

ESTUDIOS SUPERIORES EN CINE

"Si puede ser escrito o pensado,
puede ser filmado".

Stanley Kubrick

**S
E
P
M**

Profesión

Proximidad

Pasión

Creatividad

Evolución

Trabajo en equipo

Clases prácticas

Instalaciones

Proyectos

índice

DIPLOMATURA DE DIRECCIÓN DE CINE

El espíritu “Plató”	8-9
Nuestros valores	10-11
Anatomía del cine	12-13
Cinco motivos para estudiar en “Plató”	14-15
Nuestro día a día	16-17
Aprende cine haciendo cine	18-19
Algunos trabajos de los alumnos	20-21
Prácticas profesionales	22-23
¿ A qué se dedica un cineasta ?	24-25
Alumnos y profesión	26-27
La productora	28-29
Plan de estudios	30-37
Otros cursos de interés	38
El profesorado	39
Nuestras instalaciones	

Nuestras instalaciones	
El profesorado	
Otros cursos de interés	
Plan de estudios	
Alumnos y profesión	
Objetivos de la diplomatura	
Se abre el telón	
Cámara... ¡Acción!	
Estructura del actor	
Nuestro día a día	
Nuestros valores	
La escuela	
El espíritu “Plató”	

DIPLOMATURA DE INTERPRETACIÓN

el espíritu “Plató”

**creemos en el talento y
en el trabajo en equipo**

**“LA CREATIVIDAD SE APRENDE IGUAL QUE SE APRENDE A LEER”
SIR KEN ROBINSON, EXPERTO EN SISTEMA EDUCATIVO**

Plató de Cinema es un lugar de aprendizaje e investigación en que los estudiantes pueden desarrollar su creatividad a través del cine para convertirse en futuros cineastas. Un punto de encuentro de personas con la misma inquietud y pasión: contar historias.

Para este objetivo creemos en el talento de cada alumno y en el trabajo en equipo. Dos características que conviven en toda producción cinematográfica y que fomentamos y enseñamos en la escuela mediante nuestra metodología de aprender cine haciendo cine.

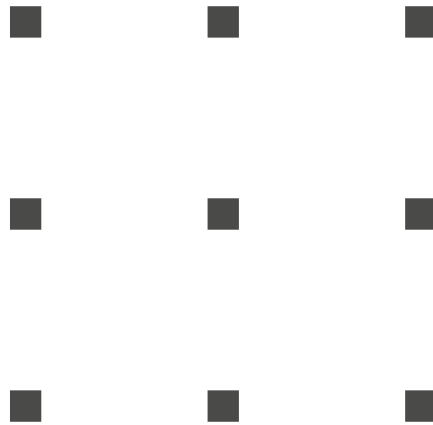
Llevar a la práctica con diferentes rodajes los conceptos vistos en clase, es una prioridad para nosotros. Entendemos que el sistema de “ensayo y error” debe ser reivindicado como método de aprendizaje: conocimiento, observación y experimentación acompañarán al alumno/a a que asimile la técnica cinematográfica.

El séptimo arte, está compuesto por diferentes disciplinas artísticas y sus producciones, por distintos departamentos de trabajo. Por eso nuestra formación es transversal y ofrece al alumno/a conocimiento en todos estos ámbitos. El director/a es una pieza muy importante en este oficio, pero sin director/a de fotografía, director/a de arte, guionista, productor/a, etc. no se podría crear la película.

El buen ambiente y la proximidad son el día a día de la escuela, un entorno que favorece el mejor desarrollo y seguridad del alumno/a para que pueda conseguir sus objetivos. Lugar de inspiración para aquellos que quieran emocionar, transgredir, hacer reflexionar, divertir, enamorar... en definitiva, contar historias mediante el que posiblemente es el arte más completo, el cine.

atrévete a pensar fuera de la caja

Nuestras sociedades necesitan gente creativa y con una visión propia. Hemos dejado atrás tiempos donde primaba el pensamiento estático, por eso queremos ayudarte a “pensar fuera de la caja”.

UNE TODOS LOS PUNTOS
CON LEVANTAR EL LÁPIZ CON
CUATRO LINEAS RECTAS.

nuestros valores

creatividad

Potenciamos el talento y la creatividad de cada alumno/a, entendiéndolo como un valor único que debe ser cuidado y destacado para descubrir una mirada propia del estudiante.

profesionalidad

La estructura de las prácticas y rodajes de la escuela, el profesorado y la metodología de trabajo seguirán las pautas de trabajo que tienen los rodajes profesionales, formando al alumno/a en esta mentalidad desde el primer día para que su salida al mundo laboral sea lo más natural posible.

proximidad

Creamos entornos de trabajo que faciliten el mejor desarrollo posible del alumno/a, atendiendo a sus necesidades y acompañándolo en su evolución durante los estudios.

trabajo en equipo

El cine es un oficio imposible de llevar a cabo sin un gran equipo trabajando unido, donde el éxito individual está condicionado a un buen trabajo de todos y cada uno que lo forman. Por tanto, uno de los primeros objetivos de la escuela es que el alumno/a entre en esta dinámica de trabajo y así llegar a potenciar sus virtudes.

compromiso

Nos comprometemos en las necesidades del alumno/a y ex alumno/a para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible y llegar a sus objetivos, apoyando las iniciativas de proyectos del alumno/a y ofreciéndole conexión con el entorno profesional, para que la escuela no se convierta en una “burbuja”.

pasión

Tanto los miembros de la escuela como el profesorado somos gente de cine que creemos en nuestro trabajo y afrontamos con ilusión el reto de crear nuevos cineastas.

anatomía del cine

>1 ARTE

El cine puede ser una expresión artística y si se quiere dominar en este sentido debe afrontarse, entre otras formas, mediante un conocimiento transversal en otras artes: Música, fotografía, pintura, etc.

