

1º AÑO COMÚN DE LAS DIPLOMATURAS

PRESENCIAL

Instituto
del Cine
Canarias

institutodelcinecanarias

Instituto del Cine Canarias

Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt 17
(Trasera) Edificio Torreomar Local B
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel (+34) 928 91 2910
info@institutodelcinecanarias.es
www.institutodelcinecanarias.es

1º AÑO COMÚN DIPLOMATURAS

El curso está diseñado para que el alumno disponga de una formación exhaustiva que le permita iniciarse en el quehacer cinematográfico y acceder a una carrera profesional. Es una propuesta intensiva con una alta exigencia académica pero muy flexible en sus formas. Los contenidos del curso han sido organizados en 2 Módulos diferenciados:

MÓDULO 1

Asignaturas teórico-prácticas
“Presencial”

MÓDULO 2

Seminarios y Prácticas Profesionales
“Presencial”

Los alumnos tienen acceso al material de rodaje y a las cabinas de montaje y postproducción, dotadas con equipamiento Mac y software Avid Media Composer y Final Cut.

ACCESO A ESPECIALIDADES

Quienes aprueben este curso obtendrán el título de “Técnico en Procesos Audiovisuales” y tendrán acceso a cursar una Especialidad Profesional (2º año de nuestras diplomaturas). El acceso es directo a las especialidades de Guión, Producción y Cine Documental y condicionado (calificaciones obtenidas en el curso) al resto de especialidades técnicas.

PERFIL DE ACCESO MUY AMPLIO

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

FACILIDADES PARA LOS ALUMNOS

FUERTE ORIENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Nuestra propuesta está muy orientada para quienes pretenden formarse con proyectos que se desarrollan, se planifican, se ensayan con actores, se ruedan en un plató, se montan y se posproducen con software profesional de edición.

PERFIL DE ACCESO MUY AMPLIO

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

ACCESO A ESPECIALIDADES

Quienes aprueben este curso obtendrán el título de “Técnico en Procesos Audiovisuales” y tendrán acceso a cursar una Especialidad Profesional (2º año de nuestras diplomaturas). El acceso es directo a las especialidades de Guión, Producción y Cine Documental y condicionado (calificaciones obtenidas en el curso) al resto de especialidades técnicas.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1

Narrativa Audiovisual
Guión de Cine
Dirección de Actores
Dirección Artística
Producción
Historia del Cine

NARRATIVA AUDIOVISUAL

Aquí se enseñan las claves del lenguaje cinematográfico que luego, en el MÓDULO 2 y organizados en equipos, los alumnos ruedan y editan.

Finalmente, mediante el análisis del material producido se valora el aprendizaje, los alumnos rodarán varios cortometrajes de manera conjunta, lo que servirá como culminación del trabajo realizado anteriormente.

OBJETIVOS

- Aprender los fundamentos de la narrativa cinematográfica desde el inicio, para paso a paso ir aprendiendo las claves para transformar un guión en imágenes.
- Detallar la labor de cada oficio, profundizando en el trabajo de planificación por parte del Director.
- Lograr conciliar el talento del alumnado con el aprendizaje del oficio, tratando de empezar a formar profesionales sin que esto reste nunca sus posibilidades creativas.

TEMARIO NARRATIVA AUDIVISUAL

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 terminado.
- Confección correcta del guión terminado.
- 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 y la wescam.

4. LA COMPOSICIÓN Y EL ENCUADRE:

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

5. LA PLANIFICACIÓN:

- Definición. Concepto del Plano Máster y del Plano Secuencia. Ejemplos.
- El plano-contraplano y sus variantes. Ejemplos.
- 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 diafragma: definición, valores e influencia en la profundidad de campo.
- Las ópticas: tipos de lentes y características. Influencia en la profundidad de campo.

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 posproducción. El sonido como fuente narrativa y uso del fuera de campo. Ejemplos.
- Efectos artesanales y digitales. Ventajas e inconvenientes.

