

Temario: Diplomado Intensivo en Realización Cinematográfica.

Dirección cinematográfica

Taller de dirección, pero enfocado en la búsqueda de una voz propia y un aprendizaje de herramientas de narración audiovisual en servicio de la expresión del autor, así como la exploración de caminos innovadores o diferentes a la hora de hacer una película.

El alumno aprenderá sobre el oficio de la dirección cinematográfica (la puesta escena, la puesta en cámara, la conceptualización de temas y el posterior desarrollo de su idea en control de recursos narrativos, intelectuales y emotivos), enfocándonos en la búsqueda personal de una voz propia y el aprendizaje de herramientas de narración audiovisual en servicio de la expresión del autor, así como la exploración de caminos innovadores o diferentes a la hora de hacer una película.

Temario

Introducción

- Presentación. Anecdótico personal de los presentes. ¿Qué buscamos?
- ¿Qué es el arte? ¿Qué es el cine? (Arte, industria, comunicación, narrativa, negocio, entretenimiento)
- ¿Por qué contamos historias?
- La relación entre el arte, la religión y la ciencia. ¿Dónde encaja el cine en todo esto?
- Responsabilidad del artista y el cineasta.

Comprendo, luego filmo (La aproximación intelectual)

- Revisión de propuestas individuales.
- Las artes y su esencia. (Materias primas y lenguajes)
- ¿Qué implica adaptar una obra de una expresión artística a otra?
- Conceptualización de tema y tesis.
- Análisis de una película, desglosando elementos y recursos narrativos para su comprensión (conflicto, personajes)

Estructurar una idea

- Revisión de análisis «Película escogida por el maestro»
- Revisión relaciones musicales-cinematográficas
- Revisión de ejercicios de Conflicto
- Construcción de un camino narrativo y ejercicio presencial sobre estructura.
- Conceptos de Estructura dramática (clásica, lógica, temática) y estructura temporal (lineal, salteada, circular)
- Ejemplos estructuras propositivas, congruentes y disociadas.

La dirección

- ¿Qué significa dirigir?
- Explicación metafórica del proceso de la construcción de una película.
- Recursos al servicio de la realización cinematográfica (Puesta en escena, puesta en cámara, propuesta visual, diseño de producción, diseño sonoro, montaje)
- Ejemplos de secuencias de películas para hacer visibles los recursos operantes.
- Herramientas del director de cine (Guión, guión técnico, shooting list, storyboard, animatic, plantillas de cámara, etc)

Crítica constructiva

- Revisión de los propuestas de dirección en cortometraje.

- Comparación de visiones y herramientas utilizadas (storyboards)
- Análisis y discusión sobre las decisiones de dirección (mesa redonda)
- El director en su casa, en el set y en la mesa de montaje
- Tareas del director antes de someterse a sus colaboradores
- Trabajo de mesa con actores
- Juntas con jefes de departamento (métodos de colaboración)
- Los ensayos, el bloqueo y la improvisación.
- Organicidad, lógica y verosimilitud en los actores.
- Tareas durante el rodaje. (Métodos de filmación master con proyecciones y toma por toma, acercamientos diversos desde la escena o desde el cuadro, mantenerse abierto, inspiración desde lo técnico, concretar objetivos)
- El director durante la edición y la post producción. ¿Cómo conservar fresca y clara su idea? Cambios de motivaciones y destinos.

Sensibilización emotiva

- Revisión de ejercicios de expresión. Discusión sobre lo que entendemos y/o sentimos.
- Revisión de un corto con construcción primordialmente emotiva
- ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo hicieron para hacerme sentir así? (Recursos y herramientas al servicio de la emoción)
- El camino de la emoción a priori, o a posteriori. (Construcción a partir de la historia, la emoción o la idea)
- Ejemplos de secuencias emocionales, concretas y abstractas.

La búsqueda personal

- Revisiones de ejercicios de adelantos de sus proyectos. (Pitchings de sus proyectos)
- Exploraciones de vanguardia y la evolución del lenguaje cinematográfico. Ejemplos de películas.
- La re-significación de símbolos audiovisuales y la creación de un estilo propio
- Reflexiones finales

Temario Fotografía I

Tema 01 Introducción.

- ¿Qué es la fotografía digital?
- La revolución digital
- Píxeles
- Resolución de imagen
- Características de una cámara digital
- ¿Qué es y como funciona?

Tema 2: Tipos de cámaras y accesorios

- Sensibilidad a la luz y al color
- Dispositivos de almacenamiento: Tarjetas de memoria
- Alimentación eléctrica: Tipos de baterías
- Sistema de visión
- Tipos de lente
- Tipos de cámaras para distintos usos

Tema 3: Tomando Fotografías

- Profundidad de campo
- Distancia Focal
- Distancia Hiperfocal

Tema 4: Reglas fundamentales de composición

- El encuadre
- Utilizando el visor de la cámara digital

GUIÓN CINEMATográfico.