>2 ARTESANÍA

Este es un oficio como cualquier otro, que con trabajo y disciplina se puede dominar y conseguir trabajar en él. El mito que es solo para “talentosos” o gente con algún don especial, no es cierto.

>3 MULTIDISCIPLINAR

Un oficio de oficios, donde las diferentes disciplinas se alimentan entre sí y deben conocerse: Dirección, dirección de fotografía, dirección de arte, guión, producción, montaje, sonido, etc.

>4 CONSTANCIA

Aquellos cineastas que quieren dirigir o producir películas deben abonarse a la constancia. Éste es un medio que está en continua evolución y exige continuidad y trabajo para cosechar éxitos.

>5 CURIOSIDAD

El cineasta debe ser curioso y poder extraer historias o momentos especiales de la vida cotidiana para poder ser llevados a la ficción. Porque todo aquello que nos envuelve puede ser la mejor fuente para la imaginación.

cinco motivos por los que estudiar cine en Plató

1> APRENDE CINE HACIENDO CINE

Todos los conocimientos vistos en clase se llevarán a la práctica para ser asimilados mediante la propia experiencia del alumno.

2> GRUPOS REDUCIDOS

Para poder dedicar la atención debida a cada uno de nuestro alumnos/as, creamos grupos reducidos que garantizan que todos ellos puedan tener protagonismo durante los estudios y recibir atención individualizada.

3> PROFESORADO EN ACTIVO

Profesionales en activo que son miembros destacados de producciones de cine, series, documental y publicidad que se hacen actualmente. Ellos serán un vínculo entre la realidad de la profesión y nuestros alumnos/as.

4> PRÁCTICAS PROFESIONALES

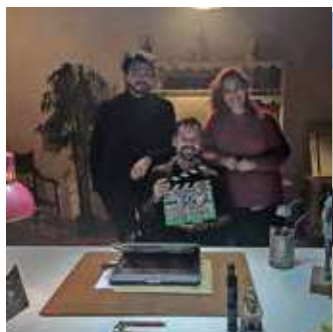
Ofrecemos la posibilidad de formar parte de proyectos de primer nivel de cine, series, documental y publicidad, el vínculo más directo con la profesión: Sé quién eres (Telecinco), Cites (TV3), Nit i Dia (TV3), El método Gronholm (Mediapro), Polseres Vermelles (TV3), etc.

5> CUIDAMOS AL EX ALUMNO/A

Sabemos que una vez acabados los estudios el ex alumno/a sigue necesitando apoyo, por eso nuestras instalaciones, material y bolsa de prácticas está a su disposición. Además, nuestra productora será la encargada de dinamizar y producir los proyectos de los exalumnos que sean seleccionados.

nuestro día a día

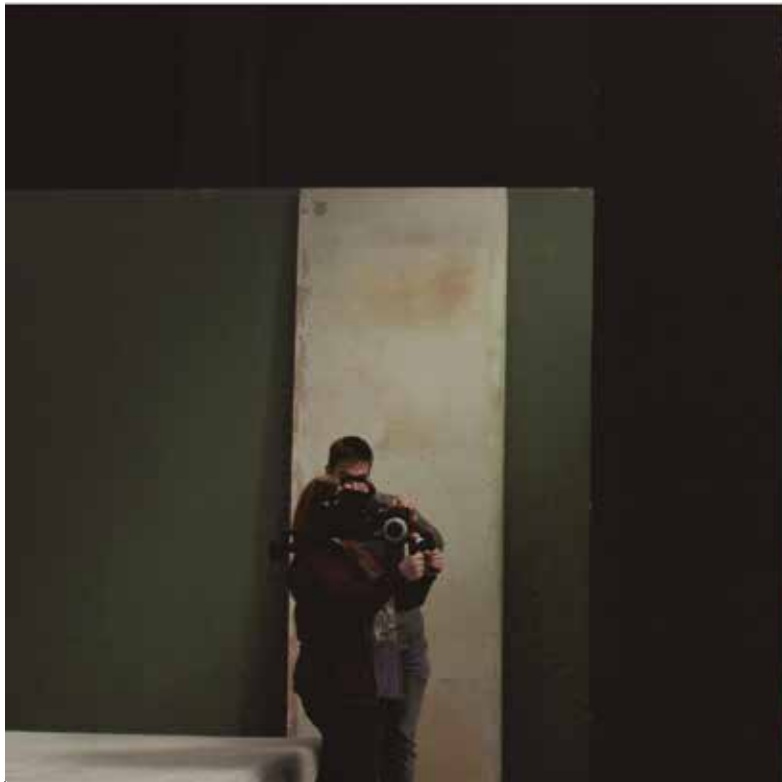

aprende cine haciendo cine

El cine se puede entender desde un plano teórico, pero para dominarlo se necesita rodar y practicar. Hacer cine es un proceso muy difícil y hacer buen cine, todavía más. El aprendizaje de este oficio es una suma de conocimientos teóricos junto a un proceso de práctica. Y mediante este camino de práctica y corrección los conceptos se asimilarn hasta que el alumno/a encuentre una voz propia a la hora de expresarse en este medio.

