

23/24

Diplomatura
DIRECCIÓN y PRODUCCIÓN
CINEMATOGRAFÍA

Esta diplomatura te capacita para:

Director de cine.
Ayudante de dirección.
"Script".
Productor de cine y vídeo.
Jefe de producción.
Ayudante de producción.
Guionista de cine.
Guionista de TV.
Analista de guiones.
Montador de cine.
Técnico de postproducción de TV.
Montador de audio.
Ayudante de montaje.

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS Y DIPLOMATURAS.

Todos los cursos de Septima Ars, excepto el de guión, constan de 450 horas de clase distribuidas a lo largo de cada 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 evaluarán conocimientos y actitud.

OBJETIVOS DE LOS CURSOS Y DIPLOMATURAS 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 DE LA DIPLOMATURA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA.

El principal objetivo de la diplomatura es la formación profesional de futuros directores y productores de cine. Considerando que en Europa el director o bien el productor de cine es casi siempre el máximo responsable de la película a casi todos los niveles, la diplomatura de Septima Ars permite al alumno obtener una

formación específica en las labores típicas de la dirección y de responsabilidades tan importantes como el guión, la producción y el montaje. 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:

Director de cine.
Ayudante de dirección.
"Script".
Productor de cine y vídeo.
Jefe de producción.
Ayudante de producción.
Guionista de cine.
Guionista de TV.
Analista de guiones.
Montador de cine.
Técnico de postproducción de TV.
Montador de audio.
Ayudante de montaje.

Esta formación se completa con nociones teóricas de lenguaje audiovisual, de historia del cine, de dirección de arte, de fotografía cinematográfica, de tecnología de vídeo, cine y TV, de producción, de economía y marketing y con prácticas de grabación de sonido directo en soporte digital, y con prácticas de edición y montaje.

Prácticas principales:

Los alumnos de la diplomatura en dirección y producción se repartirán entre los equipos de rodaje y montaje. Se formarán tantos equipos como alumnos haya inscritos.

Todos los alumnos dirigirán al menos dos cortometrajes participando en como mínimo otros 10 cortometrajes en labores auxiliares del departamento de dirección, 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, tendrán que escribir, al menos un guión de cortometraje y un guión de largometraje, un proyecto y capítulo piloto de serie de televisión y una webserie y deberán trabajar como montador de imagen y de sonido en al menos dos cortometrajes en la sala Avid o Final Cut y Protools.

Al final de la diplomatura el alumno habrá participado en más de 30 cortometrajes.

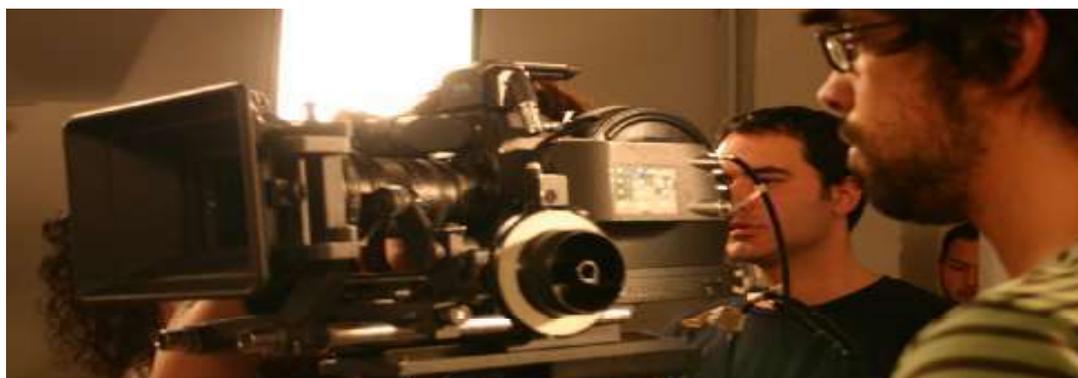
PROGRAMA DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATográfica.

Profesora: Silvia Martínez (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
- SOSTENIBILIDAD EN EL CINE:
 - Inclusión de informes de sostenibilidad en los dossiers de desarrollo de los proyectos * empresas especializadas
 - Plan de sostenibilidad en cada una las fases de la producción
 - Sostenibilidad como parte de los criterios en ayuda públicas
 - Plan de compensación por la huella de Co2
 - Auditoría e informe final

ASIGNATURA DE DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN Y MARKETING DE CINE.

Profesor: Rafael Linares (Creta Producciones).

