

**ESCUELA DE CINE
UN PERRO ANDALUZ**

1

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ESCUELA

<u>Índice/Tabla de contenidos</u>	<u>2</u>
<u>I. PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y DE CAMPO</u>	<u>3</u>
<u>II. EL MARKETING DIRIGIDO A NUESTRO PRODUCTO CINEMATOGRAFICO</u>	<u>5</u>
<u>III. EL GUION</u>	<u>6</u>
<u>IV. DISEÑO SONORO (Música en el cine)</u>	<u>8</u>
<u>V. INTERPERETACIÓN</u>	<u>9</u>
<u>VI. EDICIÓN/POSTPRODUCCIÓN AUDIO Y VIDEO</u>	<u>12</u>
<u>VII. OPERADOR DE CÁMARA</u>	<u>15</u>
<u>VIII. CREACIÓN DE UNA WEBSERIE</u>	<u>17</u>
<u>IX. HISTORIA DEL CINE</u>	<u>19</u>
<u>X. PRODUCCION AUDIOVISUAL</u>	<u>21</u>

I. PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y DE CAMPO

- **OBJETIVOS**

Adquirir la capacidad para controlar las diversas fases de la producción de un proyecto audiovisual.

- **PLANTEAMIENTO**

Diseño y evaluación de la gestión productiva en sus diversos formatos y soportes. Adquisición mediante prácticas de los conocimientos básicos de producción: desglose, plan de trabajo, dinámicas de rodaje, cálculo de presupuesto, contrataciones o distribución.

- **CONTENIDOS**

1. Idea, Proyecto y Producto
2. La Idea
3. El Guion
4. El Diseño de la Producción
5. La factibilidad de la Realización
6. Desarrollo de Proyecto
7. Introducción
8. Etapas de Desarrollo de Proyecto
9. El Presupuesto
10. El Casting; similitudes y diferencias entre el casting documental y el de ficción.
11. La Propuesta Estética
12. El Plan de Negocios
13. Recursos humanos y técnicos
14. Desglose y trabajo del guion
15. Plan de Rodaje
16. Plan Financiero
17. La Idea, el proyecto y el producto de Producción
18. Noción del Target
19. Marketing
20. La Comunicación del Proyecto
21. Etapas de la Distribución
22. Lanzamiento y Comercialización de la obra finalizada
23. Producción de Campo
24. Herramientas de la producción de campo
25. Un trabajo colectivo con jefes de áreas
26. Relación con las otras áreas del equipo
27. Aspectos Técnicos y Mercado
28. El mercado audiovisual, nichos, financiación, temas

- **PRÁCTICAS PARA EL GRUPO DE ADULTOS**

- Preparación de un rodaje: Los alumnos escribirán y planificarán una secuencia de ficción.
- Realización y edición de la secuencia. Para ello los alumnos presentarán toda la documentación necesaria para que los equipos puedan trabajar y en grupo la clase adoptará los diferentes roles profesionales que se desempeñan en el ámbito laboral

(compartida con la asignatura de cámara). Se trata de planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos en las diversas fases de la producción de un proyecto audiovisual.

- BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA

- Cabezón, L. y Gómez-Urda, F. (1999). La producción cinematográfica. Madrid: Cátedra.
- Jacoste, J. G. (1996). El productor cinematográfico. Madrid: Síntesis.
- Martínez Abadía, J. y Fernández Díez, F. (2015). Manual del productor audiovisual. Barcelona: Editorial UOC.
- Chion, M. (1992). El cine y sus oficios. Cátedra, Madrid.
- Cuevas, A. (1999). Economía cinematográfica. La producción y el comercio de películas. Madrid: Imaginógrafo.
- Fernández Díez, F. y Barco, C. (2010). Producción cinematográfica: Del proyecto al producto. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Mercado, G. (2011). La visión del cineasta. Anaya Ediciones.

II. EL MARKETING DIRIGIDO A NUESTRO PRODUCTO CINEMATOGRAFICO

- **OBJETIVOS**

- Obtener nociones avanzadas sobre el marco legal y las estrategias de distribución de productos audiovisuales.
- Conocer los principios de la publicidad y su aplicación en el mundo audiovisual.