Aparentemente técnica y creatividad son dos conceptos que pueden parecer opuestos, pero en el cine se necesitan el uno al otro. Para poder dominar el medio y contar aquello que uno quiera explicar, se deben conocer las limitaciones o características técnicas del cine en apartados como la fotografía, sonido, montaje, etc. Mediante la inmersión en diferentes rodajes se irán conociendo estas características que harán evolucionar los planteamientos narrativos del alumno.

En sus estudios los alumnos/as trabajan en los diferentes roles de las producciones de cine, encontrando así con el tiempo el departamento que más encaja en sus gustos para poderlo potenciar y especializarse en él.

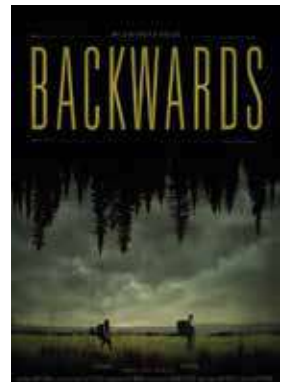
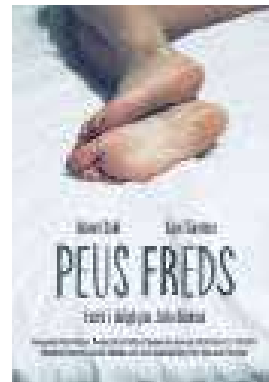
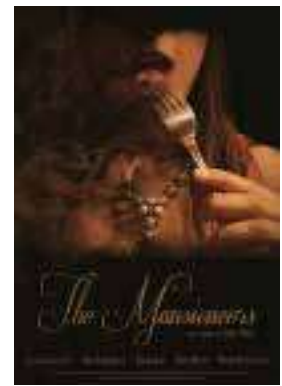

algunos trabajos de nuestros alumnos/as

Durante cada curso el alumno/a llevará a cabo dos proyectos individuales como trabajo de final de cuatrimestre, entre ellos se rodarán Cortometrajes, documentales, spots publicitarios y videoclips.

El cortometraje de final de carrera será realizado con el apoyo de nuestra productora y distribuido por diferentes festivales a nivel internacional con el objetivo de cosechar premios y menciones.

prácticas profesionales

Además de formar a nuestros alumnos/as en los recursos técnicos y narrativos del cine, también debemos darles herramientas para que su incursión en el mundo laboral sea lo más rápida y efectiva posible. Por ello procuramos que todos los estudiantes tengan oportunidad de participar en prácticas en rodajes profesionales de películas, series, documentales, spots o videoclips. La mejor manera para que los profesionales del cine conozcan cómo trabajan los alumnos es que lo hagan con ellos.

¿a qué se dedica un cineasta?

La industria cinematográfica es y siempre será una realidad, el espectador necesita del relato audiovisual en diferentes ámbitos de su día a día y todavía más, en las próximas generaciones que están siendo educadas bajo este formato.

aptitudes

#dirección #fotografía #direccióndearte #montaje #edición #producción #direccióndeactores #publicidad #sonido #guión #operadordecámara #realizaciónaudiovisual #postproducción , etc...

> CINE

257 películas rodadas en España*

> PUBLICIDAD

Barcelona es una de las ciudades donde más spots de publicidad se ruedan, llegando hasta los 1290* rodajes

> DOCUMENTAL

57 documentales rodados*

> SERIES

Solo en Barcelona y cercanías
se han rodado 562 capítulos
de series y producciones de
televisión*

> Los medios donde los estudiantes pueden desarrollarse profesionalmente son varios

