

PROGRAMA DEL GRADO SUPERIOR DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (2 AÑOS / 4 MÓDULOS)

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Producción de Campo I
- ▶ Dirección I
- ▶ Guión I
- ▶ Historia del Cine I
- ▶ 1 asignatura optativa a escoger entre: Dirección de Fotografía I / Edición I / Fotografía Práctica y Teórica.

2° MÓDULO. (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Producción de Campo II
- ▶ Dirección II
- ▶ Guión II
- ▶ Historia del Cine II
- ▶ 1 asignatura optativa a escoger entre: Dirección de Fotografía I / Edición I / Fotografía Práctica y Teórica.

SEGUNDO AÑO

3er MÓDULO. (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Producción Ejecutiva I (financiamiento)
- ▶ Distribución y Marketing I
- ▶ Dirección III
- ▶ 2 Asignaturas optativas a elegir entre: Dirección de Actores, Edición, Dirección de Fotografía... etc.

4° MÓDULO. (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Producción Ejecutiva II (venta)
- ▶ Distribución y Marketing II
- ▶ Dirección IV
- ▶ 2 Asignaturas optativas a elegir entre: Dirección de Actores, Edición, Dirección de Fotografía... etc.

PRODUCCIÓN DE CAMPO

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.

El enfoque de la asignatura es práctico y orientado al mundo laboral. El objetivo es ofrecer a los alumnos conocimientos y técnicas necesarios que puedan aplicar, primero, en los ejercicios prácticos de la asignatura para testarlos y, más adelante, poder trasladarlos a la producción audiovisual profesional. Se pretende ofrecer una visión global y completa del mundo audiovisual, desde la valoración del producto en clave empresarial, hasta la ejecución de campo. Asimismo se impartirá un recorrido de la realidad empresarial en la producción cinematográfica. Se quiere que el alumno adopte conocimientos del mercado laboral y su mecanismo interno en los procesos de creación, producción y comercialización de los productos audiovisuales.

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. PRODUCCIÓN DE CAMPO I (Primer Cuatrimestre):

▶ INTRODUCCIÓN.

- El productor cinematográfico, empresa productora y mercado laboral.
- El mercado laboral: demanda y oferta.
- La productividad del trabajo.
- Autores de la obra audiovisual: contratación guionista, director, músico...
- Funciones productor.

▶ EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.

- Organigrama del equipo de producción, funciones y relaciones de trabajo.
- Organigrama de R.R.H.H. de los equipos.
- Equipo de departamentos.

▶ EL PLAN DE PRODUCCIÓN I.

1. PREPARACIÓN.

- Desglose de guión:
  - Concepto de desglose.
    - Escenarios.
    - Tiempo.
    - Personaje / Vestuario.
- Localizaciones.
- Autorizaciones, permisos, seguros y contratos:
  - Contratación del equipo técnico.
  - Contratación del equipo artístico.
  - Contratación de servicios.
- El plan previo de rodaje.
- El plan de trabajo:
  - Tipos.
  - Técnicas de planificación.
  - Criterios a seguir.

- El presupuesto:
  - Costes.
    - Márgenes y ajuste de la presupuestación.
    - Localizaciones del rodaje.
- El guión técnico: planificación.
- Reuniones, pruebas, ensayos.

2. PREPRODUCCIÓN.

- Plan de rodaje / grabación: consideraciones previas.
- Legislación laboral.

2º MÓDULO. PRODUCCIÓN DE CAMPO II (Segundo Cuatrimestre):

3. PRODUCCIÓN.

- Organización y parámetros de socorro.
- Grabación: documentación técnica:
  - Orden de rodaje y parte de producción.
  - Parte de cámara e informe de laboratorios.
  - Parte de montaje, documentos auxiliares.
- Servicios técnicos: materiales relevantes.

4. POSTPRODUCCIÓN.

- Montaje / Edición.
- Sonorización.
- Copia cero / máster.

▶ FINANCIACIÓN.

- El plan de financiación.
- Ejemplos de planes de financiación.
- Ayudas sobre proyectos: el ICAA.
- Elaboración del dossier.

▶ CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN.

- Jefe de prensa.
- Soportes promocionales.
- Festivales y premios.

▶ LA EXPLOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

- Los mercados.
- La distribución, cuota de pantalla y cuota de taquilla.
- El mercado del vídeo.
- Los pases por televisión.