- **CONTENIDOS**

1. Conceptos básicos del marketing
2. El marketing estratégico: decisiones de marketing estratégico
3. Política de Producto
4. Política de Distribución
5. Política de Comunicación

PUBLICIDAD

1. Introducción y objetivos de la publicidad
2. La agencia de publicidad y el marco legal
3. El mensaje publicitario
4. Los medios en la publicidad
5. La creatividad y la producción publicitaria
6. La planificación de medios publicitarios
7. Publicidad on-line y Publicity

- **BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA**

- Chion, M. (1992). El cine y sus oficios. Cátedra, Madrid.
- Cuevas, A. (1999). Economía cinematográfica. La producción y el comercio de películas. Madrid: Imaginógrafo.
- Linares Palomar, R. (2009). La promoción cinematográfica: Estrategias de comunicación y distribución de películas. Madrid: Fragua.
- García Uceda, M. (2008). Las claves de la publicidad. Madrid: Esic Editorial.
- Perlado, M. (2006). Planificación de medios de comunicación de masas. Madrid: McGraw Hill.
- Rodríguez, S. (1998). Creatividad en Marketing Directo. Bilbao: Deusto.

III. EL GUION

- **OBJETIVOS**

-Ser capaz de construir guiones ficticiales para el desarrollo de proyectos audiovisuales. Elaborar su diseño, diferenciando géneros y estructuras y utilizando un lenguaje audiovisual acorde a su narrativa.

-Conocer y adquirir las aptitudes técnicas y creativas necesarias para la dirección y redacción del guion de una obra audiovisual de no ficción (entretenimiento).

- **PLANTEAMIENTO**

Estudio y prácticas de escritura de guiones de ficción y no ficción, aplicando diferentes estrategias y recursos narrativos. Al final del curso los alumnos habrán escrito y rodado un cortometraje, así como elaborado un tratamiento escaletado cinematográfico.

- **CONTENIDOS**

- 1.- NARRATIVA AUDIOVISUAL

- Diferencias entre narrativa literaria y narrativa audiovisual
    - El guion: una historia contada en imágenes
    - De la idea al argumento
    - El guionista
    - Fuentes de un guionista

- 2.- ESTRUCTURA NARRATIVA

- Escaleta
    - Sinopsis y tratamiento
    - La escena
    - La secuencia
    - La estructura clásica en tres actos

- 3.- PERSONAJES

- Arquetipos y funcionalidad
    - La creación del personaje
    - Protagonistas, principales y secundarios

- 4.- DIÁLOGOS

- Drama y comedia

- 5.- FORMATOS DE TELEVISIÓN

- A) Formatos de Ficción

- El guion de televisión: estructuras de continuidad
      - Serie semanal
      - TV-Movie
      - Serie diaria

- Serial
- Sit-com
- Elaboración de biblias
- Presentación de proyectos de ficción

B) Formatos de Entretenimiento

- El guion de programas de TV
- Creación y desarrollo de formatos de entretenimiento
- Herramientas y recursos del guionista
- Implicación del guionista en el proceso de creación del formato

6.- DEL GUIÓN A LA PANTALLA

- Cine documental
- Comedia
- Adaptación literaria

● PRÁCTICAS

- Escritura y grabación de un cortometraje
- Elaboración de un tratamiento escaletado cinematográfico

● BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA

- Aristóteles. (2002). Poética. Madrid: Ediciones Istmo.
- Mckee, R. (2009). El guion: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Barcelona: Alba.
- Sánchez-Escalonilla, A. (2014). Estrategias de guion cinematográfico. Barcelona: Ariel Cine.
- Balló, J. & Pérez, X. (1997). La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine. Barcelona: Anagrama.
- Chion, M. (2009). Cómo se escribe un guion. Edición definitiva. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Dimaggio, M. (1992). Escribir para televisión. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Guerrero, E. (2013). Guión y producción de programas de entretenimiento. EUNSA Universidad de Navarra.
- Saló, G. (2007). ¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa de televisión. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Tubau, D. (2011). El guion del siglo 21. El futuro de la narrativa en el mundo digital. Madrid: Editorial Alba.

