

15/16

Máster
CINEMATOGRAFÍA
DIGITAL

Escuela de CINE y TELEVISIÓN Septima Ars

Este Máster te capacita para:

**Director-Realizador.
Ayudante de dirección.
Script.
Director de fotografía (operador).
Operador de cámara (segundo operador).
Ayudante de cámara (foquista).
Auxiliar de cámara.
Eléctrico.
Jefe de Producción.
Director de Producción.**

ESTRUCTURA DEL MÁSTER.

El Máster en Cinematografía Digital consta de 300 horas de clase distribuidas a lo largo de un seis meses (Febrero a Junio). De este total, un mínimo de un 50% se corresponde con prácticas. El Máster se divide en dos trimestres entre los que se intercalan las vacaciones escolares de Semana Santa. 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 segundo trimestre y realizar las prácticas. 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 DEL MÁSTER.

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.

El principal objetivo del Máster es la formación profesional de futuros cineastas. Las especialidades profesionales que se imparten, Dirección-Realización, Dirección de Fotografía y Operación de Cámara y Producción, son sumamente técnicas. Tanto unos como otros deben tener unos sólidos conocimientos de fotografía, de óptica, de colorimetría, de sensitometría... El manejo de grandes y sofisticados equipos de iluminación, de cámaras profesionales, de fotómetros, de diversos instrumentos electrónicos, hacen que estos profesionales deban estar altísimamente cualificados desde el punto de vista técnico. Pero además, deben añadir a ello el talento artístico necesario para recrear con luces y sombras la estética adecuada para cada producción. 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:

*Director-Realizador.
Ayudante de dirección.
Script.
Director de fotografía (operador).
Operador de cámara (segundo operador).
Ayudante de cámara (foquista).
Auxiliar de cámara.
Eléctrico.
Jefe de Producción.
Director de Producción.*

Esta formación se completa con nociones teóricas de lenguaje audiovisual y con prácticas de grabación de sonido directo en soporte digital.

Prácticas principales:

Los alumnos del máster en cinematografía digital se repartirán entre los equipos de rodaje. Se formarán tantos equipos como alumnos haya inscritos.

Todos los alumnos dirigirán al menos un cortometraje rodado en cine digital participando en como mínimo otros 9 cortometrajes en labores auxiliares de los departamentos de dirección, cámara y producción.

Encabezarán, como mínimo, uno de estos grupos en su departamento de producción y otro en el de cámara.

Al final del máster el alumno habrá participado en al menos 10 cortometrajes.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA DE TÉCNICAS DE DIRECCIÓN.

Profesor: Jorge Álvarez (Director de Septima Ars).

Planificación, planes de rodaje, "story board", puesta en escena.
Prácticas: rodaje de varias secuencias en plató y montaje posterior de las mismas.

ASIGNATURA DE AYUDANTE DE DIRECCIÓN. MOVIE MAGIC SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN.

Profesor: Carlos Padilla (Director-realizador, Ayudante de dirección, Técnico de sonido), Jorge Esteban Blein (Guionista y director cinematográfico.).

El cine, arte audiovisual por excelencia, conlleva unas complejidades técnicas derivadas de la especialización de los diferentes equipos necesarios para poder narrar una historia: fotografía, decoración, producción, actores... Cada equipo es independiente de los demás y trabaja paralelamente al resto, por lo que se necesita una coordinación general para organizar que los diferentes departamentos cumplan con lo planificado en la producción. Esa función la cumple el ayudante de dirección y esta asignatura enseña a llevarla a cabo.

El Movie Magic es una de las mayores ayudas que tienen el Director de producción y el Ayudante de Dirección a la hora de confeccionar el orden de rodaje y los planes de trabajo diario. Se trata de un estándar en Estados Unidos, y en España 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: Se trata de

introducir 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: Se analizará el proceso de manipulación del plan de trabajo, a través de la "production board", y la ordenación de las secuencias a rodar para optimizar los recursos disponibles.

LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN: Se explicarán los diferentes informes de producción que pueden obtenerse con el Movie Magic, según el plan de trabajo predeterminado con anterioridad.

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 SCRIPT.

Profesor: Julia Guillén Creagh (Script - Freelance).

La función de script y su relación con el resto del equipo. Trabajo a partir del guión. Coordinación con el director y el ayudante de dirección. La mesa italiana. La claqueta. La continuidad: posiciones, miradas, iluminación, atrezzo, vestuario, movimientos. Los ejes. Anotaciones en el parte de script. Herramientas de script: cronómetro, cámara de fotos/vídeo, ordenador y software dedicado.

Práctica: Rodaje de una secuencia.

ASIGNATURA DE CÁMARA Y DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA DE CINE DIGITAL.

Profesor: Ángel Sáenz (Director de Fotografía - Freelance), José Antonio Muñoz (Director de Fotografía - Freelance).