*Datos de 2016

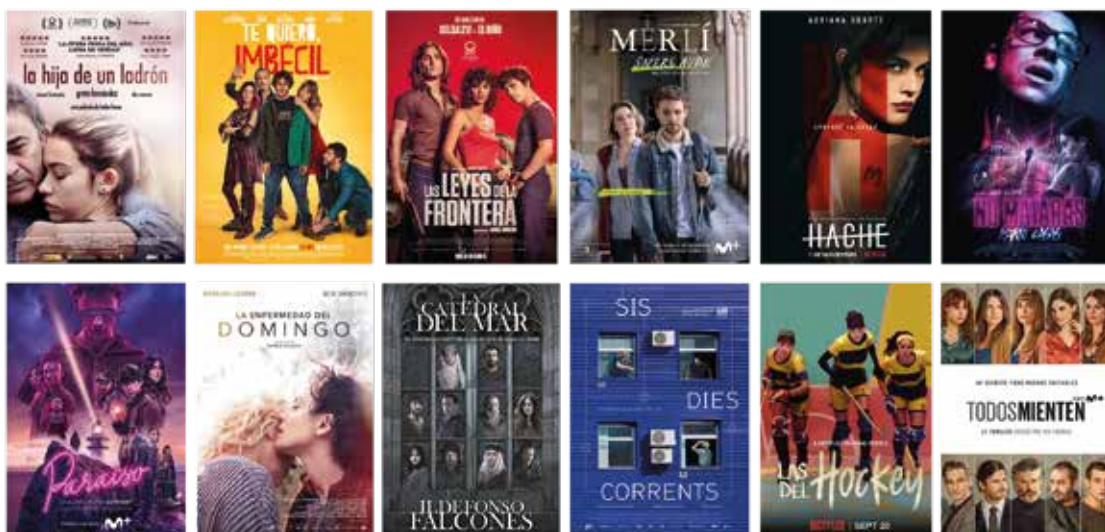
> MEDIOS AUDIOVISUALES

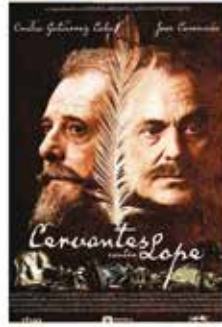
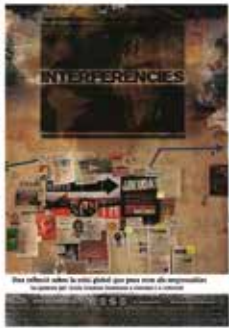
La posibilidad de aplicar los
conocimientos en medios audio-
visuales que el alumno aprenderá
en su formación es amplia: videos
institucionales, operador de cá-
mara, editor de video, fotografía,
etc.

alumnos/as y profesión

Estas son algunas de las producciones en la que alumnos y ex alumnos de la escuela han trabajado, ocupando cargos en los diferentes departamentos: Dirección, producción, arte, fotografía, etc..

La principales productoras confían en ellos. En muchas ocasiones su incursión laboral viene dada por haber participado en otros proyectos como meritorios, a través de las prácticas profesionales que ofrece la escuela.

la productora

Una buena idea, equipo técnico, material de rodaje, localizaciones controladas... Parece que todo está listo para rodar.

Hoy en día para hacer cine se necesitan menos recursos que hace algunos años, pero levantar una producción de calidad sigue siendo un trabajo duro que implica el esfuerzo de mucha gente y en algunas ocasiones de un presupuesto elevado.

La productora de Plató de Cinema es el canal que conducirá por la preproducción, producción y distribución los trabajos de los alumnos/as y ex alumnos/as que tengan como finalidad una difusión más allá de las puertas de la escuela: Festivales, muestras, presentación de proyectos a tv y productoras, etc.

la productora tiene dos objetivos: Ser el nexo de las producciones de los alumnos con el medio profesional y ser el medio para conseguir financiación que permita desarrollar producciones de presupuesto medio-alto.

Apostamos por ideas libres y con garantías de éxito, que busquen aportar aire fresco al audiovisual a la vez que conecten con el público, a quien verdaderamente se debe todo cineasta.

plan de estudios

primer curso

PRIMER CUATRIMESTRE

- > Dirección de cine
- > Guión cinematográfico
- > Historia del cine
- > Edición
- > Fotografía Fija
- > Narrativa audiovisual

> Rodaje: Cortometraje mudo en 10 planos

SEGUNDO CUATRIMESTRE

- > Dirección de cine
- > Guión cinematográfico
- > Historia del cine
- > Edición
- > Dirección de fotografía
- > Sonido
- > Práctica y rodaje I

> Rodaje: Cortometraje de ficción
> Pase de los cortometrajes en los cines Filmax

segundo curso

PRIMER CUATRIMESTRE

- > Dirección de cine
 - > Guión cinematográfico
 - > Dirección de fotografía
 - > Dirección de actores
 - > Edición
 - > Documental
 - > Práctica y rodaje II
- > Rodaje: Documental

SEGUNDO CUATRIMESTRE

- > Dirección de cine
 - > Producción
 - > Dirección de fotografía
 - > Narrativa audiovisual
 - > Sonido
 - > Dirección de arte
- > Rodaje: Cortometraje de ficción
Pase de los cortometrajes en los cines Filmax

tercer curso

PRIMER CUATRIMESTRE

- > Dirección de cine
 - > Guión cinematográfico
 - > Narrativa audiovisual
 - > Guión cinematográfico
 - > Edición
 - > Sonido
- > Rodaje: Publicidad

SEGUNDO CUATRIMESTRE

- Dirección de cine
Cine y publicidad
Dirección de arte
Producción
Dirección de fotografía
- Rodaje: Cortometraje para
circuito de festivales

primer curso

PRIMER CUATRIMESTRE

> Dirección de cine

El Equipo de Dirección y sus funciones:
El Rodaje

Introducción a un nuevo Lenguaje
Definición de Cinematografía
Análisis de una secuencia
El soporte. Los formatos
Elementos del Lenguaje Cinematográfico: La Puesta en escena

