EXPORTACIÓN:

- Contenedores y formatos.
- Bitrate Variable vs Constante y otras opciones.
- Adaptar las copias a sus medios de difusión.

PLAN DE PRÁCTICAS

PRÁCTICAS SEMANALES

Prácticas divididas en dos rondas en las cuales el alumnado recorrerá todos los puestos necesarios para llevar a cabo una producción cinematográfica.

Cada semana los grupos rotarán por los diferentes roles cinematográficos. Las prácticas computan tanto en su labor profesional en rodaje, como en el resultado técnico - artístico que se analizará en la asignatura de Análisis de 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 FIN DE CURSO

Al final del curso se rodará un cortometraje por 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 cortometraje de ficción.