SESIÓN 1 - ELEMENTOS BÁSICOS PARA CONTAR UNA HISTORIA: Personaje, Tema, Universo, Detonante, Objetivos, Conflicto, Fuerzas de oposición, Género.

SESIÓN 2 – GUIÓN VS NARRATIVA: Características que diferencian y asemejan ambos formatos. Entender la ruta crítica para llegar desde la idea hasta el guion.

SESIÓN 3 - FORMATO DE GUIÓN: Elementos técnicos para escribir un guion. Conocer los programas de escritura de guion.

SESIÓN 4 - PERSONAJES: Características básicas que definen buenos personajes, tipos de personajes, arcos dramáticos y profundizar en su construcción.

SESIÓN 5 - DIÁLOGOS: Conocer los tipos de diálogos, estructurar buenas conversaciones y localizar los errores comunes.

SESIÓN 6 - MICROESTRUCTURA: Elementos básicos para realizar escenas completas y bien realizadas.

SESIÓN 7 - ESTRUCTURA DE 3 ACTOS: Aprender a estructurar largometraje y/o cortometraje con los elementos principales de los tres actos.

SESIÓN 8 - MECANISMOS NARRATIVOS: Ironía dramática, Causa pendiente, Tensión dramática y Telegrafía. **TALLER:** Retroalimentación final de historias. Tips generales para pulir sus guiones.

Audio.

Tema 1: Principios básicos en sonido y acústica.

Principios básicos. Propagación del sonido. Atenuación por la distancia. Reflexión, absorción y transmisión. Timbre, tono e intensidad.

Tema 2: Micrófonos.

Estructura y características del micrófono. Colocación. Sensibilidad y directividad. Bidireccionales, cardioides, hipercardioides y supercardioides. Tensión de ruido. Impedancia, respuesta y distorsión. Tipos de micrófono.

Tema 3: Altavoces.

Altavoces dinámicos, electrostáticos y piezoeléctricos. Componentes. Características : sensibilidad, linealidad, respuesta polar o directividad e impedancia. La caja acústica. Sistemas de varias vías. Monitores "Near field".

Tema 4: Amplificadores.

Amplificadores.

Etapas de potencia. Amplificadores HiFi integrados. Amplificadores de instrumento. Amplificador a transistores y amplificador de válvulas.

Tema 5: Recogiendo el sonido por microfonía.

Toma de voz. Antisoplo. Guitarra clásica. Guitarra eléctrica. Contrabajo. Bajo eléctrico. Cuerdas y vientos. Batería.

Tema 6: La mesa de mezclas.

Canal de entrada. Fader de canal. Sección de monitorización. Picómetro y vúmetro. Monitorización acústica. Sección de envíos auxiliares. Sección de direccionamiento y máster. Talkback. Sección de salidas. Ejercicio : ajuste de la ganancia.

Tema 7: Trayecto de la señal en la mesa.

Análisis de cinco esquemas : entradas, atenuación, control de ganancia, ecualización, fader, subgrupos, bucles de inserción, envío a FLB (monitores) y a efectos, grabación de ocho pistas simultáneas en multipistas.

Tema 8: Ecualización.

Filtros. Principios básicos de la ecualización. Filtros pasa bajos, pasa altos y pasa banda. Filtro de banda eliminada o "Notch Filter". Ecualizadores : peaking, paramétrico, semiparamétrico, gráfico y Shelving. Instrumentos musicales y sus frecuencias típicas.

Tema 9: Compresor / Limitador. Puertas de ruido.

El compresor. Diferencias entre una señal sin comprimir y una comprimida. Ajustes del compresor : umbral (Threshold) y ratio de compresión. Ajuste de ataque en sonidos de percusión. Puertas de ruido "Noise Gate". Limitador.

Tema 10: Reverberacion.

Retardos. Reverberación. Diferencias entre reverberación y eco. Efectos de reverberación digital. Tiempo de pre-delay, patrón y nivel de primeras reflexiones, tiempo general de decaimiento y atenuación de altas frecuencias. Retardo. Ejemplos de gated reverb.

Tema 11: Multiefectos. Multiefectos digitales:

Chorus, flanger, delay, reverb, noise-gate, compresor, noise-reduction, speaker simulator, pitch, overdrive, distortion, etc. Esquemas de conexionado. Plugins.

Tema 12: Mapa de conexiones de cableado.

Esquemas de conexionado de todos los elementos del estudio de grabación. Tipos de cable. Conectores. Conocimientos básicos de cableado MIDI (MIDI in, out y thru). Cableado de señales sincrónicas (MTC y SMPTE).

Tema 13: Patch y cables.

El patchbay. Soldadura, cables y conectores. Conexión entre equipos: hilo conductor, cable paralelo y cable coaxial. Manguera y conectores. Conexión balanceada. Ejemplos de soldadura.

Tema 14: Grabación analógica básica.

Grabación analógica básica. Magnetismo. Experimento de Faraday. Cabezales y cinta : coercitividad, remanencia y sensibilidad. Formatos : casete, cartucho y bobina abierta. La grabación mecánica. Grabación práctica en estudio. Proceso de grabación en cinta.