8. CONCEPTOS BÁSICO DE MONTAJE:

- Reglas de movimiento de un personaje. El eje. Posibilidades de cambio del movimiento.
- El eje en dos o más personajes. Reglas básicas y cómo saltarse el eje.
- Concepto de elipsis y tipos de transiciones visuales.
- Tipos de montaje. Ejemplos.

9. LOS FORMATOS:

- Formatos de pantalla: del 1:33 a la pantalla panorámica. Usos.
- El cine: tipos de formato de negativo y diferencias fundamentales.
- El vídeo: tipos de formato de vídeo y diferencias fundamentales.
- El trabajo en alta definición frente al cine tradicional: ventajas e inconvenientes.

GUIÓN DE CINE

1. INTRODUCCIÓN AL GUIÓN 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” (modelo de ejemplo o ejemplar). Elementos narrativos paradigmáticos.
- d) Las tramas. Los tipos de trama.
- e) Los géneros.

3. LOS PERSONAJES.

- a) Función del personaje en la historia.
- b) Personajes principales y secundarios.
- c) Análisis del personaje. El contexto. El contenido.
- d) La presentación del personaje,
- e) La historia de fondo.
- f) Relaciones entre personajes e Interrelaciones.
- g) Los diálogos.
- h) Los arquetipos.

4. DOCUMENTACIÓN.

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

DIRECCIÓN DE ARTE

1. INTRODUCCIÓN. Preámbulo a una teoría de la escenografía cinematográfica. Definición. El nombre de los profesionales. Trabajo e instrumentos. La imagen y la realidad. Formatos. La imagen de la realidad. La apariencia de la realidad. La analogía con la realidad. Temporalidad. Realidad material con valor figurativo. Realidad estética con valor afectivo. Realidad intelectual con valor signitcativo.

2. EL ESPACIO CINAMATOGRAFICO. La estructura espacial. La composición. El campo cinematográfico. Profundidad del espacio. Los decorados interiores.

3. FACTORES BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN DE DISEÑOS.

Diseño práctico. Diseño improvisado. Preliminares del diseño. La fuente de inspiración. Escala de producción. Construcción. Acción. Efectos especiales. Reflexiones sobre el Color. Iluminación de los decorados.

Lo que puede conseguirse con la iluminación. Tono, forma y textura. Sonido. Planos y alzados. Plano a escala. Plano del plató. Pasillos de seguridad. Alzados. Modelo a escala. El director de arte durante los ensayos generales.

4. CONSTRUCCIÓN ESCÉNICA. El ciclorama. La unión con el suelo. Planos escénicos. Panós. Formas y volúmenes. Escaleras, plataformas, practicables, alzas, rampas. Utilización de cortinajes. Foros. Suelos. Techos. Vegetación. Forillos. Fondo liso. Técnicas escenográficas. Efecto camafeo. Efecto limbo. Fondos no asociativos. Contraste entre sujeto y fondo.

5. DECORADOS. Realistas y decorativos. La ilusión de la realidad. Formas del realismo. Exactitud. Autenticidad. Credibilidad. Simbolismo. Decorados en esqueleto. Pantallas traslúcidas.

6.UTILIZACIÓN DE LAS GASAS. Escénicas. Sólidas. Transparentes. Traslúcidas. Control de Contrastes.

7. EFECTOS ESCÉNICOS. El decorado dividido. Perspectiva exagerada. Utilización de espejos.

8. ATREZZO. Importancia de los elementos. Simbolismo. Capacidad narrativa del personaje. Ambientación.

9.LOS EXTERIORES. Fuera de plató. La vista y la cámara. Mejoramiento de un interior. Mejoramiento de un exterior. Armonización de un exterior con el estudio. Simulación de exteriores.

10.CONTROL DE LOS TONOS, COLOR Y TEXTURA. Exposición. Reflectancia. Escala de grises (B/N). Reproducción de los tonos. Gamma. Impacto del color. Compatibilidad. Fidelidad del color.

11.DESGLOSE DEL GUIÓN. La percepción. Exteriores naturales. Interiores naturales. Construcción. Atrezzo.