El Encuadre

La escala
El ángulo
Las ópticas y sus funciones
La composición
El movimiento interno del plano
Función narrativa, dramática y asociativa del encuadre

> Guión cinematográfico

Principales fuentes de inspiración de un guionista / De la idea al guión / Idea. Tema Central. Premisa / Logline. Tagline. Storyline / Sinopsis
Escaleta. Trama. Técnicas de creación. Brainstorming. Mapas mentales. Pensamiento lateral
El conflicto / Temática. Influencia del tema en el género. Definición del tema / Estructura Estructura Narrativa Clásica. Los tres Actos. Variantes / Estructura Narrativa alternativa. Narración sin estructura / Historia y trama. Objetivos externos e internos. Temporalidad narrativa y dramática Introducción práctica a los géneros cinematográficos: drama, terror, comedia, etc.
El viaje del Héroe
Personajes. Protagonista, Antagonista. Conflicto Arquetipos y funcionalidad. Mitos y motivos visuales. La creación de los personajes. Múltiple dimensión. Protagonistas, principales y secundarios.

> Historia del arte

Elementos míticos y rituales. Las salas de cine y el espectador. La experiencia de la mirada La fábrica de sueños / El cine primitivo. / Alemania: del cine popular al expresionismo cinematográfico. / El cine soviético. Eisenstein. Pudovkin, Dovjenko.
Hollywood y el cine clásico.

> Fotografía fija

Breve historia de la fotografía
La cámara. Características y tipos
Valor expresivo de la luz
La exposición fotográfica. Tipos de fotómetros y sus usos
El lenguaje expresivo y narrativo de la fotografía
Ópticas. Tipos y características
El color. Temperatura del color
Filtros. Tipos y características

> Narrativa audiovisual

Imágenes: una introducción
La imagen cinematográfica. Estructuras básicas. El plano. Pintura y cine. El arte de componer un plano
El movimiento y la quietud en la imagen cinematográfica
Aproximación al espacio. La poética del campo vacío. El fuera de campo.
Aproximación al tiempo. Tiempo concentrado. Tiempo dilatado. El suspense

> Edición y montaje

Historia del montaje. Visionado y análisis de películas relevantes en edición: Cine clásico, acción, drama, terror, documental, series tv, etc..
El lenguaje audiovisual en la edición. Continuidad y reglas académicas (ejes, raccord)
Descripción del trabajo de edición, roles en una producción y flujo de trabajo
Lenguaje técnico del editor: Planos, Cortes y transiciones, Tipos de montaje (por acción, posición, formal, conceptual, combinado)
Manejo del Premiere

> Prácticas

Rodaje de escenas con presentación de personajes / Rodaje de escenas con conflicto entre personajes / Creación del espacio cinematográfico.
Los ejes en el cine / Trabajos de encuadre.
Proyecto final de cuatrimestre: cortometraje mudo en 10 planos junto a los alumnos de interpretación

SEGUNDO CUATRIMESTRE

> Dirección de cine

La Fotografía: estudio de la luz / Conceptos básicos
La atmósfera, los tonos / La luz como proyección del personaje / La luz como expresión de la situación.
El principio de ruptura del raccord: Definición de raccord / Fotografía en Blanco y Negro / Fotografía en Color: Definición de color / Los Movimientos de Cámara
Relación Movimiento de cámara / Movimiento del actor
Relación Movimiento - Emoción / Relación Movimiento -

Cambio / Los distintos movimientos: Panorámica, Travelling, Grúa / Composición del movimiento / Forma del movimiento.

> Guión cinematográfico

Relaciones entre personajes. Cómo se vinculan, cómo sorprender.

Ritmo ¿Qué es el Ritmo? ¿Cómo generarlo? Acción dramática.

Diálogos.

Actos de habla. El diálogo como acción.

Verosimilitud. Tono. Género. Diferencias socioculturales.

Escritura del cortometraje de fin de curso. Formatos de guión.

Profundización de la estructura. Tiempo, el espacio y el ritmo. Desarrollo de personajes y recursos narrativos del guión. Regulación de la información. Suspense y Sorpresa. Descripciones, acción y diálogos.

La narración de la acción. El texto y el subtexto.

El guión adaptado. El guión de documental. Derechos de autor.

Pitching. Teaser. Nuevos proyectos.

> Historia del cine

El realismo y Jean Renoir.

Modernidad y Posmodernidad.

El neorealismo italiano: Visconti, Rossellini y De Sica.

La Nouvelle Vague : "Cahiers du cinema" y el cine de autor Godard, Truffaut.

Aproximación a otras cinematografías. El cine japonés: Ozu, Kurosawa y Mizoguchi. La India Satyajit Ray. Ingmar Bergman. Andrei Tarkovski. Rainer Werner Fassbinder.

De La Guerra de las Galaxias al Blockbuster.

Últimas propuestas arriesgadas. Béla Tarr, João Cesar Monteiro, Jia Zhang Ke...