3er MÓDULO. PRODUCCIÓN EJECUTIVA I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ **LA PRODUCCIÓN CINEMATográfica.**
  - Naturaleza de la imagen audiovisual / naturaleza de la imagen cinematográfica.
  - El cine y la tv como medios audiovisuales.

- ▶ **LA IDEA CREATIVA Y EL PRODUCTO: ANÁLISIS DE GUIÓN.**
  - Criterios de valoración de apuesta por un proyecto según:
    - Mercado.
    - Público.
    - Soporte.
    - Medio.
  - Modelos de producción.
  - Fases de la producción.

- ▶ **EMPRESAS AUDIOVISUALES.**
  - Productora.
  - Distribuidora.
  - Exhibición.
  - Empresas de tv.

4° MÓDULO. PRODUCCIÓN EJECUTIVA II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ **EMPRESA PRODUCTORA DE CINE.**
  - Dimensión y estructura.
  - Producción accidental / continua / simultánea.
  - Pequeña / mediana / grandes productoras panorama español.
  - La FAPAE.

- ▶ **EMPRESA PRODUCTORA DE TV.**
  - Estructura orgánica.
  - Funcionamiento.
  - El director de antena / director de contenidos.
  - Empresas satélites especializadas en contenido.

- ▶ **SISTEMA DE FINANCIACIÓN.**
  - Recursos propios.
  - Las coproducciones.
  - Derechos de televisión.
  - Las ayudas públicas.
  - Acuerdos de financiación.

- Ayudas autonómicas a la producción.
  - Margen de riesgo.
  - Festivales y los mercados de búsqueda de financiamiento.
- ▶ **PRESENTACIÓN DE UN GUIÓN: CARPETA Y PITCHING.**
- Del pitching a la producción.

DISTRIBUCIÓN Y MARKETING

CÓMO GESTAR UN PROYECTO CINEMATográfico (DOCUMENTAL, CORTO, SERIE, ETC.) DE LA IDEA A LA VENTA.

El planteamiento de esta asignatura es trabajar de forma práctica los conceptos vinculados a la venta, al marketing y a la distribución cinematográfica. El curso se articula en dos partes para poder abordar y practicar la promoción y venta de proyectos ya realizados con al menos una primera versión de edición, así como trabajar en proyectos desde su idea incipiente, hasta desarrollarse todos aquellos conceptos y materiales que interfieren para su posterior venta y/o rodaje.

SEGUNDO AÑO

3er MÓDULO. DISTRIBUCIÓN Y MARKETING I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ **Conceptos básicos de Marketing y Producto.**
  - Modelo Canvas.
  - Identificación y descripción del producto (cortometraje).
  - Segmento de mercado y tipos de target.
- ▶ **Distribución. Festivales y Mercados.**
  - Tipologías de festival, bases y precios.
  - Mercados; como presentarse y que materiales generar.
  - Plataformas de distribución online.
  - Web, newsletters,... Como gestionar la información de inscripción de todos los festivales sin perderse nada y no morir en el intento.
  - Diseñar la estrategia de Festivales del propio cortometraje.
- ▶ **Caso Práctico de inscripción a un festival mediante Festhome.**
  - Explicación de la plataforma de distribución online.
  - Gestión y elaboración de todo el material solicitado; biofilmografía, ...
  - Póster. Explicación del proceso de creación y diseño del póster del corto.
  - Inscripción a un festival.
- ▶ **Subtítulos y Formatos de exportación para Festivales.**
  - Como crear los subtítulos del cortometraje.
  - Explicación de formatos digitales para festivales, salas de cine,...
  - Subtitular el cortometraje.

- ▶ **Estrategia de Marketing. Prensa.**
  - Teoría y Práctica para crear una estrategia de marketing; Online y Offline.
  - La comunicación y las notas de prensa.
  - Crear material de comunicación alrededor del cortometraje seleccionado para su distribución.