IV. DISEÑO SONORO (Música en el cine)

- **OBJETIVOS**

Ser capaz de analizar, evaluar, criticar y dirigir la creación del ambiente sonoro de una producción audiovisual mediante la utilización de los recursos de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack especializados.

- **PLANTEAMIENTO**

La banda de sonido es la conjunción perfecta de todos los elementos sonoros de la producción audiovisual: diálogos, efectos, ruidos, músicas, y silencios. En este curso se trabajará el registro de sonido directo, el sonido doblado, la ambientación musical y de efectos, con el objetivo de colaborar en la generación de emociones y en la construcción de credibilidad de la historia. Para ejemplificar los contenidos teóricos, se visionarán y analizarán diferentes fragmentos de películas en clase.

- **CONTENIDOS**

1. El proyecto del diseño sonoro
2. Cultura y arte sonoro
3. El sonido: principios básicos
4. Valor sonoro como categoría estética
5. Las voces de los materiales, herramientas e ingenios
6. La imagen del sonido
7. Carácter acústico del espacio
8. El último sonido

- **BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA**

- Purcell, J. Dialogue Editing for Motion Pictures (1988) New York: Focal Press
- Gibson, D. The Art of Mixing, A Visual Guide to Recording (2005) Boston: Mix Books
- Holman, T. Surround Sound Up and Running (2008) London & New York: Focal Press
- Holman, T. Sound for Film and Television 3rd ed. (2010) London & New York: Focal Press

Proyección de extractos de películas:

- Drácula de Bram Stoker de F. Ford Coppola, 1992
- Corazonada de F. Ford Coppola, 1982
- Salvar al soldado Ryan, S. Spielberg 1998
- Colateral de Michael Mann, 2004

V. INTERPERETACIÓN

- **OBJETIVOS**

Entre los objetivos, conseguir que el alumno pueda hacer frente a la improvisación y la construcción del personaje; domine los códigos teatrales; reconozca el conflicto dramático y la tensión interior y exterior y sea capaz de interpretar escenas de cualquier texto (clásico o contemporáneo).

- **PLANTEAMIENTO**

La formación se compone de clases teóricas y prácticas que posibilitan al alumno crecer a nivel profesional y mejorar sus aptitudes físicas y vocales para desarrollar el trabajo actoral.

- **CONTENIDOS**

El plan de estudios se desglosa en una serie de asignaturas, cuyo nivel va aumentando a lo largo de la formación del actor/actriz en función de sus capacidades.

- *Interpretación*
- *Montaje de Escenas*
- *Entrenamiento Vocal*
  - *Anatomía y fisiología: coordinación fono-respiratoria, sistema resonador.*
  - *Principios de fonación: postura, respiración, emisión, resonancia.*
  - *Cualidades del sonido.*
  - *Articulación*
  - *Sistema fonético del español.*
  - *Ritmo acento y entonación.*
  - *Grupos de intensidad.*
  - *Entonación.*
  - *Recursos de la expresión vocal hablada*
  - *Puntuación oral*
  - *Expresividad*
  - *Caracterizaciones vocales*
  - *Verso*
- *Entrenamiento Corporal*
  - *La Consciencia Corporal: cuerpo sensible, eje postural, la observación del cuerpo, respiración consciente*
  - *El Movimiento y su proyección en el Espacio: distintas cualidades del movimiento, niveles y Planos en el espacio*
  - *El Tiempo y sus distintas cualidades: consciencia de los ritmos internos, tiempo escénico/tiempo cotidiano*
  - *Bases para la Improvisación corporal*
- *Actuación delante de la Cámara*
- *Análisis de texto*
- *Improvisación*
  - *Protagonista – Antagonista;*
  - *Status Quo;*
  - *Deseo;*
  - *Objetivo;*
  - *Razón para pedir;*
  - *Razón para negar;*