> Edición y montaje

Uso del sonido, sincronía y asincronía, diegético y extradiegético

El ritmo

Gestión de la información temporal

Evaluación y preparación de un proyecto:

Análisis del guión literario y técnico desde el punto de vista del editor.

Recopilación de material (hojas de script, guión, parte de cámara, parte de montaje, cintas, tarjetas de memoria...)

Introducción a After Effects

> Dirección de fotografía

El director de fotografía: funciones, responsabilidades y equipo.

La Temperatura de color

Diferentes esquemas de iluminación

La luz. Tipos de luz y su medición de la luz
Manejo óptimo de las cámaras digitales de video
Introducción a la tecnología digital
Tipos de focos y sus características

> Sonido

El sonido en directo. La captación del sonido

Sonorización: Diálogo, Voz en off, Ambiente

Tipos y características de micrófonos

> Práctica y rodaje I

El lenguaje cinematográfico. El canon narrativo.

Normas fundamentales de la narración canónica.

Narración y comunicación. El espectador: percepción y cognición.

Narración factual y narración emocional. El lenguaje de las emociones.

Las tareas del director. La planificación.

Elementos dramático/narrativos del discurso fílmic: plan, escena, secuencia.

Elementos dramático/narrativos del discurso fílmic: casting, caracterización, interpretación.

Elementos dramático/narrativos del discurso fílmic: Arte. Luz. La banda sonora.

Procedimientos narrativos básicos: elipsis, campo/ fuera campo, retraso narrativo.

El espacio/tiempo cinematográfico en la narración.

Atmósfera emocional. Tono narrativo. Ritmo interno y externo.

Visionado y comentario en clase de procedimientos narrativos básicos.

Prácticas teóricas de planificación.

Prácticas de planificación/narración.

Preparación del rodaje de prácticas (finales) fuera de la escuela.

> Prácticas

Grabación de escenas con los alumnos de interpretación.

El plano - contra plano

Descripción de un espacio

Ejercicios de iluminación

Plano secuencia

Proyecto final: Cortometraje de ficción

Rodaje de dos escenas cinematográficas por parejas

Práctica grabada: trabajar una escena de musical (playback)

Muestra en teatro: muestra de ejercicios y escenas representativas de todas las asignaturas que componen el curso

Casting: participación en los casting para protagonizar los cortometrajes de ficción de los alumnos/as de cine y audiovisual

segundo curso

PRIMER CUATRIMESTRE

> Dirección de cine

La narración clásica
El Espacio Escénico
 Naturaleza del Espacio Escénico
 Juegos del Espacio
 Los fondos del encuadre
 El Espacio como elemento que define
 El Espacio como elemento que proyecta
 El Espacio como elemento que influye
 Cambios del Espacio o el Espacio Transfigurado
 El Doble Espacio o el Espacio Múltiple
 Elegir un Espacio / Filmar un Espacio
El Tiempo y el Ritmo cinematográfico
 Elipsis
 Dilatar y contraer el tiempo
 La anticipación
La lectura del guión y las localizaciones

> Guión cinematográfico

Introducción a la Poética de Aristóteles
El oficio del guionista: Escribir con imágenes
La idea y el tema
Argumentos de cortometraje
Técnicas de creatividad
 Pastiche
 OULIPO
 Escritura automática
 Improvisación con actores
El viaje del héroe (El héroe de las mil caras)

> Dirección de fotografía

Iluminación para los distintos géneros.
Teoría del color / El HD / Los filtros II / El fotómetro de luz incidente / El tratamiento visual / La reproducción de imágenes / La relación con el director de arte

> Dirección de actores

Conocer el trabajo del actor
Relación actor-director: Llegar a un mismo objetivo
¿Cómo presentar el personaje al actor?
Relación social, relación emocional y estados de ánimo

Biografía de un personaje
Primer punto de vista, trabajar los silencios, la estructura actoral, las emociones
(Todo el cuatrimestre se trabaja con actores de segundo o tercer curso)

> Edición y montaje

Lenguaje audiovisual y teoría del montaje
 Trabajando la estructura narrativa
 Edición de documental
 La imagen objeto y psicología de la imagen
 Formatos cinematográficos
 El espacio visual, encuadre
 Puesta en escena
 Luz
 Dilatación y contracción de tiempo y del espacio
DaVinci Resolve

> Documental

Un poco de historia
Alguno de sus géneros:
Documental o reportaje / Documental cinematográfico o televisivo / Docudrama; documental o ficción. - Documental antropológico o social / Documental histórico. Falso Documental

El proyecto:
La documentación y el trabajo de campo / Los argumentos universales volcados al documental / Desarrollo de un dossier / Desarrollar habilidades de tipo narrativo que / permitan comunicar eficientemente la idea.