- Las campañas de promoción
- Las distribuidoras: Multinacionales 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.

ASIGNATURA DE COPRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS.

Profesora: Silvia Martínez (Productora Audiovisual, freelance).

- 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 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.

ASIGNATURA DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN.

Profesora: Paloma Maestre (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.

- PRODUCCIÓN 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 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS AUDIOVISUALES.

Profesora: Aránzazu Soler (Abogada especializada en Propiedad Intelectual)

- 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 SOFTWARE PARA PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN - BUDGETING

Profesor: Teddy Villalba (Jefe de Producción Audiovisual)

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 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 GUIÓN DE TELEVISIÓN

Profesora: Chus de Castro (Guionista Audiovisual y Actriz)

- FORMATOS DE GUIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS TELEDIARIOS Y DOCUMENTALES: Diferencias entre géneros reportajes y documentales de actualidad. Documentales Biográficos, Científicos y Monográficos.
- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS GUIONES DE PROGRAMAS DRAMÁTICOS: Trama, personajes (principales, secundarios, figurantes y episódicos), eje de guión, argumento, conflicto, desglose, tratamiento, sinopsis, clímax, exposición y diálogos.
- GUIONES DE FICCIÓN PARA TELEVISIÓN: teleserie, culebrón o "soap opera", sitcom, teatro filmado, magazine con sketches, telefilme. Diferencias entre géneros y puntos de encuentro. Estructuras narrativas, interrupciones publicitarias y duración de formatos.

· GUIONES DE PROGRAMAS MUSICALES: eventos especiales, monográficos, clip musical, retransmisiones de conciertos, magazines o revista musical y play back.
 · PRÁCTICAS PROFESIONALES DEL GUIONISTA DE TELEVISIÓN. Factoría de guionistas, la producción de ficción en canales de TV de titularidad pública y privada, codificada y en abierto. Las plataformas digitales. Proyectos de futuro.

ASIGNATURA DE REDACCIÓN Y FORMATO

Profesora: Mar Corrales (Guionista Audiovisual)

· ESTAS CLASES SON DE CONTENIDO PRÁCTICO Y SE ENCAMINAN A DEPURAR EL ESTILO DE ESCRITURA de los alumnos. A lo largo del curso se repasarán las cuestiones más conflictivas relativas a gramática, sintaxis y ortografía de la lengua española. Además, se enseñará al alumno a utilizar correctamente los distintos formatos de escritura de guiones (formato americano y europeo, en sus variantes técnicas y literarias) y las distintas herramientas del guionista (sinopsis, tratamientos, escaletas, outlines, story-lines) incluyendo el software específico para la escritura cinematográfica (Script Wizard, Collaborator, Dramatica...)

ASIGNATURA DE NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA

Profesora: Jimina Sabadú (Guionista y escritora)

· INTRODUCCIÓN: ¿Por qué el guión?
 ¿Para qué? - ¿Qué es el guión? ¿De qué se compone? ¿Qué debe contener? -
 ¿Cómo se empieza a escribir? - Organizar el desorden : contar una historia como aprehensión de un sentido - Etapas hacia un guión : idea, sinopsis, argumentos, tratamiento, escaleta y guión final - Guión literario, guión técnico y Story Board
 - El guión como narración literaria: su técnica - Tipos de guión cinematográfico : ficción y documental - Axiología y guión cinematográfico - Tradiciones culturales y guión cinematográfico: el caso español.
 · PRECEPTIVA: Normatividad versus originalidad: lo empírico y lo idealista
 - Narrador y narratario. Una división operativa: películas de narrador y películas de personaje - Conceptos fundamentales: apertura, conflicto, trama

principal, tramas secundarias, puntos de inflexión, climax y desenlace - la estructura clásica en tres actos La metáfora y la trama en Paul Schrader - La oposición binaria como formula estructural - La función del pasado en el relato cinematográfico - El planteamiento como transmisión de preguntas al espectador y el desarrollo como sucesión de posibles respuestas hasta el desenlace final Una estructura particular: la que respeta las tres unidades - El suspense - La función de los objetos en la construcción de las tramas y en la caracterización de los personajes - El MacGuffin de A. Hitchcock. Relato y narración : diferencias y concomitancias - Narración: literaria, teatral y fílmica. El punto de vista - Tiempo real y tiempo diegético - El uso del flash-back y del flashforward un ejemplo: Vivir, de A. Kurosawa - El uso de la elipsis como compresión del tiempo diegético - El modelo canónico de Syd Field - La narración atonal en cine. Personajes y diálogos - Personajes protagonistas. Su caracterización mediante acciones y contextos - Personaje antagonista. Personajes secundarios, su función - Evolución de los personajes. Relación con el espectador: empatía e identificación - El diálogo. Características y funciones del diálogo cinematográfico - Información y líneas de fuga Dosificación - Los riesgos de la anticipación informativa. La necesidad de cautivar y mantener la atención del espectador El diálogo por el diálogo y el diálogo explicativo. Texto y subtexto en los diálogos.