4º MÓDULO. DISTRIBUCIÓN Y MARKETING II – Etapa de Desarrollo (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ **Búsqueda y desarrollo de la idea inicial.**
  - Como encontrar la idea inicial.
  - Desarrollo de la idea para un nuevo proyecto cinematográfico que desarrollaremos en clase de forma práctica.
  - Análisis del corazón temático de cortometrajes ganadores en Festivales.
  - Como se crea una premisa
  - Dossier de venta. Análisis y algunos ejemplos
  - Empezar el dossier de venta del proyecto a desarrollar.
- ▶ **De la idea a la Historia. Vender una idea antes del desarrollo del guión.**
  - Como pasar de la premisa a una posible historia.
  - Storyline y Sinopsis de Venta.
  - Análisis del producto para determinar género, target, formato, estructura; naming...
  - Desarrollo del dossier de venta. Incluyendo estrategia de MKT y Distribución.
- ▶ **Otros materiales para la venta del proyecto.**
  - Maquetación final del dossier de venta; contenido y diseño.
  - Elaboración del Póster del nuevo proyecto.
  - Teaser. Guión y creación.
  - Pitching I. Claves para preparar un pitching.
- ▶ **La exposición del Proyecto tanto desde idea como desde Proyecto terminado.**
  - Pitching II. Exponer el proyecto en un Pitch frente profesores de la escuela.
  - Inscripción del proyecto a la sección profesional de un Festival.
  - Visita a un Festival de cine. Actividades Paralelas.
  - Cargos en la etapa de distribución y venta.

GUIÓN

PRIMER AÑO

1º MÓDULO. GUIÓN I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Los elementos fundamentales de una historia. El drama.
- ▶ El conflicto, la esencia del drama. Tipos de conflicto.
- ▶ Método de escritura. De la premisa al guión literario.
- ▶ Reglas del formato de escritura.

- ▶ Tramas maestras más utilizadas: el exceso, la aventura, la metamorfosis, el ascenso, la caída, etc.
- ▶ Los géneros cinematográficos I.
- ▶ La estructura. De Aristotélica a McKee. Los puntos estructurales.
- ▶ La trama. Herramientas y recursos de interés dramáticos
- ▶ Las subtramas. Tipos y funciones.
- ▶ El tema. Construcción del argumento moral.
- ▶ Personajes, sus funciones, su creación, construcción y caracterización. Construcción de la red de personajes. Protagonista vs. Antagonista.

2º MÓDULO. GUIÓN II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Efectos de la construcción dramática sobre el espectador. Empatía e interés.
- ▶ El arco de transformación del protagonista.
- ▶ Otras estructuras: John Truby y Black Snyder.
- ▶ El viaje del héroe: una de las estructuras narrativas más usadas desde la mitología clásica hasta nuestros días.
- ▶ El uso de la información.
- ▶ El punto de vista: misterio, suspense e ironía dramática.
- ▶ El subtexto.
- ▶ El Flashback y el Flashforward.

Durante las clases del **1º y 2º Módulos**, los alumnos deberán escribir el **guión de un Cortometraje** en casa que será leído y comentado en clase.

DIRECCIÓN

PRIMER AÑO

1º MÓDULO. DIRECCIÓN I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ El oficio de director. Recursos y necesidades.
- ▶ Los oficios del cine. Equipos de un Rodaje.
- ▶ Ayudantía de Dirección
  - El rol del ayudante de dirección y su relación con el equipo.
  - El ayudante de dirección en la preproducción: desglose, plan de rodaje, planteamiento de rodaje y órdenes de rodaje.
  - Herramientas de trabajo - Movie Magic Scheduling.
  - El ayudante de dirección en el rodaje: dirigir el rodaje, cumplir el plan de rodaje, dinámica de rodaje, preparar las tomas, cubrir bien una escena.
- ▶ Script Supervisor
  - El rol del script y su relación con el equipo.
  - El script en la preproducción: el trabajo sobre el guión literario, timing, desgloses, hoja de cronología.

- El raccord/continuidad: montaje, continuidad directa e indirecta, espacio-direcciones, el eje-la ley de los 180º, dirección de las miradas, acting, atrezzo, fotografía, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido.
- El script en el rodaje: su relación con el equipo técnico y con el equipo artístico, herramientas para controlar el raccord. los partes del script.
- ▶ Preproducción y producción.
- ▶ La preparación del rodaje.
- ▶ La evaluación del guión por el director.
- ▶ El desglose.
- ▶ El guión técnico.
- ▶ El rodaje.

2º MÓDULO. DIRECCIÓN II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Los oficios del cine. Postproducción.
- ▶ Lenguaje cinematográfico. El espacio off y los movimientos de cámara.
- ▶ La planificación I. La continuidad y sus leyes.
- ▶ La dirección de actores.
- ▶ El guión técnico.
- ▶ El montaje como elemento expresivo.