- Razón para entrar;
  - Urgencia;
  - Relación emocional;
  - Estado de ánimo;
  - Escucha;
  - Relajación;
  - Concentración;
  - Conflicto.
  - Voz Dramática
- PRÁCTICAS PARA ACTUACIÓN DELANTE DE LA CÁMARA
    - Fundamentos técnicos de la interpretación ante la cámara: la luz, el sonido, las marcas, el raccord físico. Práctica: Ejercicios basados en estos fundamentos.
    - La "Naturalidad". Análisis de secuencias en pantalla para ejemplificar.
    - El casting. Práctica: Grabación de un casting tipo.
    - Construcción del personaje (Línea de pensamiento, psicología, esquema corporal, gestualidad, caracterización) El raccord emocional. Práctica: Grabación de un monólogo.
    - Ficción dramática y ficción cómica. Diferencias y niveles. El rodaje con otro actor. Práctica: Grabación por parejas de textos breves.
    - El trabajo de "mesa". Analizar textos y personajes desde el guión. Práctica: Una cámara. Grabación de secuencias dramáticas de películas.
    - La realización. Los valores de plano y su incidencia en la interpretación. Práctica: Una cámara. Grabación de secuencias cómicas de películas.
    - Grabación con multicámara. Secuencias "corales", trabajar con varios actores a la vez. Práctica: Multicámara, Grabación de secuencias corales.
  - UTILIZAREMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERPRETACIONES DE ACTORES Y ACTRICES DE CINE PARA APOYAR LOS CONTENIDOS
    - Interpretación no efectiva
      - [Aurora Bautista en Agustina](#) (interpretación no verosímil).
      - [Kristen Stewart en Crepúsculo](#) (suspiros impostados, redundancia en la expresión facial, gesto de morderse el labio repetido).
      - [Keanu Reeves en Drácula](#) (linealidad).
      - [Sylvester Stallone en Judge Dredd](#).
      - [Andie MacDowell en Four Weddings and a funeral](#) (texto sin intención, reacciones no orgánicas).
    - Interpretación efectiva
      - [Marlon Brando en The Wild One](#) (presencia escénica).
      - [Kate Winslet en El Lector](#).
      - [Candela Peña en Princesas](#).
      - [Lupita Nyong'o en 12 años de esclavitud](#).
      - [Robert De Niro en Taxi driver](#).
      - [Denzel Washington en Fences](#).
  - BIBLIOGRAFÍA
    - BARR, T. (2002) Actuando para la cámara. Madrid. Ed. Plot
    - BROOK, P. (2001) El espacio vacío. Barcelona. Ed. Península.
    - CAINE, M. (2003) Actuando para el cine. Madrid. Ed. Plot.

ESCUELA DE CINE UN PERRO ANDALUZ

- CHEJOV, M. (2008) Sobre la técnica de actuación. Barcelona. Ed. Alba.
- CHEJOV, M. (2006) Lecciones para el actor profesional. Barcelona. Ed. Alba.
- DONELLAN, D. (2009) El actor y la diana. Madrid. Ed. Fundamentos.
- HAGEN, U. (2002) Un reto para el actor. Barcelona. Ed. Alba.
- LAYTON, W. (2008) ¿Por qué? Trampolín del actor. Madrid. Ed. Fundamentos.
- LECOCCQ, J. (2003) El cuerpo poético. Barcelona. Ed. Alba.
- OIDA, Y. (2010) Los trucos del actor. Barcelona. Ed. Alba.
- KNEBEL, M. (2013) El último Stanislavsky. Barcelona. Ed. Fundamentos.
- STANISLAVSKY, C. (2008) La construcción del personaje. Ed. Alianza.
-

VI. EDICIÓN/POSTPRODUCCIÓN AUDIO Y VIDEO

- **OBJETIVOS**

-Tratamiento digital de los materiales sonoros y visuales para la construcción de un relato audiovisual.

-Realización de montajes audiovisuales mediante edición no lineal.