· LOS GÉNEROS: Industria cinematográfica y modelos narrativos - El cine de género - Clasificación comedia, cine negro, melodrama, cine de terror, cine bélico, western, cine musical, cine de ciencia-ficción, cine histórico, road-movie - Análisis de modelos.

· GUIÓN E HISTORIA DEL CINE: Mestizajes narrativos - Desbordamientos del modelo clásico: cine moderno en la tradición y cine moderno en ruptura - Guión y vanguardia cinematográfica.

· OTROS ÁMBITOS: De la literatura (narrativa o teatral) al cine: adaptaciones. Adaptaciones fieles y adaptaciones libres - La necesidad de comprender las ideas-fuerza de la narración y potenciar su visualización -Reducción de personajes - El punto de vista del adaptador o guionista. Problemas específicos de las adaptaciones teatrales: demandas diegéticas y demandas convencionales - Lo que se entiende por "airear" una obra de teatro - Diálogo

teatral y diálogo cinematográfico. Análisis comparativo de dos películas basadas en la misma novela. Y de dos películas basadas en la misma obra de teatro.

ASIGNATURA DE PROYECTOS I. CORTOMETRAJES

Profesor: Pablo Vázquez (Guionista Audiovisual)

· LAS CLASES SE ARTICULAN EN TORNO A LOS PROYECTOS DE CORTOMETRAJES que los alumnos desarrollan. Los procesos creativos del escritor, es decir: el desarrollo y la producción de ideas argumentales, la reescritura de los guiones, la adecuación a los presupuestos y a las exigencias de producción son el énfasis de esta asignatura de contenido eminentemente práctico. Todas las clases incluyen un visionado de cortometrajes (bien de alumnos de anteriores promociones de la escuela o profesionales) y una puesta en común de la evolución de los cortos que se están escribiendo en clase.

TALLER DE CREACIÓN DE WEBSERIES

Profesor: Pablo Vázquez (Guionista audiovisual)

Los alumnos desarrollarán y escribirán una webserie para su posterior rodaje por parte de los alumnos del curso de Realización de Televisión tutelados por el profesor.

ASIGNATURA DE ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Profesora: Mar Corrales (Guionista Audiovisual)

· ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LITERATURA FRENTE AL CINE.
· LOS PROCEDIMIENTOS DE LA MÍMESIS NOVELÍSTICA: La escena literaria vs. la escena cinematográfica, problemas de la puesta en escena. Problemas con los diálogos. El resumen: problemas a la hora de "descomprimir" resúmenes. Problemas con los saltos en el tiempo implícitos en los resúmenes. Problemas con el uso de narradores. La descripción: ¿Cómo incluir un texto (una carta, documento confidencial...) en el filme?
· ¿POR QUÉ CAMBIAR LA NOVELA? ¿Qué es lo que hay que cambiar?: Potenciar la visualidad de la historia. Simplificación de

argumento y personajes. Desviaciones intencionadas del material original: Adaptaciones libres.

· PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LAS ADAPTACIONES TEATRALES: La puesta en escena teatral. "Airear" las escenas cinematográficas. El diálogo y los monólogos teatrales.

· CUESTIONES LEGALES: Cómo se adquieren los derechos de un libro para llevarlo a la pantalla. Prescripción de los derechos de autor. Obras de dominio público.

· ESTUDIO DE LA ADAPTACIÓN DE UN LIBRO A ELEGIR EN CLASE.

ASIGNATURA DE ESTUDIO COMPARATIVO DE GUIONES.

Profesora: Jimina Sabadú (Guionista y escritora)

· LA CLASE, incluida en el Curso de Narrativa Cinematográfica, ESTÁ DESTINADA A LA VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS ILUSTRATIVAS de los contenidos de las distintas asignaturas en la semana en curso. Asimismo, se aprovecha para incorporar al acervo cinematográfico del alumno las películas -que debido a la relevancia de su guión- se consideren indispensables en su formación.