SEGUNDO AÑO

3er MÓDULO. DIRECCIÓN I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Liderar un equipo.
- ▶ Lenguaje cinematográfico. Diseño de la luz.
- ▶ El espacio cinematográfico.
- ▶ La planificación II. Las secuencias de diálogo.
- ▶ El storyboard.
- ▶ El tiempo: flashback, elipsis, transiciones...

4º MÓDULO. DIRECCIÓN II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Lenguaje cinematográfico. La expresión sonora.
- ▶ Planificación III. La coreografía del plano secuencia.
- ▶ Las ópticas como elementos expresivos.
- ▶ El ritmo.
- ▶ Análisis fílmico I. Estilos y autores no clásicos.
- ▶ Videoclip.
- ▶ Metodología. Pasos a seguir para organizar un proyecto.
- ▶ Preparación y presentación de proyectos.

HISTORIA DEL CINE

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. HISTORIA DEL CINE I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Orígenes del Cine (1895-1914).
- ▶ Cine primitivo Americano.
- ▶ Expresionismo Alemán.
- ▶ Cine Escandinavo.
- ▶ Cine de Vanguardias.
- ▶ Cine Ruso.
- ▶ Cine mudo clásico.
- ▶ Cine Sonoro –“Introducción del sonido en el cine”-.
- ▶ Cine de Estudios.
- ▶ Generación de la Televisión.

2° MÓDULO. HISTORIA DEL CINE II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Neorrealismo Italiano.
- ▶ Otras cinematografías: Sudamérica, India, Japón...
- ▶ Nuevos Cines.
- ▶ Nouvelle Vague.
- ▶ Nuevo Cine Alemán.
- ▶ Escuela de Lodz (Polonia).
- ▶ Nuevo Cine Checo.
- ▶ Free Cinema.
- ▶ Cine Underground.
- ▶ Cine Independiente.

PRÁCTICAS DE HISTORIA DEL CINE

- ▶ Críticas y comentarios personales sobre los distintos movimientos y sus correspondientes películas.
- ▶ Cineclub, visionado y análisis de películas.

ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL PRIMER AÑO

EDICIÓN

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. EDICIÓN I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Tipos de planos.
- ▶ Los hermanos Lumière.
- ▶ El cine sin el montaje.

- ▶ Transiciones.
- ▶ Dirección en pantalla (regla del eje).
- ▶ Regla de los 30º.
- ▶ El espacio y el tiempo.

2º MÓDULO. EDICIÓN II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ La línea de tiempo.
- ▶ El cine soviético: La prioridad del montaje.
- ▶ El montaje como oficio.
- ▶ La edición no lineal.
- ▶ El hardware y software en la edición.
- ▶ El trabajo del editor.
- ▶ Prácticas de edición.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRIMER AÑO

1º MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ **EL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA**
  - Funciones del DoP (desde el guión a la proyección).
  - El trabajo en Preproducción y Postproducción.
  - La relación del DoP con el Director.

  - La relación del DoP con los departamentos de Producción, Arte, Vestuario, Maquillaje y VFX.
- ▶ **LOS OFICIOS DEL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA I**
  - Segundo Operador.
  - Ayudante de cámara.
  - Auxiliar / Videoassist / DIT.
  - Jefe de eléctricos / Gaffer / Best boy.
  - Maquinista.
- ▶ **TEORÍA DE LA LUZ**
  - Comportamiento de la luz. Reflexión, refracción...
  - Luz polarizada.
- ▶ **COLORIMETRÍA**
  - Temperatura de color.
  - Colores primarios, secundarios y complementarios.
  - Psicología y lenguaje del color.
- ▶ **COMPOSICIÓN**
  - La proporción en la naturaleza y en el arte.

- Regla de los tercios.
- Perspectiva, simetría-asimetría.
- Tipología y escala de planos.
- Angulaciones de cámara.
- El plano-contraplano. Ejes de cámara.
- Relación de aspecto.

- ▶ **ÓPTICA I**
  - Principios básicos.
  - Distancia focal. Tipos de ópticas.
  - El lenguaje de las ópticas.
  - Técnicas de enfoque.
  - Profundidad de campo. La hiperfocal.

- ▶ **LA EXPOSICIÓN**
  - Sensibilidad.
  - Diafragma.
  - Obturación.
  - Ley de la Reciprocidad.
  - Métodos de exposición.
  - Fotómetro, monitor forma de onda, patrón zebra, histograma, vectorscopio...