- **PLANTEAMIENTO**

Los alumnos y alumnas aprenderán de forma altamente práctica la edición y postproducción sonora, audiovisual y multimedia de un proyecto audiovisual. Podrán desarrollar de primera mano la labor de editor y editora en el proceso de montaje. Obtendrán los conocimientos teóricos del montaje, complementados con el uso y manejo de los programas informáticos que permiten realizar montajes mediante la edición no lineal.

- **CONTENIDOS**

1.- ELEMENTOS BÁSICOS DE TRABAJO

Clips, subclips, secuencias, bins y proyecto.

Archivos (media files)

2.- PROYECTOS

Inicio de un proyecto y configuración.

3.- DIGITALIZACIÓN

Herramienta de digitalización y modos.

Batch digitize

4.- EDICIÓN

Interface y herramientas.

Timeline

Bins

Modos de edición

Secuencias

Triming

Multicapa

Transiciones

Efectos (effect palette)

Key frames (animación)

Keyers

Corrección de color

Archivos de vídeo

Archivos gráficos

Importación y exportación

Trabajar con canales alpha

Tituladora

Creación de efectos complejos

5.- AUDIO

Edición de audio

Ajustes

Ecualización

Efectos

Multicapa

Splits

Mezclas de audio

Formatos

Exportación e importación

Principios de mezcla, captación de voz, postproducción de audio

Soundtrack, banda internacional...

6.- CREACIÓN DE PROYECTOS:

Piezas para TV

Autopromos TV

Spots

Videoclips

Editando cine "el talonaje"

Corrector de color

7.- VOLCADO

Copia master a cinta

8.- INTERFACE Y CONFIGURACIÓN

Timeline, Workspace y paneles de herramientas

9.- CHROMA KEY

Linear Keyer

Chroma Keyer (compatible con Flame)

Extracción de color

Suavizado

Curvas

Limpieza de la imagen final

10.- IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Configuración de entrada y salida

Tipos de archivos

Formatos y compatibilidad

- PRÁCTICAS

- Videoblog. El alumno/a producirá por su cuenta un videoblog de temática libre y duración limitada, llevando a cabo labores de edición y postproducción que afinen y maten el contenido.
- Edición de una pieza audiovisual. Sobre material facilitado por el profesor el alumno/a deberá seleccionar los fragmentos de contenido que considere oportunos para la construcción de un relato coherente y limitado por el tiempo. Se evaluará la limpieza de los cortes, así como la comprensión del relato.

- BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA

- Bordwell, D. & Thompson, K. (1995). El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós
- Burch, N. (2008). Praxis del cine. Madrid: Fundamentos
- Browne, S.E. (2008). Postproducción en alta definición: Edición y finalización de vídeo en HD. Barcelona: Escuela de cine y vídeo de Andoain.
- Murch, W. (2004). En el momento del parpadeo. Madrid: Ocho y Medio
- Sánchez, R. (1994). El montaje cinematográfico arte de movimiento. Buenos Aires: UNAM
- Mcgrath, D.(2002). Montaje y postproducción. Barcelona: Océano.
- VV.AA. (2015). Postproducción digital: Una perspectiva contemporánea. Madrid: Dykinson
- Wright, S. Efectos Digitales en cine y vídeo. Ed. Escuela de cine y video

Filmografía

- El hotel eléctrico (Segundo de Chomón, 1908)
- Bullit (Peter Yates, 1968)
- Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998)
-

VII. OPERADOR DE CÁMARA

- **OBJETIVOS**
Los alumnos aprenderán de forma profesional a dominar el funcionamiento y la utilización de cámaras de vídeo digitales.

- **PLANTEAMIENTO**
Este curso tiene una dinámica teórico-práctica, en la que los alumnos estudiarán y explorarán el manejo y operatividad del trabajo con cámaras digitales, así como las técnicas de grabación y los criterios estéticos necesarios para desempeñar las tareas de operador de cámara.

