

18/19

Curso

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Escuela de CINE y TELEVISIÓN Septima Ars

Este curso te capacita para:

**Productor de cine y vídeo.
Jefe de producción.
Ayudante de producción.**

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS.

Todos los cursos de Septima Ars, excepto el de guión, constan de 450 horas de clase distribuidas a lo largo de un año académico (Octubre a Junio). De este total, un mínimo de un 60% se corresponde con prácticas. Los cursos se dividen en tres trimestres entre los que se intercalan las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano. Los profesores realizarán una evaluación continua de los progresos de los alumnos durante las clases prácticas y completarán esta evaluación con pruebas teóricas. La última semana del primer trimestre se reserva para los exámenes parciales. Es necesario aprobar éstos para poder acceder al siguiente trimestre. Los alumnos que no consiguiesen superar estas pruebas podrán presentarse al comienzo del nuevo trimestre a un examen de recuperación. Los profesores además evaluarán conocimientos y actitud.

OBJETIVOS DE LOS CURSOS DE SEPTIMA ARS.

La mayoría de las profesiones del medio audiovisual se ejercen en equipo. Cualquier equipo de producción, sea de cine o de TV, es además una estructura rígidamente jerarquizada. En todas las prácticas que realizan, los alumnos de Septima Ars deben dirigir en ocasiones y auxiliar al compañero que dirige en otras. Por estas razones todos los cursos tienen como objetivo común desarrollar en los alumnos la capacidad de liderazgo necesaria para dirigir a un equipo por un lado, y la disciplina necesaria para integrarse en estos equipos en funciones subalternas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.

El principal objetivo del curso es la formación profesional de futuros productores de cine. Considerando que en Europa el productor de cine es el máximo responsable de la película a casi todos los niveles, el curso de producción de Septima Ars permite al alumno obtener una formación específica en las labores típicas de la producción y otra más global de responsabilidades tan importantes como el guión. Además el carácter rotatorio de las prácticas de rodaje obliga a los alumnos a familiarizarse con otras profesiones del cine que les pueden facilitar una incorporación más rápida al mundo profesional. Estas especialidades profesionales que los alumnos aprenden se relacionan a continuación:

*Productor de cine y vídeo.
Jefe de producción.
Ayudante de producción.*

Esta formación se completa con nociones teóricas de economía y marketing.

Prácticas principales:

Los alumnos del curso de producción se repartirán entre los equipos de rodaje. Se formarán tantos equipos como alumnos haya inscritos en el curso de dirección. Todos los alumnos encabezarán, como mínimo, uno de estos grupos en su departamento de producción y producirán dos cortometrajes cada uno. En otros tantos grupos figurarán en funciones como ayudante de producción.

Otras prácticas del curso consistirán en la realización de presupuestos y desgloses de cortometrajes y largometrajes.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA DE CO PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS.

Profesor: Eva Fernández (Creta Producciones).

- ICAA: Valoración de coproducciones y aceptación. Legislación. Coproducciones mayoritarias, minoritarias, bipartitas, tripartitas, etc.
- Programa IBERMEDIA. Coproducciones con Iberoamérica.
- Programa MEDIA. Coproducciones con Europa.
- Vías de financiación a nivel internacional.
- Los mercados y los festivales de cine.

ASIGNATURA PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA.

Profesor: Miriam Fernández-Monzón (Productora Audiovisual, freelance).

- EL TRABAJO DEL AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y DEL JEFE DE PRODUCCIÓN.
- ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RODAJE.
- DESGLOSES DEL GUIÓN LITERARIO: Por secuencias, por decorados, por vestuario, por atrezzo, por personajes, por efectos especiales, por maquillaje.
- EL PLAN DE RODAJE DE UNA PELÍCULA: Su elaboración y su organización.
- EL EQUIPO DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: Relaciones.
- LA ORDEN DE TRABAJO Y EL RODAJE DÍA A DÍA: Los partes de trabajo, los partes de montaje, los partes de cámara, los partes de script, los partes de sonido, las hojas de citación de actores, partes de entrega de material.
- EL PRESUPUESTO DE UNA PELÍCULA: Su elaboración y su aplicación.
- LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE UNA PELÍCULA.