2º MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ **SEÑAL DE VÍDEO I**
  - Señal de vídeo standard (SD) y alta definición (HD).

  - Sistema entrelazado y escaneo progresivo.
  - Sistemas PAL y NTSC.
  - El sensor: CMOS, CCD. Prisma Dicroico, Máscara Bayer.
  - Tipos de cámaras: DSLR, broadcast y cinematografía digital.

- ▶ **CÁMARAS DSLR**
  - Funcionamiento de una cámara DSLR.
  - Accesorios.
  - Introducción a los filtros. UV, polarizador y neutros.

- ▶ **EL OPERADOR DE CÁMARA**
  - Funciones y técnicas del op. de cámara.
  - Movimientos de cámara, la expresividad de la cámara: la cámara en mano, el plano-secuencia, seguimientos, el paraláctico.
  - La cámara fija como recurso expresivo.
  - Maquinaria y movimientos de cámara: Travelling, dolly, grúas, cabezas calientes, steadycam, segway, movi-rig...

- ▶ **ILUMINACIÓN I**
  - Conceptos básicos:
    - Dirección, textura e intensidad de la luz.

- Luz incidente-rebotada-remanente.
  - Luz fría-cálida.
  - Esquemas básicos de luz: tres fuentes.
  - Fuentes de luz: incandescencia, fluorescencia, Hmi, Leds...
  - Filtrajes: difusiones, equilibrio de color, corrección de color, filtros de efectos.
  - Iluminación en interiores y exteriores.
- ▶ **LA EXPOSICIÓN**
- Realización y visionado de prácticas relacionadas con el temario.
  - Ejercicios prácticos respondiendo a las inquietudes de los alumnos.
  - Seguimiento de las prácticas relacionadas con otras asignaturas.

FOTOGRAFÍA (TEORÍA)

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. FOTOGRAFÍA I. (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Introducción a la fotografía. Cómo vemos y cómo fotografiamos. La luz y la formación de imágenes. Reseña histórica.
- ▶ Conceptos básicos. Componentes de Cámara. Tipos de Cámara.
- ▶ Fotografía digital versus Fotografía analógica.
- ▶ Aplicaciones científicas de la fotografía.
- ▶ La fotografía como arte.
- ▶ Aprendiendo a conocer nuestra cámara. Menú.
- ▶ Altura de cámara y tamaños del plano.
- ▶ El enfoque. Profundidad de campo. Distancia focal.
- ▶ La medición. La apertura. ISO.
- ▶ WB - Temperatura de color.

2º MÓDULO. FOTOGRAFÍA II. (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Composición, equilibrio.
- ▶ La iluminación. Tipos de fuentes de luz (interiores-exteriores). Tipos de Flash.
- ▶ Accesorios recomendados para acompañar tu cámara en cada ocasión.
- ▶ Los filtros fotográficos.
- ▶ El Retrato.
- ▶ El Paisaje.
- ▶ El Paisaje Urbano.
- ▶ Fotografía Nocturna.
- ▶ La fotografía de estación.
- ▶ Introducción a las propiedades expresivas de la fotografía.

TALLER DE FOTOGRAFÍA (PRÁCTICA)

1er MÓDULO. TALLER DE FOTOGRAFÍA I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Experimentación de las opciones del Menú de nuestra cámara.
- ▶ La elección del encuadre fotográfico.
- ▶ La profundidad de campo.
- ▶ El contraste. Uso del fotómetro.
- ▶ Práctica interiores. Luces y Sombras.
- ▶ Práctica exteriores. Luces y Sombras.
- ▶ WB - Temperatura de color.
- ▶ Ejercicios prácticos respondiendo a las inquietudes de los alumnos.

2º MÓDULO. TALLER DE FOTOGRAFÍA II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Como componer un espacio.
- ▶ Intencionalidad de la iluminación.
- ▶ Uso práctico de los accesorios adecuados para cada situación.
- ▶ Experimentación con distintos tipos de cámara.
- ▶ Práctica de filtros.
- ▶ Salidas prácticas: El entorno urbano. El paisaje.
- ▶ Salidas prácticas: La hora mágica. Fotografía nocturna.
- ▶ Análisis de las fotografías tomadas por cada alumno.
- ▶ Ejercicios prácticos respondiendo a las inquietudes de los alumnos.