Pre-producción:
La investigación y definición del proyecto / La idea, diferentes planteamientos / La escaleta secuenciada / El Guión documental / Distribución / La distribución de documentales / Los festivales / Las diferentes ventas de derechos de antena / Los derechos de explotación de los DVD

> Clase de práctica y rodaje II

Objetivos:
Consolidar los conocimientos teóricos de los alumnos mediante la práctica cinematográfica / Habituar a los alumnos a las tareas de organización y realización de un cortometraje / Formar a los alumnos en la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto personal desde la preproducción hasta la edición / Habituar a los alumnos a trabajar en equipo y a autogestionar todo el proceso de producción / Hacer experimentar, a través de la práctica, las tareas que comporta la conversión de un guion en narración cinematográfica.
Estimular la capacidad de análisis metodológico de los alumnos de trabajos cinematográficos propios y ajenos.
Estimular la imaginación y la creatividad de los alumnos.

Contenidos:

Formas narrativas básicas / Continuidades espacio-temporales, imagen y sonido / Realismo y verosímil fílmic. Unidad y coherencia / Casting y acting. Emociones y sentimientos. Emociones universales / Elementos constitutivos del ritmo / Incidencia de los formatos en la narrativa / Planificación y timing.

> Prácticas

Preproducción y desglose de producción de diferentes tipos de proyectos / Prácticas en Red One / Dirección de una escena mediante varios géneros / Ejercicio para trabajar el sonido, los diálogos y la música / Proyecto final: Cortometraje de ficción
Cortometraje donde se trabajará la utilización del espacio en el cine / Grabación de escenas con los alumnos de interpretación / Proyecto final de cuatrimestre: Realización de un documental

SEGUNDO CUATRIMESTRE

> Dirección de cine

El sonido:

Introducción histórica / Las grandes aportaciones sonoras al Lenguaje Cinematográfico / El sonido. Los ruidos. Conceptos generales: Magmas sonoros, el sonido dramático (atmósfera) / La propiedad sonora unificadora y diversificadora / Los ruidos: expresión de los personajes, radiografía de situaciones / El diálogo / ¿Qué es un diálogo cinematográfico? / Características / Funciones Modos de diálogo / Armonía y contrapunto del diálogo

La música:

Esencia de la música cinematográfica / Música diegética / Música no-diegética / El Leit motiv musical / Expresión musical de progresiones, relaciones y transformaciones / Aproximación a un verdadero cine musical o cine cantado-bailado / Cine Musical.

El Teaser:

Elementos a tener en cuenta / Material a presentar

> Producción

Las etapas de la producción:

PreproducciónDesarrollo / Fabricación Difusión- Explotación / La figura del Productor / Modalidades de producción

Producción propia:
Coproducción /Producción delegada - encargo
Producción ajena

El diseño de producción:

Propuesta de equipo artístico / Propuesta de equipo técnico / Presupuesto / El mundo de la publicidad – La producción de spots publicitarios

> Dirección de fotografía

HD. Prácticas en Red One
Iluminación para TV
Fotografía de guerrilla: Iluminación sin medios
La postproducción y el etalonaje
Los grandes directores de fotografía
Formatos y soportes cinematográficos y videográficos

> Narrativa audiovisual

Los géneros cinematográficos:
La problemática de los géneros. Como se crea un género.
El cine de temática criminal. El Pulp. Antecedentes literarios
El cine de aventuras. El arquetipo de la aventura. Fuentes literarias

> Sonido

Sonido directo
Los sistemas inhalámbricos
La postproducción de sonido
El Doblaje
El lenguaje audiovisual y la sonorización
Introducción a la escritura de diálogos

> Dirección de arte

Conceptos generales, parecidos y diferencias entre la escenografía teatral
Funciones del director de arte
Organigrama del departamento de arte
Simbología
Enfrentar un guión
Técnicas de visualización. Referentes y Scrapbook
Los grandes de esta profesión
La publicidad

tercer curso

PRIMER CUATRIMESTRE

> Dirección de cine

Los géneros y su lenguaje

La Dirección de actores

El casting

La relación director / actor

La composición del personaje

Los ensayos: técnicos y de estilo

El objetivo del personaje

La emoción: el traspaso de la “cuarta pared”

El montaje

Las herramientas

Los conceptos: orden, metro, ritmo, continuidad, ruptura, tiempo

Los tipos: narrativo, emocional, asociativo, combinativo

El montaje analítico: El Acorazado Potenkin

El montaje sintético: El Nacimiento de una nación

El montaje interior al plano

Teorías de montaje: el montaje de atracciones

> Guión

Introducción a la escritura de largometraje

Desarrollo de proyecto

Diálogos II

Técnicas de escritura con actores

Estructura arquetípica del largometraje (Blake Snyder)

Cómo vender tu película

El pitching

> Edición

El largometraje

Preparación del material

Planteamiento de la edición

El 1er corte

Refinando la edición

Creación del on-line

Creación de un teaser o trailer

Postproducción

Flujo de trabajo

EDL

Efectos visuales

Efectos de velocidad

Composición y FX

Apple Color

El etalonaje

Teoría avanzada del color

Flujo de trabajo FCP-Color-FCP

Auditoria de DVD

> Sonido

Mezcla de sonido

Postproducción

Funciones de la música

Ambientación musical

La banda sonora

> Narrativa audiovisual

Los géneros cinematográficos

El cine fantástico y de terror

El western. Historia, mito y literatura. Arquetipos narrativos. Códigos visuales.

La comedia. La risa. La construcción visual del gag. El “slapstick”.