Tema 15: Grabación multipista y mezcla.

La grabación por pistas. Ejemplos de grabación de estudio por pistas. Sesión y multi-pista. Mezcla. Ejemplos y práctica de mezcla de un tema musical.

Tema 16: Sintetizadores.

Tipos de síntesis. Sintetizadores. Formas de onda y armónicos. Síntesis analógica : aditiva, sustractiva y FM. Oscilador, filtro y amplificador controlado por tensión (VCO, VCF, VCA). Ruido blanco y ruido rosa. Generalidades de los sintetizadores actuales. Controles del sintetizador. Ejercicios de síntesis aditiva y FM.

Tema 17: Introducción al audio digital.

El sampler. El sistema PCM o modulación por codificación de impulsos. Muestreo, cuantificación y codificación. Frecuencia de muestreo y bits de cuantificación. Teorema de Nyquist. PCM, DAT y Compact Disc. El sampler. Proceso de sampling. El concepto de loop.

Tema 18: Sistemas Midi.

Secuenciador. El sistema MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Esquema básico : MIDI IN, MIDI OUT y MIDI THRU. Máquinas con MIDI. Controlador. Ejemplo de secuenciador : Cubase. Ejemplos de conexión de dispositivos MIDI : guitarra, teclado, sampler, sintetizador, etc.

Tema 19: Mastering.

El proceso de mastering. EQ y compresión en el mastering. Enhancers y procesadores psicoacústicos. Cadena de procesos de masterización a través de plugins. hardware externo y procesos informáticos en el mastering. Acondicionamiento de la sala de mastering.

Tema 20: Acústica de recintos.

Acústica. Aislamiento o insonorización. Aislamiento mediante lana de roca, PKB2 y STYRODUR. Geometría con paredes no paralelas. Tratamiento acústico interior. Material absorbente y difusores.

Temario Cine Fotografía

1.- INTRODUCCIÓN A LA CINEFOTOGRAFÍA

1. La labor de un director de fotografía.
2. Lectura de un guion cinematográfico desde la perspectiva de un director de fotografía.
3. Conceptos expresivos básicos del lenguaje cinematográfico.
4. El encuadre y los elementos que lo conforman.
5. Teoría del color.
6. La Luz y el espectro electromagnético.
7. El ojo humano, la persistencia retiniana y el fenómeno phi.
8. Fundamentos teóricos básicos de física óptica.
9. Lentes u objetivos, sus diferencias y uso técnico, estético, conceptual y psicológico en el discurso cinematográfico.
10. El diafragma y las aberturas “f” o “t”.
11. La ley del cuadrado inverso.
12. La invención del aparato cinematográfico y el oficio de Director de Fotografía.

2. OPERACIÓN DE CÁMARAS DE CINE

1. La división de trabajo del departamento de fotografía en un equipo de filmación.
2. El aspecto de ratio.
3. Principios básicos de composición.
4. La asistencia de cámara, el foquista (focus puller).
5. El cuidado y manejo de los distintos tipos de lentes.
6. Ejercicios de seguimiento y cambios de foco y asistencia de cámara.
7. La labor del operador de cámara.
8. Ejercicios de operación de cámara, seguimiento de personajes.
9. Ejercicios de operación, composición y asistencia de cámara sobre tripie.
10. Movimientos ópticos y desplazamientos físicos de la cámara cinematográfica.
11. Diferentes dispositivos, aparatos y equipos para realizar diversos tipos de movimientos de cámara.
12. Ejercicios de operación y asistencia de cámara sobre dolly en movimiento.
13. Análisis técnico y fotográfico de secuencias cinematográficas.
14. Análisis cine-fotográfico de filmes.
15. Exposímetros de luz incidente y de luz reflejada, de punto y de lectura general y sus usos en las diferentes técnicas de exposición.

3. ILUMINACIÓN CINEMATOGRÁFICA

1. Filtros para cámara y para lámparas, su uso técnico y expresivo.
2. Ejercicios de exposición en interiores y exteriores.
3. La luz natural y las diversas fuentes de luz artificial, diversos tipos de lámparas y sus usos.
4. Técnicas, conceptos y principios de iluminación.
5. Ejercicios de iluminación básica en exteriores e interiores.
6. Teoría de color, el color en el cine y el cine en blanco y negro.
7. Cadencia de filmación y el tiempo de obturación.
8. Que es la sensibilidad ASA o ISO.
9. Continuidad y control de la exposición y del rango de contraste en una secuencia.
10. Ejercicios de modelaje de luz y rangos de contraste.
11. Diferentes formatos de película negativa y digitales.
12. Pruebas de cámara, de iluminación, de óptica, de sincronía, de velocidad, de maquillaje, etc...
13. Análisis técnico, estético y creativo de fotos, pinturas y comerciales.
14. Ejercicios de reproducción pinturas o fotografías.
15. Ejercicios de reproducción de secuencias.
16. La postproducción de la imagen, la corrección de color.