- **CONTENIDOS**
  1. **INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.
SEÑAL DE VÍDEO**

  2. **CÁMARA DE VÍDEO/TV Y CINE**
    - El diafragma
    - El shutter
    - El triángulo de exposición
    - La ganancia
    - La profundidad de campo
    - El obturador
    - La distancia focal
    - La hiperfocal
    - Los objetivos
    - La temperatura color
    - El balance de blancos
    - El patrón zebra
    - Filtros
    - Checklist ENG
    - Mandos y menús
    - Explicación y usos de formatos de pantalla
    - Los codecs de video de cámara
    - Elementos para el registro y operación del sonido en la cámara
    - Micrófonos

  3. **TÉCNICAS DE GRABACIÓN/FILMACIÓN EN CINE Y VÍDEO/TV**
    - Una cámara y multicámara
    - Descripción y tipos de planos
    - La composición según formatos
    - La imagen como elemento descriptivo y de narración audiovisual
    - Planificación y preproducción

  4. **TÉCNICAS DE GRABACIÓN PARA OPERADORES DE EQUIPOS LIGEROS DE GRABACIÓN TÉCNICAS DE CONTROL Y ANÁLISIS DEL MATERIAL REGISTRADO**

- PRÁCTICAS PARA EL GRUPO DE ADULTOS
  - Exposición. Los alumnos, individualmente, grabarán con los siguientes planos por duplicado en exteriores e interiores:
    - Figura expuesta/fondo sobre expuesto
    - Figura expuesta/fondo sub expuesto
    - Figura y fondo expuesto correctamente
    - Contraluz silueta
  - Profundidad de Campo. Individualmente, los alumnos rodarán breves planos de:
    - Primer elemento enfocado
    - Segundo elemento enfocado
    - Tercer elemento enfocado
    - Todo enfocado
    - Variación foco elemento 1 a 2 (cambio de foco)
  - Planos recursos: Individualmente, los alumnos tendrán que grabar una pieza de dos minutos, cuyos elementos narrativos serán exclusivamente la imagen y el sonido ambiente.
  - Grabación de un corto en plano secuencia. Los alumnos por grupos tendrán que escribir y grabar un corto, cuyas secuencias podrán realizarse únicamente en plano secuencia.
  - Grabación de una secuencia cinematográfica en grupos.

- BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA

- Braverman, B. (2005). Video Shooter: storytelling with DV, HD and HDV cameras. San Francisco: CMP Books.
- Millerson, G. (2002). Cómo utilizar la cámara de video. Madrid: Gedisa
- Millerson, G. (2001). Técnicas de realización y producción en televisión. Madrid: IORTVE.
- Musburger, R.B. (2002). Single-camera video production. Londres: Focal Press.
- Ward, P. (2002). Cámara de video digital. San Sebastián: Escuela de cine y video De Andoain.

Filmografía

- Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941) a Soga (Alfred Hitchcock, 1948)
- El Verdugo (Luis García Berlanga, 1963)
- La noche americana (François Truffaut, 1973)
- Birdman (Alejandro González Iñárritu, 2014)
- Utopía (Serie TV, T1, 2013-2014)
- Fuego sobre Bagdad (Mick Jackson, 2002)

VIII. CREACIÓN DE UNA WEBSERIE

- **OBJETIVOS**

Los actuales costes de las producciones televisivas y la tiranía de las audiencias y los mercados publicitarios hacen que internet sea el medio actualmente elegido para la creación de miniseries (webseries) que plantean novedosas y divertidas formas de expresión.

El objetivo final de este curso es la creación del episodio piloto de una webserie en tono de comedia y su posterior exhibición en internet.

- **PLANTEAMIENTO**

El curso se plantea de una manera totalmente práctica.

Los alumnos desarrollarán y participarán en todos los procesos que intervienen en la creación de la webserie: planteamiento, guión, producción, puesta en escena, grabación y edición.

Dirigido a alumnos ya iniciados en el campo cinematográfico, el curso pretende adentrarse en el mundo de la comedia televisiva. Se aprenderán los recursos y fundamentos básicos de la comedia, para su aplicación en la webserie.