ASIGNATURA DE SOFTWARE PARA GUIONISTAS

Profesora: Mar Corrales (Guionista Audiovisual)

Durante las clases se enseñarán 3 programas diferentes que permiten

al guionista mejorar la calidad de sus proyectos: Se enseñará un programa de creación guiada de historias (Storybase), otro de creación libre de estructuras y personajes (Dramática), y finalmente otro de escritura y formato de guión (Final Draft):

-**STORYBASE:** Programa de ayuda para la creación de tramas. Gracias a su base de datos de conflictos y situaciones el guionista puede ir diseñando la historia que desee. Se trata de una ayuda a la creatividad básica a la hora de diseñar la trama argumental de una producción.

-**DRAMÁTICA:** Este programa no contiene base de datos de situaciones como el anterior, sino que guía al escritor a la hora de ir creando paso a paso la estructura de su guión. A través de una serie de preguntas que el programa hace al guionista, este debe esforzarse en darles respuesta, profundizando por lo tanto en el conocimiento de su historia.

-**FINAL DRAFT:** Este Software ha sido avalado por Syd Field, uno de los teóricos del guión de mayor prestigio internacional. Se trata de un procesador de textos que permite al guionista escribir su proyecto sin tener que estar pendiente del formato de presentación estándar, ya que es el propio programa el que hace esa función.

PITCHING

Profesora: Mar Corrales (Analista de guiones)

Los alumnos aprenderán las claves para presentar y vender una serie de televisión, realizando un pitching ante los profesores de la serie de televisión que creen y desarrollen durante la aginatura de Guión de Televisión.

ASIGNATURA DE PROYECTOS II. LARGOMETRAJES

Profesores: Mar Corrales (Analista de guiones), Chus de Castro (Guionista y Actriz), Pablo Vázquez (Guionista), Jimina Sabadú (Guionista y escritora)

· ESTA ASIGNATURA ESTÁ CONCEBIDA COMO CONTINUACIÓN DEL TALLER DE DESARROLLO Y TIENE UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE PRÁCTICO. En ella, el alumno, bajo la tutoría del profesor deberá desarrollar individualmente

el proceso de escritura de un guión atendiendo a los principales pasos del trabajo progresivo de su elaboración: sinopsis o historia básica, tratamiento formalizado a modo de escaleta y guión propiamente dicho. A lo largo del trimestre se articularán dos actividades complementarias y simultáneas: en primer lugar, el trabajo práctico individual de cada alumno que consistirá en la elaboración del guión a partir de la historia por él elegida; y en segundo lugar el trabajo en el aula, en el que, además de consultar sus dudas y requerir el asesoramiento necesario, el alumno podrá someter sus ideas a discusión y trabajar en equipo tanto como solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, ya sean éstas referidas al repaso de las nociones básicas concernientes a la estructura narrativa como a los aspectos más directamente vinculados con el ejercicio profesional del guionista. El objetivo que así se persigue es que al final del trimestre se tenga un guión de largometraje lo más acabado posible en su versión definitiva.

TALLER DE DESARROLLO DE GUIONES

Profesora: Mar Corrales (Guionista Audiovisual)

Los alumnos desarrollarán guiones a partir de sus propias ideas en el formato que deseen y serán tutelado por diferentes profesores: serie web, de tv, cortometraje, largometraje, documental, etc. Este taller permitirá a los alumnos el desarrollo de los mismos a través de clases con temas como creatividad, formas de trabajo y charlas por profesionales relacionados con el ámbito del guión.

ASIGNATURA DE ANÁLISIS DE HISTORIAS

Profesora: Mar Corrales (Guionista Audiovisual)

· LA VITAL IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN BUEN GUIÓN antes de empezar la producción de una película, unido a la complejidad inherente de la escritura cinematográfica hace necesaria e insustituible la labor del analista de historias.

· SABER ADVERTIR UN BUEN GUIÓN O UNA BUENA IDEA a pesar de los propios gustos

personales o de un deficitario desarrollo. Detectar los problemas narrativos y estructurales de un primer guión (draft). Ser capaz de aportar alternativas creativas y eficaces. Evaluar el potencial creativo y comercial de una escueta sinopsis. Éstas son situaciones corrientes en la vida de un consultor de guiones, ya sea en el departamento de historias de una productora, de una compañía de análisis o en una agencia de guionistas. Esta asignatura, de carácter práctico, está encaminada a desarrollar en el alumno un sentido crítico y una actitud de análisis que le capacite para practicar esta profesión actualmente en auge en nuestro país.

