

DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA

Esta especialidad de dos años aporta conocimientos teóricos (lenguaje cinematográfico) y prácticos (prácticas filmadas por los alumnos) para que el alumno pueda afrontar la dirección de una película de ficción para cine o televisión.

No se precisan conocimientos específicos para la realización del curso, si bien el hecho de poseerlos constituirá una ventaja evidente para el alumno. No obstante, se atenderá a la diversidad del grupo, teniendo en cuenta las necesidades de cada alumno.

PRIMER AÑO TEORÍA

- GUIÓN

Qué es el guión. Funciones del guionista. Forma del guión escrito. Posiciones ideológicas. Temáticas de películas. Estructura clásica.

- PUESTA EN ESCENA

Escala: progresiones, regresiones. Multiescalas. Ángulos: horizontal y vertical. Progresiones: composición, distribución de los elementos, elementos de la composición, líneas de composición, segmentación, ópticas, inestabilidad, punto de vista.

- CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FOTOGRAFÍA

Fotografía: conceptos básicos. Cine: conceptos básicos de rodaje, emulsiones, material. Vídeo: conceptos básicos, imagen electrónica, formatos, material. Equipo de fotografía: jerarquías, funciones. Formatos. Equipo de eléctricos/maquinistas. Maquinaria. Ópticas: conceptos básicos, tipos. Cámara: tipos, funcionamiento básico (cine/vídeo), accesorios básicos. Luz: tipos de proyectores, tipos de luz, importancia de la luz. Preproducción: relación Director de Fotografía con el resto de jefes de equipo, localizaciones, rodaje en exteriores e interiores. Esquemas básicos de iluminación.

Luz. Óptica. Color de la fotografía. Partes de la cámara. Tipos de cámaras. Negativo/sensor. Exposición. Enfoque/distancia focal/profundidad de campo. Balance de blancos. Prácticas.

- PUESTA EN ESCENA: LUZ

Tono, estructura de luz, uso dramático de la luz: sombras, luz, luz y espacio, contraluz, interiorización de la luz, variaciones de luz y sombras, reservas de luz. Luz narrativa, plano detalle de luz. Luz fundamental, luz natural, luz negativa, colores en blanco y negro.

- PUESTA EN ESCENA: COLOR

Teoría del color (Kandinsky). Tonalidad general. Uso del contenido psicológico del color; definición de un espacio, un personaje o una acción. Desarrollo del contenido psicológico.

- PRODUCCIÓN

Equipo de producción. Desgloses. Prácticas de desglose. Avid.

- AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Equipo de Dirección. Guión técnico. Plan de rodaje. Hojas de citación. Plantillas.

- SCRIPT

Teoría y práctica de la continuidad. Timing. Papeles de Script.

PRIMER AÑO PRÁCTICA

- ESCRITURA CINEMATOGRAFICA

Improvisación. Escritura con premisas. Seguir una secuencia dada. Escritura visual. Escritura ambiental. Escritura con diálogos.

- PRÁCTICA DE CÁMARA

Funcionamiento de la cámara de cine. Tipos de cámaras, accesorios.

- MOVIMIENTO DE CÁMARA

- PRÁCTICA DE RODAJE PLATÓ

- DESGLOSE DEL GUIÓN LITERARIO

Necesidades de un guión técnico, numeración en escenas, secuencias, planos, duración. Storyboard.

- PRÁCTICA DE PREPRODUCCIÓN

Localización, casting, necesidades de la historia.

- PRÁCTICAS DE:

- Jefe de Producción
- Ayudante de Dirección
- Script

- RODAJE DE LOS CORTOMETRAJES DE PUESTA EN ESCENA:

- Encuadre

- MOVIMIENTOS DE CÁMARA:

- Luz
- Color

Los alumnos participarán en las prácticas no sólo como Directores, sino también como Producción, Ayudante de Dirección, Script y auxiliares de distintos departamentos.

SEGUNDO AÑO TEORÍA

- MONTAJE CINEMATOGRAFICO

Historia del montaje. Estructura de guión. Repaso a los elementos del lenguaje cinematográfico. Continuidad narrativa (Raccord). Normas para mantener la continuidad. Continuidad dramática (tiempo cinematográfico, punto de corte, elipsis, anticipación, sorpresa y asociación directa). Efectos de montaje.

- DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Conceptos básicos: decorado, set, localización. Herramientas: dibujos, fotos, maquetas. Análisis de un guión cinematográfico desde la posición de un Director de Arte. Desgloses por secuencias y por decorados. Equipo de Dirección Artística. Realización teórica de un proyecto.

- VESTUARIO

Historia de la vestimenta occidental. Moda y cine. Análisis del personaje. Psicología del color y de los materiales. Creación del personaje. Proyección de la propuesta dramática del guión y del director. Psicología del personaje. Diferenciación del protagonista y antagonista y sus grupos correspondientes. Desglose y listado de necesidades por personajes.

- PUESTA EN ESCENA: ESPACIO

Espacio que define. Espacio que proyecta. Sistema de imágenes. Espacio que influye. Formas de filmar un espacio. Reencuadres. Estructura espacial. Relación de espacios. Fuera de campo. Espacio que se transforma. Función impropia. Doble espacio.

- PUESTA EN ESCENA: ATREZZO

Uso dramático. Qué define los personajes o la situación. Uso narrativo, uso impropio, series de objetos, cómo filmar el atrezzo. Relaciones de objetos. Vestuario.

- PUESTA EN ESCENA: SONIDO

Teoría física del sonido. Uso dramático y narrativo. Cualidades del sonido. Oír o no oír, silencios. Interiorización del sonido. Montaje de sonido.

- PUESTA EN ESCENA: MÚSICA

Tono. Contrapunto. Títulos de crédito. Música diegética y no diegética. Leit motiv. Uso dramático y narrativo. Montaje musical. Varias melodías.

- DIRECCIÓN DE ACTORES

¿Qué es un personaje? ¿Qué es un actor? La elección de los actores. Complicidad con el trabajo de actor. Trabajos previos con el actor y trabajo en el rodaje. La dirección de actores como búsqueda y estímulo. Los actores asilvestrados, los actores con técnica, los actores con intuición. La puesta en escena.

- CINE DOCUMENTAL

¿Qué es un documental? La imagen como documento. Historia del documental. Estilos y técnica. Elementos constructivos del documental. Guión documental e investigación. Producción y preparación de un documental. Guión-investigación-preproducción. Visionado de documentales o fragmentos.

- DISTRIBUCIÓN DE CORTOMETRAJES

Mercado. Festivales. Copias de distribución, copias de proyección. Material promocional.

- INFLUENCIAS

Cine y pintura. cine y Fotografía. Cine y literatura. El cine dentro del cine.

- CINE EXPERIMENTAL

- HISTORIA DEL CINE

Inicios del cine. Cine mudo. Cine soviético. Hollywood (sistema de estudios de cine). Francia y Alemania (UFA). Segunda Guerra Mundial. Fin del sistema de estudios. Neorrealismo. El color. Los formatos panorámicos. Nouvelle vague. Free cinema. El cine de arte y ensayo. La generación de la televisión. El vídeo. Dogma.

- PUESTA EN ESCENA: GÉNEROS

Análisis desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico de todos los diferentes géneros: drama, comedia, bélico, tragedia, epopeya, musical, western, suspense, thriller, aventuras, fantástico, terror, melodrama. Mezcla de géneros (tragicomedia, comedia romántica, farsa, parodia).

- GUIÓN: DIÁLOGOS

Diálogos que definen. Diálogos en contrapunto. Ritmos de diálogo, repeticiones, diálogos temáticos. Modos de hablar. Voz en off.

SEGUNDO AÑO PRÁCTICA

- RODAJE DE LOS CORTOMETRAJES DE PUESTA EN ESCENA:

- Montaje
- Espacio/atrezzo
- Sonido
- Música

- PRÁCTICA ESPACIOS CINEMATOGRAFICOS

Rodaje de una secuencia de película a nivel de espacio.

- RODAJE DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

- RODAJE DE CORTOMETRAJE EXPERIMENTAL

- RODAJE DE CORTOMETRAJE FINAL DE CURSO

Los alumnos participarán en las prácticas no sólo como Directores, sino también como Producción, Ayudante de Dirección, Script y auxiliares de distintos departamentos.

SALIDAS PROFESIONALES

- Director
- Ayudante de dirección
- Auxiliar de dirección
- Script

NOTA: ECPV - EHZE se reserva el derecho de modificar, suprimir o invertir el contenido y el orden de cualquiera de las partes del presente programa de estudios, siempre que lo considere necesario.