La metodología didáctica contiene pequeñas partes de teoría y el visualizado de series a modo de ejemplos. Pero, sobre todo, la creación de un equipo de trabajo que sea capaz de desarrollar y exponer una misma idea.

- **CONTENIDOS**

1. La televisión y el cine
2. La comedia en televisión; las series
3. Las series en internet; las webseries como fenómeno creativo
4. Formatos de series
5. Estructura
6. Estilos
7. Duración
8. Tono
9. Temática
10. Fundamentos de la comedia
11. Géneros
12. Instrumentos cómicos
13. Las tramas
14. Tipos
15. La situación
16. Desarrollo
17. Los personajes
18. Tipos de personajes
19. Características
20. La escaleta
21. Escaleta de guiOn
22. Escaleta técnica
23. Creación de la webserie
24. Propuesta de idea
25. Título

26. Premisa y detonante inicial
27. Personajes y relaciones
28. Mapa de tramas
29. Desarrollo y grabación

• **BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA**

- Mckee, R. (2002). El guión. Barcelona: Alba Editorial SL.
- Vorhaus, J. (2005) Cómo orquestrar una comedia. Ed, Alba Editorial.
- Diego-González, P. y Herrero- Subías, M (2010): Desarrollo de series online producidas por el usuario final: el caso del videoblog de ficción. Palabra Clave, Vol. 13, nº 2. Universidad de la Sabana, Colombia.
- Puebla, B.; Navarro, N.; Carrillo, E. (2015). Ficcionalando en el siglo XXI. La ficción televisiva en España. Ed, Icono 14.

Recursos:

- <https://atomculture.wordpress.com/web-series/>

Web Series:

- Cassinello, J. (Director). Entre Pipas. (2012) [webserie]. ESP: Jorge Casinello.
- Creswick, A. & Grafton, Z. (Productor). (2013). School of Thrones. [webserie]. EU: Will Save Productions.
- Del Val, L. (Productor). ¿Quieres algo más? (2011). [webserie]. ESP: Joaquín Oristrell.
- Fitzmauritz, K. & Nivola, A. (Productor). (2013). Doll & Em. [webserie]. UK: Sky Living.

IX. HISTORIA DEL CINE

- **OBJETIVOS**
  - Aumentar el conocimiento e interés por la historia del séptimo arte.

  - Desarrollar la capacidad crítica y de análisis fílmico.

- **PLANTEAMIENTO**

Los alumnos conocerán las teorías, géneros y modelos de representación cinematográfica más importantes: desde el cine mudo, pasando por el clásico, hasta la era moderna y postmoderna. Los contenidos de las sesiones se acompañarán con el visionado de fragmentos cinematográficos en las clases.

- **CONTENIDOS**
  1. ¿Qué es el cine? La imagen en movimiento.
  2. Orígenes de la técnica: Hermanos Lumière y Edison.
  3. Orígenes de la ficción: Georges Méliès.
  4. La construcción del relato cinematográfico (I): El M.R.I.
  5. La construcción del relato cinematográfico (II): Porter y David W. Griffith.
  6. Años 20 (I): vanguardias y nacionalismos en Europa.
    - Expresionismo alemán.
    - Importancia de la ciudad. Cine como psicoanálisis de la realidad.
    - Dadaísmo y surrealismo.
    - Cine soviético. El montaje de atracciones. Eisenstein.
  7. Años 20 (II): Estados Unidos.
    - Los grandes cómicos del cine mudo.
    - Del cine mudo al cine sonoro. Modelo de Representación Institucional.
    - La configuración de Hollywood. Grandes estudios. Star System.
    - Géneros cinematográficos.
    - Renovadores de Hollywood. Los 40 y 50. Orson Welles.
  8. El neorrealismo italiano.
  9. Los años dorados del cine español: Buñuel, Berlanga, Bardem, Ferreri, Neville...
  10. Los 60. El cine moderno: Nouvelle Vague, Free Cinema, Nuevo cine español.
  11. El cine underground y experimental. Warhol, Cassavetes...
  12. Los 70. Nuevo Cine Norteamericano.
  13. Los 80. Los blockbusters.
  14. Cine español de los 70, 80 y 90. Fenómeno Almodóvar.
  15. Los 00. Era Digital. Grandes estudios/Plataformas Digitales.