ASIGNATURA DE LENGUAJE AUDIOVISUAL.

Profesora: Mariia Grigoreva (Script - Montadora - Freelance)

- EL PLANO, LA TOMA, LA SECUENCIA, LA ESCENA
- TIPOS DE PLANOS: Plano detalles, Primer plano, Plano medio, Plano americano, Plano tres cuartos, Plano entero, Plano general.
- EL ENCUADRE: La composición: Las líneas, las formas, los colores. Los escorzos.
- LAS ÓPTICAS COMO ELEMENTOS EXPRESIVOS Y DRAMÁTICOS: Angulares, teleobjetivos. La profundidad de campo
- EL MONTAJE EN CÁMARA: El plano secuencia El montaje interno y externo El montaje paralelo
- LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA: El travelling, El zoom, El steadicam, Las grúas
- PLANO MASTER,
- PLANO CONTRAPLANO, EL PLANO INSERTO

- EL PLANO SUBJETIVO, EL PLANO SEMI-SUBJETIVO
- EL SONIDO COMO ELEMENTO DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA. EL SILENCIO
- LOS GÉNEROS: Suspense, Comedia, Terror, Drama
- LA PRESENTACIÓN DE PERSONAJES
- EL RACCORD: De movimiento, De luz, De atrezzo, De sonido, De interpretación
- LOS FORMATOS DE CÁMARA COMO ELEMENTO EXPRESIVO: El scope
- FLASHBACK, ELIPSIS, TRANSICIONES
- LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: Los ejes, Las miradas
- EL GUIÓN TÉCNICO, LA PLANIFICACIÓN,
- EL STORY - BOARD

ASIGNATURA DE NARRATIVA DE MONTAJE.

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

- DEFINICIÓN DE MONTAJE. FUNCIÓN DEL MONTAJE.
- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MONTAJE. TÉCNICA DE MONTAJE.
- TIPOS DE SECUENCIAS: acción, diálogo, cómicas, secuencias de montaje, montaje mecánico.
- BASES DEL LENGUAJE: leyes fundamentales de la narrativa, entradas y salidas de cuadro, contraplanos, ejes de acción.

ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA DE VÍDEO Y TELEVISIÓN.

Profesor: José Antonio Muñoz Molina (Director de Fotografía, freelance).

- DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA RADIODIFUSIÓN.

- **TECNOLOGÍAS BÁSICAS Y SISTEMAS:** Circuitos integrados. Microprocesadores y memorias. Fibras ópticas. Dispositivos de reproducción en vídeo. Emulsiones de películas, cintas y discos magnéticos
- **LA TECNOLOGÍA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA INGENIERÍA DE LA RADIODIFUSIÓN:** Tecnología de la Producción: Equipos: Magnetoscopios analógicos. Magnetoscopios digitales. Videodiscos. Telecines. Magnetoscopios de edición. Cámaras. Escenografía e iluminación. El estudio de televisión: presente y futuro. Tecnología de transmisión (punto a punto): Radioenlaces. Cables. Satélites de comunicación. Transmisión de la radiodifusión: Ventajas de la radiodifusión: Bandas de radiodifusión. Cables de radiodifusión. Radiodifusión directa por satélite. Avances y nuevos sistemas: Teletexto. Sonido Estereofónico en televisión. Sonido y señales de datos que acompañan a la imagen. Televisión de alta definición. Señales auxiliares en la radiodifusión del sonido. Radiodifusión de sonido de calidad digital. Televisión a la carta.
- **IDEAS TÉCNICAS SOBRE LA TV:** Videofrecuencia. Modulación. Captación - transmisión - Recepción de las imágenes. Equipos de reproducción y equipo de emisión.
- **SONIDO:** Naturaleza. Grabación y reproducción. Audio digital. Aparatos de captación y reproducción del sonido.
- **TEORÍA GENERAL DE CÁMARAS.**
- **NOCIONES SOBRE FIBRAS ÓPTICAS.**
- **DISTINTAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS EN TV LOCAL, POR CABLE, SATÉLITE, DIGITAL.**
- **TRANSMISIÓN DE DATOS.**
- **CABLES Y CONECTORES.**
- **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.**
- **LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO.**

ASIGNATURA DE EDICIÓN DIGITAL DE VÍDEO - AVID.

Profesor: Jesús Ramé (Técnico de postproducción, freelance), Carlos Padilla (Técnico de postproducción, Carisma).