12. DISEÑO DE LA ESTÉTICA GENERAL. Las localizaciones. El simbolismo. La anarquía histórica. Los sentimientos.

PRÁCTICAS

Se realizará un ejercicio en el que cada alumno pondrá en práctica lo aprendido mediante la transposición a imágenes y sonidos de un texto entregado por el profesor de la asignatura.

PRODUCCIÓN

1. EL CINE COMO INDUSTRIA CULTURAL. Implicaciones de este concepto. Las grandes diferencias entre la tradición europea, latinoamericana y EE.UU

2. EL PRODUCTOR CINEMATOGRAFICO. Su papel central y la propiedad de los derechos. Distintos tipos de productores. El productor creativo. El productor financiero. Distintos tipos de directores, distintos modelos de relación con el productor.

3. DE LA IDEA A LA PELÍCULA. Las tres grandes etapas: el desarrollo, la producción y la comercialización. El desarrollo y sus etapas. El presupuesto de desarrollo. Cuando comienza y cuando termina el desarrollo. La gran decisión, ¿qué película quiero intentar producir?.

4. QUIÉN ES QUIÉN EN EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Productor, Productor Ejecutivo, Director de Producción, Jefe de Producción y Ayudantes.

5. EL MODELO DE NEGOCIO DEL CINE EN ESPAÑA. Los medios, salas, televisiones y sus tipos. Internet y los nuevos medios. Los distribuidores y agentes de ventas. Los retos del futuro.

6. LOS ASPECTOS FINANCIEROS, EL PRESUPUESTO Y EL CONTROL PRESUPUESTARIO. El presupuesto. El Plan Financiero. El Plan de tesorería. El Plan de Amortización.

7. LOS DERECHOS DE AUTOR. LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.

DIRECCIÓN DE ACTORES

1. EL ACTOR Y EL DIRECTOR: Exposición de los elementos claves que deben de otorgar al trabajo cada uno de estos realizadores.

2. LA ACCIÓN: Conocer la unidad elemental de todo hecho dramático y comprobar que su aplicación es universal no importando la discontinuidad de la creación cinematográfica.

3. EL ESPACIO RECTANGULAR: Conocimientos generales del trabajo mecánico y expresivo del actor para adaptarlo al espacio subjetivo del encuadre.

4. LA LÓGICA: Toda acción debe de respetar una lógica para lograr que la interpretación del actor se adapte a la realidad y por tanto sea creíble.

5. TEMPORALIDAD: No basta con tener las secuencias con una correcta continuidad en la imagen y movimiento, es importante también respetar la temporalidad que merece cada plano, para así lograr un engarce lógico de los estados psíquicos de los personajes.

PRÁCTICAS

A lo largo de la asignatura y, según se vayan tratando los temas, los alumnos irán haciendo escenas con actores. En todos los casos estos serán observados y comentados por la clase que tendrá una participación activa.

HISTORIA DEL CINE

1) EL PERIODO MUDO:

- a) Los inicios: George Meliès, Edwin S. Porter.
- b) Creando la narrativa, el Raccord: David Wark Griffith.
- c) El Cine Intelectual Soviético: el nacimiento del Naturalismo en Europa, Sergei M. Eisenstein. Lev Kuleshov y su experimento de Montaje.
- d) El Expresionismo Alemán: el Feísmo y el Histrionismo, Fritz Lang, Friedrich W. Murnau.
- e) Los expresionistas en América.

2) ESTADOS UNIDOS

- a) El nacimiento de Hollywood. El "Star-System". Los Géneros Cinematográficos.
- b) La Edad de Oro de Hollywood: el éxodo europeo.

3) EUROPA

- a) El Neorrealismo Italiano.
- b) El Cine Costumbrista Español; Luís García Berlanga, Juan Antonio Bardem, otros nombres clave.

4) EL CINE DOCUMENTAL

- a) El Cinema Verité.
- b) El Free Cinema Inglés.
- c) La Nouvelle Vague Francesa.