El melodrama. Antecedentes literarios. Arquetipos. La metamorfosis del concepto.

> Prácticas

Rodaje de títulos de crédito

Rodaje en 16 mm

Rodaje de un Spot publicitario

Elaboración de un teaser

Posibilidad de prácticas en Películas, series, publicidad y documental

Grabación con los alumnos de interpretación de diferentes escenas

SEGUNDO CUATRIMESTRE

> Dirección de cine

Preparación del proyecto final
Presentación de un proyecto
La industria cinematográfica, la televisión y la publicidad

> Cine y publicidad

Historia de la publicidad.
Tipos de publicidad: Belleza, limpieza, alimentación, coches, infantil, Los Virales...
Los Festivales de Publicidad (Cannes, New York y San Sebastián).
La relación con la agencia. Estructuras y organigrama:

- El Equipo creativo: Director creativo, Copy, director de arte, producer
Del Story al Shooting.
La influencia del cine en la publicidad. La influencia de la publicidad al cine:

- Directores de cine que hacen o han hecho publicidad. Los tratamientos (qué son, para que sirven, como se hacen...):

- El uso de referencias (cine, videos de internet, fotografías etc).
Las PPM's:

- El dossier
La Producción.
El Rodaje: Tipos de planos típicos de la publicidad (Pack Shoot, Plano Beauty, consumo etc.)
La Postproducción.
La emisión: la gestión de los medios.

> Dirección de fotografía

Propuesta formal del director de fotografía
Pruebas de maquillaje
Influencia en el cine e innovaciones técnicas
Pruebas de Cámara
Localizaciones
Plazos y agendas
Elaboración de listas para producción

> Producción

La búsqueda de financiación:

Inversiones
Subvenciones
Derechos de antena
Esponsorización
Mecenazgo
"Product placement"

Funciones del Dep. de Producción en las distintas fases de la fabricación:

Preparación
El rodaje
La postproducción
Imagen
Sonido

Proveedores de materiales y servicios - Elección y negociación
La distribución
La venta

> Dirección de arte

Teoría del color (magnitud de onda...)
El Moodboard
Mobiliario i vestuario
Concepto total del diseño de producción
El proyecto i el concepto visual
Presupuesto total: Casas de alquiler, compra de material (total :atrezzo, construcción, decoración...)
El jefe de construcción (fechas, expresar el concepto, saber escuchar, saber pedir...)

> Prácticas

4 días de rodaje de escenas de época y acción en escenarios reales y vestuario de época.
Planta y construcción de un set de rodaje
Todas las asignaturas destinaran sus prácticas sobre el proyecto final
Posibilidad de prácticas en Películas, series, publicidad y documental

Proyecto final: Cortometraje para distribución por festivales

otros cursos de interés

Para aquellos que buscan acercarse al cine de forma menos profesional o no pueden dedicarle 3 años de estudios. O para aquellos que tienen formación en el medio y buscan cursos de especialización en algunas de las disciplinas del cine.

Curso anual de dirección de cine (Sábados de Octubre a Junio)

¿Quieres conocer las claves del éxito de un buen rodaje y contar tu propia historia? Este curso facilita a los alumnos/as los conocimientos teórico-prácticos necesarios para profundizar en la dirección de cine desde una óptica profesional y busquen adquirir los conocimientos necesarios para respetar las normas del lenguaje cinematográfico.

Curso intensivo de cine (tardes)

Cinco meses para profesionalizar tu visión del cine.

En el curso semestral conocerás las bases de cómo se cuentan historias a través de cine, mediante el punto de vista de la dirección, guión, fotografía, lenguaje cinematográfico y edición.

Un formato ideal para los que buscan una formación intensiva en horario de tarde.

Curso de guión de 40 h

El curso de guión propone una inmersión en el guión audiovisual de forma práctica con modernas técnicas de creatividad desde la concepción de la idea hasta la realización del guión final. Con los ojos puestos tanto en la exploración creativa como en el mercado audiovisual, el alumno/a aprende las técnicas y recursos necesarios para la creación de guiones que funcionen.

el profesorado

Algunos de nuestros profesores

> PROFESOR DE DIRECCIÓN DE ARTE (Albert Arribas)

El mejor decorado no es necesariamente el mas bonito si no el que se ajusta mejor al concepto que buscamos representar.

> PROFESOR DE DIRECCIÓN (Alex Murrull)

Estudiar cine te transforma hasta llegar a ver entre lo cotidiano, una oportunidad de encontrar una historia extraordinaria.

> PROFESOR DE DIRECCIÓN (David Larraz)

“La Dirección no sólo trata de decidir el lenguaje de la escena. Nos habla de la pasión, de la vida, del amor y del dolor... de la emoción”

> PROFESOR DE GUIÓN (David Pascual)

“El guionista es el primer soñador en un mundo de soñadores”

> PROFESORA DE PRODUCCIÓN EJECUTIVA (Sandra Forn)

Producir una película o serie es un proceso tan creativo como el de escribirlo o dirigirlo. Los productores forman parte del alma de las producciones e interfieren en todas las decisiones importantes que darán forma al proyecto.