- **INTRODUCCIÓN A LA POSTPRODUCCIÓN DIGITAL:** Fuentes de imagen: Archivos y librerías; soportes físicos.
- **FORMATOS DE VÍDEO DIGITALES:** (D-1, D-2, D-3, Betacam digital, D-5, SX, DVCPRO, DVCAM).
- **CONFIGURACIONES DE SALA TIPOS:** Control de magnetoscopios, digital pura. Mesas de edición: Por Hardware y por

Software; modos de control; teclados; EDL; editores digitales. Mezcladores; Conmutadores de vídeo; mezcla; corfinillas; señales de llave; key de luminancia ; chroma key; máscaras;

- circuitos auxiliares. Efectos digitales: Arquitectura y características del sistema; teclados de control; manipulación de imágenes. Generadores alfanuméricos: Creación y operación de fuentes; paleta de colores; reloj y cronometro; composición de rótulos; funciones de edición (cut, roll, crawl, reveal, subtitulación); teclados; funciones auxiliares.
- **PLATAFORMAS NO LINEALES:** Edición de imagen y sonido (Avid, Protools), otras plataformas.
- **SEÑAL DIGITAL:** Grabación digital: Ventajas y desventajas; muestreo; cuantificación; codificación; compresión (intra-cuadro, inter-cuadro); formatos de compresión (JPEG, MPEG).
- **INTERCONEXIÓN DE SALAS EN RED.**

ASIGNATURA DE EQUIPAMIENTO HUMANO Y TÉCNICO EN CINE

Profesor: Ángel Sáenz AEC (Director de Fotografía - Freelance)

- **DIFERENCIAS NARRATIVAS Y ESTRUCTURALES DEL CINE Y LA TELEVISIÓN**
- **ORGANIGRAMA DE LOS EQUIPOS HUMANOS EN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS:** Producción. Dirección. Cámara e Iluminación. Sonido.

Dirección Artística. Efectos Especiales. Artístico. Postproducción.

- FORMATOS CINEMATOGRAFICOS
- SOPORTE FOTOGRAFICO.
- LA PELÍCULA CINEMATOGRAFICA

POSTPRODUCCIÓN, COMPOSICIÓN Y GRAFISMO DIGITAL - CORRECCIÓN DE COLOR - COLOR-DAVINCI RESOLVE.

Profesor: Rafael Clemente (Técnico de Postproducción y grafista, freelance), José Antonio Muñoz Molina (Director de Fotografía - Freelance)

- COMPOSICIÓN DIGITAL: creatividad, herramientas. El software de Discreet Logic: Combustion 3*.
- HERRAMIENTAS DE TRABAJO: integración de sistemas, entornos 2D y 3D, edición - composición.
- OPERADORES: Paint, Color Corrector, Keyer. Herramientas, paleta de trabajo, pinceles. Creación de objetos. Edición de objetos. Textos. Modo de dibujo. Aplicación de efectos. Uso de la línea de tiempos. Tracking.
- EL DISEÑO GRÁFICO: su aplicación al cine y la televisión.
- COMPOSICIÓN: animación y efectos visuales. Herramientas, paletas, pinceles, capas, iluminación, cámara, tracking. Trabajo con objetos, edición. Control de iluminación y cámara. Efectos, máscaras, corrección de color, canales. Canal alfa. Uso de paths y tracking.
- GENERADORES DE PARTÍCULAS Y TEXTOS.

ASIGNATURA DE EDICIÓN DIGITAL NO LINEAL DE SONIDO - PROTOOLS.

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

- PROCESADORES DE LA SEÑAL DE AUDIO: De la intensidad: de frecuencia (ecualizadores), dinámicos (compresor, limitador, expansor, puertas de ruido), Del tono: Transformadores de la frecuencia (Pitch Change). Del timbre: Excitadores aurales. Del tiempo: Delay, Rever, Eco. Nociones básicas sobre la síntesis de sonido
- AMBIENTACIÓN SONORA: Análisis de los elementos que conforman el lenguaje audiovisual: diálogos, ambientes, música y efectos. Ambientación musical: breve historia de la música en el cine. Funciones o estados que puede realizar la música en la ambientación. Sonidos diegéticos,