- **BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA**
  - BENET, Vicente J. (2004). La cultura del cine. Barcelona: Paidós.
  - BURCH, Noel (2008). El tragaluz del infinito. Madrid: Cátedra.
  - GUBERN, Román (2016). Historia del cine. Barcelona: Anagrama.
  - BURCH, Noel. (2008). Praxis del cine. Madrid: Editorial Fundamentos.
  - VV.AA. (2009). Historia del cine español. Madrid: Cátedra.
  - GONZÁLEZ, Juan Francisco. (2002). Aprender a ver cine. Madrid: Rialp.

**ESCUELA DE CINE
UN PERRO ANDALUZ**

Filmografía

- The Story of Film: An Odyssey (Marck Cousins, 2011). Serie completa (15 caps).

X. PRODUCCION AUDIOVISUAL

- **OBJETIVOS**
  - Dominar los aspectos principales de la producción audiovisual
  - Conocer la forma básica y las herramientas para valorar un proyecto audiovisual
  - Aprender la manera de presentar un proyecto audiovisual
  - Fomentar la creatividad y diferenciación en la presentación de proyectos audiovisuales

- **ASPECTOS QUE SE VAN A VALORAR**
  - Actitud y aptitud en las clases
  - Participación en las clases
  - Contenidos
  - Presentación de dossier
  - Exposición en clase
  - Originalidad en los proyectos

- **CONTENIDOS**
  1. **INTRODUCCION**

Producción creativa y entorno audiovisual

  2. **CONCEPTOS BASICOS DE LA PRODUCCION:**
    - 2.1. El equipo de producción
    - 2.2. El plan de producción
      - 2.2.1. Desglose
      - 2.2.2. Localizaciones
      - 2.2.3. Autorizaciones, permisos, seguros y contratos.
      - 2.2.4. El plan de trabajo
      - 2.2.5. El presupuesto

  3. **LA PRODUCCION EJECUTIVA CREATIVA:**
    - 3.1. Preproducción
    - 3.2. Producción
    - 3.3. Postproducción
    - 3.4. Distribución

  4. **OTROS TIPOS DE PRODUCCIONES:**
    - 4.1. La producción de documentales
    - 4.2. Publicidad
    - 4.3. Videoclips
  - **UTILIZAREMOS ALGUNAS SECUENCIAS DE LAS SIGUIENTES PELÍCULAS PARA APOYAR CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL TEMARIO:**
    - A) **GRUPO PEQUEÑOS:**

- Exploradores
- Hechiceros a bordo de Hannah Montana
- High School Musical
- Miss Agente especial
- Una rubia muy legal
- Billy Eliot
- Manolito Gafotas

-

B) GRUPO ADOLESCENTES:

- Crepúsculo
- El diario de Noah
- Fuga de cerebros
- Grease
- Pretty woman
- Dirty dancing
- El laberinto del fauno
- Planta 4ª
- El viaje de Carol
- Acción Mutante
- Atraco a las 3
- El Verdugo

● **BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA:**

- CALVO HERRERA, C. (2007): Cómo producir un cortometraje. Alcalá Grupo Editorial. Jaén.
- JACOSTE UEJADA, J.G. (1996): El productor cinematográfico. Síntesis. Madrid.
- LAMARCA, M. y VALENZUELA, J.I (2008): Cómo crear una película. Anatomía de una profesión. T&B editors. Madrid.
- LINARES PALOMAR, R. (2009): La promoción cinematográfica. Estrategias de comunicación y distribución de películas. Fragua. Madrid.
- SAINZ, M. (1995): Manual básico de producción en televisión. IORTV. Madrid.
- SAINZ, M. (2002): El productor audiovisual. Síntesis, Madrid.
- W. REA, P. K. IRVING, D. (1998): Producción y dirección cortometrajes y video. IORTV. Madrid.