TECNOLOGÍA DE LAS CÁMARAS CINEMATográfICAS DIGITALES.
 ÓPTICAS: Parámetros de un objetivo, Clasificación de los objetivos, Lenguaje expresivo de la óptica, Profundidad de foco. Profundidad de campo.
 COMPOSICIÓN DE CUADRO.
 UTILIZACIÓN DEL ÁNGULO VISUAL. Manejo del Espacio y el Tiempo.
 MONTAJE Y UTILIZACIÓN DE TRAVELLING CONCEPTOS. La señal Digital, Procesos de compresión y muestreo sistemas digitales actuales, del video analógico al Digital, Comparativa básica sistemas video digital - video HD, 2k, 4k - cine 16, 35 - REDONE - Alexa - BlackMagic.
 Formatos de grabación en cine Digital. Exteriores e interiores.
 Configuraciones y ajustes de cámara básicos - POSTPRODUCCIÓN DIGITAL. Procesos digitales para HD y Cine, Posibilidades actuales para el ajuste de imagen.
 HD PARA CINE. Black Magic, RED ONE y ALEXA: Cómo trabajar con estas cámaras. Formato Raw. Ventajas y limitaciones. Rodaje en exteriores e interiores. Postproducción, Softwares.
 CONTROL DE LOS HACES DE LUZ: Tipología de las luces y sombras. Principios básicos de iluminación.
 ESQUEMA CLÁSICO Y SUS APLICACIONES a la imagen en movimiento
 FOTOMETRÍA: Unidades. Fotómetros. Sistemas de medida. Exposición y concepto fotográfico de escena.
 FUENTES LUMINOSAS, aparatos de iluminación y accesorios.
 FILTRAJES en cámara y aparatos de

iluminación.
 SENSITOMETRÍA
 ANÁLISIS y reproducción de cuadros Pictóricos.
 ILUMINACIÓN EFECTOS Noche y Día.
 ILUMINACIÓN DE PLANOS SECUENCIA.
 ILUMINACIÓN DE PLANOS DE CORTE de una misma secuencia. Racord de Iluminación.
 ILUMINACIÓN COMBINANDO LUZ NATURAL Y LUZ ARTIFICIAL Reproducción de la luz natural.

ASIGNATURA DE DIRECCIÓN DE ACTORES.

Profesor: Javier Maqua (Director, escritor y guionista cinematográfico).

EL ACTOR Y EL DIRECTOR: Exposición de los elementos claves que deben otorgar al trabajo cada uno de estos realizadores.
 LA ACCIÓN: Conocer la unidad elemental de todo hecho dramático y comprobar que su aplicación es universal no importando la discontinuidad de la creación cinematográfica.
 EL ESPACIO RECTANGULAR: Conocimientos generales del trabajo mecánico y expresivo del actor para adaptarlo al espacio subjetivo del encuadre.
 LA LÓGICA: Toda acción debe respetar una lógica para lograr que la interpretación del actor se adapte a la realidad y por tanto sea creíble.
 TEMPORALIDAD: No basta con tener las secuencias con una correcta continuidad en la imagen y el movimiento, es importante también respetar la temporalidad que se merece cada plano, para así lograr un engarce lógico de los estados psíquicos de los personajes.
 ETAPAS INTERPRETATIVAS: Elemento técnico que permite que el director le dé a su actor las pautas para desarrollar el personaje con una lógica de comportamiento y conductas no importando las alteraciones posibles que

pueda tener el guión.

ACENTOS: Entender que la interpretación de un actor puede acentuar o remarcar un determinado momento de una narración sin necesidad de recurrir a efectos visuales de la cámara.

LA TENSIÓN: Identificar el proceso por el cual con un actor el director puede suspender la acción para crear más expectación en el observador.

EL RITMO: Tener conciencia que dentro de la narración visual de una historia debe existir la temporalidad adecuada de una secuencia a otra para así lograr una partitura que dé a la película un desarrollo rítmico.

EL TONO: Toda historia no solo tiene un ritmo sino también un tono, un color determinado y eso el director debe trabajarlo con sus actores para así obtener de ellos la interpretación adecuada a un tono agradable (comedia) o uno desagradable (tragedia).

ASIGNATURA DE GRABACIÓN DE SONIDO DIRECTO.

Profesor: Carlos Padilla (Técnico de sonido, freelance).

EL SONIDO: Naturaleza y características: Intensidad, tono y timbre. Curvas de igual sonoridad. Propagación: Efecto proximidad. Comportamiento en interiores (reflexión). Comportamiento en exteriores (absorción).

CAPTACIÓN DE SONIDO: Micrófonos, características; sensibilidad,

direccionalidad. Tipos: de mano, corbata, cañón, inalámbricos. Aplicaciones de cada tipo y sus problemáticas. Accesorios y soportes: Antivientos, alimentación, cañas o pértigas, jirafas. Equilibrio y control de fuentes. Condicionantes de la toma: Iluminación , ruido ambiente, ocultación de micrófonos...
EL SONIDO EN EL CINE: Grabación de sonido: particularidades. Sistemas de sincronización. La banda sonora.

TOMA DE SONIDO EN EXTERIORES E INTERIORES INCORPORACION DEL SONIDO A LA IMAGEN.

ASIGNATURA DE PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA.

Profesor: Beatriz Navarrete (Productora Cinematográfica, El Paso P.C.).

·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

Duración del programa: 6 meses de Febrero a Junio. (300 horas).

Horarios:
Turno de tardes: 17.00 a 20.00 horas.

Coste TOTAL del programa (incluida matrícula y materiales):
Contado: 2.300 Euros.
Aplazado: 2.800 Euros. (a pagar en cinco meses).

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: La post-producción de imagen: Efectos, trucos, etc. El sonido y 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,
 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.

PRÁCTICAS.

Iluminación y rodaje de varias secuencias en interiores y exteriores para el aprendizaje práctico del manejo de los equipos y accesorios de iluminación y de diferentes modelos de cámaras digitales, así como del resto de los conceptos aprendidos en diferentes asignaturas como Script, Sonido o Técnicas de dirección.

PRÁCTICAS FINALES.

Todos los alumnos participarán en el rodaje de varios cortos asumiendo diferentes funciones: Director, Director de fotografía, Operador de cámara, Ayudante de cámara, Ayudante de dirección, Script, Microfonista, Sonidista, Jefe de producción. Montaje de los cortometrajes (con la asistencia técnica de montadores).

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.com