- incidentales y descriptivos. Defectos comunes en la selección ambiental. Tratamiento de los distintos géneros.
- CONFECCION DE LA BANDA SONORA: Sincronización de los diálogos. Doblajes puntuales. Procesado de la banda de diálogos, equilibrio entre secuencias y limpieza de ruidos. Visionados para selección de músicas y ambientes, así como sus cronometrjes. Aplicación de música y efectos. Realización de este proceso en edición no lineal (Protools 24 Mix)
- AUDICIONES Y VISIONADOS A LO LARGO DEL CURSO: Visionado de un fragmento de película comercial para el análisis pormenorizado de su banda sonora, intentando mostrar y destacar cada matiz ambiental. Visionado (audición) de fragmentos de una película de cada década, analizando los criterios y la evolución en la ambientación musical. Audición de una selección de fragmentos de música clásica que nos ayudarán, como ejemplo, a reflejar distintos estados anímicos y situaciones. Audición de una grabación que denominamos "El sonido visible" para intentar mostrar como, sólomente con el sonido, nuestra imaginación puede recrear visualmente determinados géneros de películas.
- REALIZACIÓN PRÁCTICA COMPLETA DE TODO ESTE PROCESO: en el sistema de edición Protools (Digidesign - AVID).

ASIGNATURA DE DIRECCIÓN DE ARTE

Profesora: Bel Gonyalons (Directora de arte, freelance)

- CONCEPTO ESTÉTICO DE UNA PELÍCULA. LA DIRECCIÓN DE ARTE: Parámetros fundamentales. Decoración, ambientación, atrezzo y vestuario. Decoración: elementos arquitectónicos estructurales. Ambientación:

elementos arquitectónicos decorativos.
 Atrezzo: la importancia dramática de los objetos. El universo iconográfico.
 Decoración, ambientación y atrezzo en interiores naturales. Rodaje en exteriores.
 El plató. Fidelidad histórica o universo iconográfico propio

- CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS: Organización básica. Planos del estudio, escenario, mobiliario y esquema de atrezzo. Alzados. Materiales estándar en escenografía. El panel. Elementos del decorado: Piezas prefabricadas / elementos sólidos, elementos rígidos. Elementos de silueta (Fermas). El ciclorama.
- FONDOS ESCENOGRÁFICOS Y FORILLOS: Fondos neutros, pintados, fotográficos, proyectados. Tratamiento de suelos y techos. Ornamentación. La pintura en el decorado. Composición y características de las pinturas. Empapelado. Materiales auxiliares: Colas, papeles, masillas, engrudos, barnices, etc. Las imitaciones madera, mármoles, encalados.
- PRINCIPIOS DEL MAQUILLAJE: Tipos de maquillaje: natural, corrector, caracterización. Materiales. Modelado de superficies.

ASIGNATURA DE SCRIPT

Profesora: Mariia Grigoreva (Script - Montadora - 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 secuencia y corrección de errores.

ASIGNATURA AYUDANTE DE DIRECCION - SCHEDULING

Profesor: José Iñarraz (Jefe de Producción Audiovisual, Freelance)

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.

ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA FOTOGRAFÍA

Profesor: José Antonio Muñoz Molina (Director de Fotografía - Freelance)

- LA ILUMINACIÓN Y EL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: La importancia de la Iluminación. El trabajo del Operador
- EL LABORATORIO CINEMATográfico y los procesos de Revelado
- EL ESPACIO CINEMATográfico. Profundidad de cuadro

- NATURALEZA DE LA LUZ: Espectro visible. Importancia del equilibrio de la Temperatura de color. Control de dominantes de color. Leyes de Propagación.
- FORMACIÓN DE LA IMAGEN ÓPTICA
- TECNOLOGÍA DE LA CÁMARA CINEMATográfica: La imagen en movimiento. Sistemas de arrastre de película. Sistemas de obturación .

ASIGNATURA DE DIRECCIÓN DE ACTORES

Profesor: *Francisco Gil Ortega (Director y actor)*

- 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 de 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).
- CASTING: La elección de un actor no solo depende del físico sino también de la capacidad del director para detectar si el temperamento de éste se adecúa al personaje que necesita.

ASIGNATURA DE HISTORIA DEL CINE

Profesora: *Jimina Sabadú (Guionista y escritora)*

- EL NACIMIENTO DEL CINE. Los Lumiere y Edison. Los primeros pasos del cinematógrafo.
- LOS PIONEROS, Griffith, Eisenstein, Gance, Chaplin, Von Stroheim, Murnau, el expresionismo alemán.
- LOS PRIMEROS PASOS DEL CINE ESPAÑOL, Perojo, Rey, Buñuel.