MÓDULO 2

Cámara e Iluminación

Sonido Directo

Montaje

Cortos Finales

CÁMARA E ILUMINACIÓN

1. LOS PROYECTOS AUDIOVISUALES Y LA TECNOLOGÍA.

El lenguaje cinematográfico y su relación con la tecnología.
El proyecto audiovisual integral: preproducción, producción, postproducción, visualización y distribución.

2. EL FORMATO Y EL PROYECTO INTEGRAL.

Soportes y formatos. Formatos y aspectos. Aspectos y visores. Comparativas de los diferentes soportes y formatos en relación al cine 35mm.

3. HERRAMIENTAS.

La cámara. Sistemas de captura y grabación de imágenes. Tipos de cámaras digitales y Formatos de grabación. Magnetoscopios. Compresión. Generalidades de la postproducción en vídeo digital. El código de tiempo. Visualización. Señal de vídeo, zebra. Señal base. Ruido. Control de la exposición mediante el zebra.

4. COLORIMETRÍA.

El espectro electromagnético. Balance a blanco. Filtros dicróicos: para cámara, para fuentes de luz. Mezcla de iluminación artificial y natural.

5. ILUMINACIÓN.

Tipos de luces para trabajo de campo. Nociones básicas de electricidad. Filtros y difusores. Herramientas para el control de la iluminación. Iluminación básica de estudio a tres luces. Nomenclatura básica en la iluminación. Filtros y difusores para iluminación. Trabajando para una secuencia.

SONIDO DIRECTO

El proceso del sonido, de la toma a la copia final.

1. **PREPRODUCCIÓN:** la preparación, visita de las localizaciones.
2. **RODAJE:** el sonido directo. Su importancia en los distintos productos audiovisuales, funciones del técnico de sonido y del microfonista. Equipo empleado (grabadores, microfonía, escuchas inalámbricas, claqueta electrónica con códigos de tiempo...) y su utilización en el rodaje.
3. **POSTPRODUCCIÓN:** ProTools, trabajar el sonido directo, doblaje, montaje de efectos y ambientes, efectos de sala, música.

4. **PREMEZCLA Y PREPARACIÓN PARA LA MEZCLA MULTICANAL.**

5. **LA MEZCLA FINAL MULTICANAL, EL CODIFICADO:** Tipos de sistemas en los que se puede codificar una mezcla para cine y las peculiaridades de cada uno de ellos.

6. **CASO PRÁCTICO:** como realizar una grabación de sonido directo a cámara en un rodaje. Manejo de la pértiga y modulación de nivel de grabación.

7. **ANÁLISIS FÍLMICO:** analizar el sonido de algunas películas y su importancia en el producto final.

MONTAJE

1. **FUNDAMENTOS BÁSICO FCP7**
 - a) Espacio de trabajo y herramientas.
 - b) Creación de proyectos, montaje y exportado básico.
 - c) Captura, ingesta y transcodificación.
 - d) Uso específico de las herramientas: de corte, transiciones y efectos.
2. **EXPORTADO Y COMPRESIÓN**
3. **SONIDO**
4. **CREACIÓN BÁSICA DE DVD**
5. **FLUJOS DE TRABAJO**
 - a) Relación con el material y el rodaje.
 - b) Relación del montador con otros departamentos.
 - c) El scripy y la claqueta ideal.
6. **MONTAJE PARA DIRECTORES:** Planificación y rodaje en función del montaje.
*El temario puede sufrir variaciones al actualizar la versión de software empleado.

CORTOS FINALES

El Bloque Práctico de final de curso culmina con la grabación de un cortometraje por cada cinco alumnos.

En dichos cortometrajes los alumnos desempeñarán uno de los siguientes cargos: Dirección, Guión, Dirección de Arte, Jefe de Producción o Ayudante de Cámara.

Los cortos tendrán un día de rodaje y dos de montaje. El tutor del curso hará un seguimiento presencial de dicho trabajo y los alumnos estarán apoyados por un Director de Fotografía y un Montador profesional.