- LAS SUBVENCIONES ESTATALES.
- EL MERCADO DE EXPLOTACIÓN DE CORTOMETRAJES Y LARGOMETRAJES.
- PROCESOS DE POSTPRODUCCIÓN DE CINE Y VÍDEO:
 - El proceso del negativo de imagen desde el rodaje hasta la copia estándar.
 - El proceso del sonido desde el rodaje hasta la copia estándar.
 - Los formatos: 70mm, 35mm, 16mm
 - El kinescopado: Rodaje en alta definición o en vídeo digital.
 - Procesos de laboratorio
 - Los títulos de crédito y los trucajes en cine y en vídeo.
 - El montaje: Moviola, avid, final cut, etc.
 - La post-producción de imagen: Efectos, trucos,etc.
 - El sonido en los cines y en home video
 - El doblaje
 - Los estudios de sonido
- FINANCIACIÓN Y LEGISLACIÓN DE CINE:
 - Derechos de antena de TV en abierto: TVE, ANTENA 3, TELE CINCO, FORTA
 - Derechos de antena de TV de pago: Canal Plus, Canal Satélite, Via Digital
 - Derechos de vídeo
 - Derechos de distribución en salas de exhibición de cine
 - Sponsors y patrocinio
 - Derechos internacionales
 - Subvenciones estatales. Ministerio de Cultura: ICAA: Ayudas de cortometrajes : A proyecto y a cortometraje realizado. Ayudas de largometrajes: A nuevos realizadores, documentales y proyectos experimentales. La tercera vía.
 - Créditos bancarios.
 - Líneas de financiación del ICO y del ICAA.
 - Subvenciones de las comunidades autónomas.
 - La creación de productoras: Comunidades de bienes, sociedades, personas físicas.
 - Legislación vigente sobre trámites y

subvenciones a nueva creación.

- Contabilidad básica
- La seguridad social: Régimen general y Régimen de Artistas
- Agencia tributaria: Impuestos de la empresa y del trabajador
- Contratos de técnicos y actores
- Créditos bancarios
- Trámites en el ICAA

ASIGNATURA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS ACTUALES.

Profesor: Valentina Riveiro (Productora Audiovisual, freelance).

- La propiedad intelectual. Derechos de autor. Entidades de gestión de derechos.
- Licencias de obras: copyright, libres, abiertas. Registros: general de propiedad y alternativas en internet.
- Materiales audiovisuales licenciables.
- Internet como herramienta.
- Producción: Crossmedia, Transmedia.
- Marketing en internet: las redes sociales.
- Financiación: Crowdfunding, crowdsourcing.
- Distribución digital.

ASIGNATURA DE PRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN.

Profesor: Pedro Eugenio Delgado (Director de cine de animación).

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FILMS DE ANIMACIÓN. El cine de animación ¿un género o una técnica?
- LA FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO. El concepto. La biblia. El guión.
- EL STORYBOARD. Características. Storyboard frente a découpage.
- EL DEPARTAMENTO CREATIVO. La creación de personajes (hojas-modelo, comparativas, etc.). Los fondos.
- EL LAYOUT. La carta de campos. Terminología.
- LA ANIMACIÓN. Tipos de animación. Los códigos del cartoon clásico frente a los del largometraje. Gráficos y cartas de rodaje. Análisis de los tipos de animación en diferentes films (Los Simpsons, El gigante de hierro, El viaje de Chihiro).
- REPRODUCCIÓN Y COLOREADO. Análisis de las fases de reproducción y coloreado en diferentes films (101 Dálmatas, El príncipe de Egipto, etc.).
- DIÁLOGOS , MÚSICA Y EFECTOS. Grabación de voces. La creación de

efectos. Los grandes músicos del cartoon: Scott Bradley y Carl Stalling.

- LA HISTORIA DEL DIBUJO ANIMADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PRODUCCIÓN. Los cartoons de la época muda. Los plagios. La taylorización de la industria. Los largometrajes. La era de la TV. La producción japonesa. Otros países. El "3D".
- LA PRODUCCIÓN EN LA ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO. El plan de producción. La producción digital.
- EL PRESUPUESTO DE UN PROYECTO. Diferentes estudios de costes.
- NOCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Profesora Aránzazu Soler. De Sánchez - Pintado y Núñez Abogados).