- LA REVOLUCIÓN DEL SONORO. LA ÉPOCA DORADA DE LOS ESTUDIOS DE HOLLYWOOD Y EL "STAR SYSTEM". Ford, Hawks, Lubitsch, Manckiewicz, Wilder, Hitchcock, Minnelli, Welles, Kazan.
- EL NEORREALISMO ITALIANO. De Sica, Fellini, Visconti, Rossellini.
- FRANCIA Y LA NOUVELLE VAGUE. Chabrol, Truffaut, Godard, Resnais.
- EL FREE CINEMA BRITÁNICO. CINE JAPONÉS. Kurosawa, Oshima.
- EL CINE ESPAÑOL DE POSGUERRA. Sáenz de Heredia, Gil, Berlanga, Orduña.
- LOS SESENTA Y EL DECLIVE LOS ESTUDIOS. Coppola, Scorsese, Kubrick, Lucas, Spielberg, Cameron.
- EL CINE ESPAÑOL DESPUÉS DE FRANCO. Erice, Gutiérrez Aragón, Almodóvar, Garcí, Trueba.
- ALEMANIA, Wenders y Fassbinder.
- ESCANDINAVIA, Bergman y Von Trier.

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.

PRÁCTICAS PRINCIPALES. DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATográfica.

Los alumnos de la diplomatura durante sus estudios de dirección se repartirán en equipos de rodaje. Se formarán tantos equipos como alumnos haya inscritos en el curso. Todos los alumnos encabezarán uno de estos grupos y con él dirigirán un cortometraje rodado digitalmente con Arri Alexa. En otros grupos figurarán en diferentes funciones tales como ayudante de dirección, "script" o técnico de sonido directo. Cada alumno deberá dirigir, asistido por dos alumnos del curso de montaje, la postproducción del sonido y la imagen del cortometraje que él ha dirigido. Todos los cortometrajes se postproducirán en sala de edición no lineal, Avid o Final Cut.

Antes del rodaje de estos cortometrajes, los alumnos deberán trabajar con idéntico esquema organizativo en otros rodajes previos de menor metraje que servirán como ensayo para la producción de los cortos mencionados.

Duración del programa: 4 años de octubre a junio. (1.700 horas).

Horarios:

Turno de mañanas
10.30 a 13.30 horas.

Turno de tardes
16.00 a 19.00 horas.

Coste TOTAL del programa (incluida matrícula y materiales):

Contado: 15.350 Euros.
Aplazado: 16.675 Euros.
(a pagar en cuatro años),

[haga clic aquí para ver formas de pago.](#)

Otras prácticas del año consistirán en la grabación en vídeo de una secuencia por alumno que se enmarca dentro del aprendizaje práctico de la asignatura de Técnicas de la Dirección.

Los alumnos durante el año de producción se repartirán entre los equipos de rodaje. Se formarán tantos equipos como alumnos haya inscritos. Todos los alumnos encabezarán uno de estos grupos en su departamento de producción y producirán varios cortometrajes cada uno. En otros grupos figurarán en funciones como ayudante de producción. Otras prácticas del curso consistirán en la realización de presupuestos y desgloses de cortometrajes y largometrajes.

Durante el año que cursen estudios de Montaje en Cine y Vídeo formarán varios equipos de montaje de dos alumnos cada uno en los que todos realizarán diferentes prácticas de forma rotatoria. Las

prácticas de montaje en edición digital son las principales de este curso (un 30% del contenido total del mismo). A lo largo de estas prácticas cada alumno deberá trabajar como montador de imagen y sonido en al menos dos cortometrajes en la sala Avid o Final cut. Deberán sonorizar al menos dos cortometrajes en la sala de Protools. En Avid o Final Cut habrán de editar espacios dramáticos de TV. Por último deberán realizar el montaje de un documental de 30 minutos.

Los alumnos durante sus estudios de Guión tendrán la responsabilidad de escribir al menos un guión de cortometraje y un largometraje, un proyecto y capítulo piloto de serie de televisión y una webserie. A lo largo del curso y enmarcadas en diferentes asignaturas, los alumnos deberán realizar las prácticas de escritura que el profesor les encargue y que normalmente los alumnos efectuarán en su tiempo libre para ser corregidas en clase.

Septima Ars
Escuela de Cine y Televisión
c/ Fuente del Saz, 5
28016 Madrid
Tf: +34 914577973
WhatsApp:
+34 639333162
informacion@
septima-ars.com
www.septima-ars.com