ASIGNATURA DE SOFTWARE PARA PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN - MOVIE MAGIC

Profesor: Jorge Esteban Blein (Guionista y director cinematográfico)

El Movie Magic es una de las mayores ayudas que tiene el Director de producción a la hora de confeccionar el orden de rodaje y los planes de trabajo diario. Se trata de un estándar en la industria y tiene una gran difusión por parte de los equipos de producción profesionales. Esta asignatura pretende enseñar a usar el programa y a resolver una serie de supuestos prácticos con el mismo.

-LAS "SHEETS" DE PRODUCCIÓN: Introducción en el programa todos los datos elaborados en el desglose de guión. De la información que se haya recopilado, y su calidad, dependerá la correcta utilización del software.

-PLAN DE TRABAJO: Manipulación del plan de trabajo, a través de la "production board", y la ordenación de las secuencias a rodar para

Duración del programa: 1 año de Octubre a Junio. (450 horas).

Horarios:

Turno de mañanas 10.30 a 13.30 horas.

Coste TOTAL del programa (incluida matrícula y materiales):

Contado: 4.400 Euros.
Aplazado: 4.650 Euros.
(a pagar en nueve meses), [haga clic aquí para ver forma de pago.](#)

optimizar los recursos disponibles.

-LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN: Diferentes informes de producción que pueden obtenerse con el Movie Magic, según el plan de trabajo predeterminado.

-DESGLOSE E INTRODUCCIÓN DE DATOS: Se desglosará un guión de cortometraje en clase y se introducirán los datos en el programa.

-TOMA DE DECISIONES: Con la base del trabajo realizado anteriormente, se pondrá a cada alumno una serie de limitaciones de producción, para que aprendan a tomar decisiones y obtener cada vez un plan de rodaje optimizado, a través de las posibilidades que permite el Movie Magic.

ASIGNATURA DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN.

Profesor: Miriam Fernández-Monzón (Productora Audiovisual, freelance).

· EL TRABAJO EN TELEVISIÓN: Diferencias en la toma de imagen entre cine y TV. Modelos de financiación de programas. Productos audiovisuales. Clasificación de los programas según la UER.

· EQUIPO HUMANO EN TELEVISION: Equipos de producción, de realización, de iluminación, de cámara, de sonido, de post - producción. Resto de equipos: Escenografía, Vestuario, Maquillaje, Efectos Especiales, archivo y documentación, etc. Conexión entre los distintos equipos.

· DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTOS: El control de Realización. El control de Cámaras. El control Central. El control de Emisión, etc.

· PRODUCCION DE PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO O MAGAZINES: El proceso de la producción. Planteamiento del programa. Guión literario. Desgloses. Determinación de las necesidades. Presupuesto. Guión técnico. Escaleta. Grabación y post-producción. El trabajo del

equipo de producción.

· PRODUCCION DE INFORMATIVOS. El departamento de redacción de noticias. Fuentes de las noticias. Proceso escrito de la noticia. Proceso gráfico de la noticia.

Necesidades de producción . Medios para emitir: Enlaces.

· PRODUCCIÓN: Retransmisiones nacionales e internacionales. Necesidades. Retransmisión deportivas. Retransmisión de galas.

ASIGNATURA DE DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN Y MARKETING DE CINE.

Profesor: Rafael Linares (Creta Producciones).

- Las campañas de promoción
- Las distribuidoras: Multinationales frente al distribuidor pequeño
- Las salas de exhibición.
- Legislación vigente en España
- Europa y América: Dos mundos enfrentados
- La distribución en vídeo y televisión
- El futuro del cine español en las salas y en la televisión.
- Las TV movies.

PRÁCTICAS PRINCIPALES. PRODUCCIÓN.

Los alumnos del curso de producción se repartirán entre los equipos de rodaje. Se formarán tantos equipos como alumnos haya inscritos en el curso de dirección. Todos los alumnos encabezarán uno de estos grupos en su departamento de producción y producirán dos cortometrajes cada uno. En otros tantos grupos figurarán en funciones como ayudante de producción. Todos los cortometrajes se postproducirán digitalmente con Final Cut o Avid.

Otras prácticas del curso consistirán en la realización de presupuestos y desgloses de cortometrajes y largometrajes.

Septima Ars
Escuela de Cine y Televisión
c/ Fuente del Saz, 5
28016 Madrid
Tf: +34 914577973
Fax: +34 914572311
informacion@septima-ars.com
www.septima-ars.

