

GUIÓN CINEMATográfico:

En primer lugar queremos agradecer tu interés por nuestro centro de estudios, por lo que confiamos que esta información te sea de gran ayuda. A continuación procedemos a facilitarte la información relacionada con la formación en **Guión Cinematográfico**

DURACIÓN:

2 años lectivos.

REQUISITOS:

Mayoría de edad. La formación se inicia desde nivel elemental. No exigimos estudios o experiencia previa. (Es conveniente disponer de estudios elementales)

PRUEBAS DE ACCESO:

NO HAY.

FECHAS CURSO:

- Inicio clases: **lunes 15 de octubre de 2007**
- Fin clases: **viernes 13 de junio 2008**

Previo inicio del curso, se llevará a cabo una reunión de presentación. Podrás consulta la fecha en nuestra web: www.uacebcn.com

HORARIOS: LAS CLASES SE IMPARTEN DE LUNES A VIERNES. A elegir:

De mañana: **de 11:00 a 13:00 horas.**

De tarde-noche: **de 20:00 a 22:00 horas.**

Ensayos fuera del horario lectivo. La escuela permanece a disposición del alumnado de lunes a domingo. Por lo que están a vuestra disposición las aulas, para prácticas, para ensayar, para reunirse, para trabajos, para editar, para visualizar películas, etc. Para la reserva de salas se ha de comunicar previamente en Secretaría. Se entiende que, durante las horas lectivas, parte de las aulas están ocupadas. No se cobra por el uso de las aulas.

TÍTULO:

De carácter Propio-privado.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN:

Para formalizar tu inscripción lo puedes hacer durante todo el año, teniendo en cuenta la fecha límite para las inscripciones. **Notables descuentos al formalizar tu inscripción antes del 31 de julio.** Las plazas son limitadas a 15 alumnos por turno.

FECHA LÍMITE PARA LAS INSCRIPCIONES:

5 de OCTUBRE 2007. Se entiende como inscripto una vez abonado el importe de la matrícula.

¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?

a) En secretaría en horario de 10:30 a 14:00 ó de 16:00 a 20:00 horas. Gran Vía de les Corts Catalanes nº 580 entlo. 3º BARCELONA 08011. Mes de agosto cerrado. Durante este mes el contacto vía mail seguirá disponible.

b) A través de correo electrónico solicitando formulario de Inscripción y datos bancarios. info@uacebarcelona.com

BECAS:

En la UACE Barcelona disponemos de un sistema de becas que va en función de los resultados obtenidos en cada curso. Es decir, las tres mejores notas de cada formación, al acabar primer curso, la primera obtendrá un 30 % de descuento en el pago del segundo año. La segunda mejor nota obtiene un 20 %, y la tercera una 10 %. Se sigue el mismo proceso para las formaciones que duran tres años.

PRÁCTICAS:

El objetivo de primer año es alcanzar el dominio para la escritura de escenas teatrales y cortometrajes. En segundo año, el objetivo es la escritura de un guión de largometraje. Estos guiones podrán ser representados por los alumnos de interpretación para la asignatura de Dirección de Actores. Los largometrajes escritos por los alumnos de guión optarán al rodaje del largometraje que los alumnos de 3º de Dirección Cinematográfica, 3º de Dirección en Fotografía y 2º de Producción ruedan com proyecto final.

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE:

- 2 fotos carné.
- 1 fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
- CV. O redacción de presentación.
- Para pagos domiciliados, adjuntar fotocopia libreta bancaria donde aparece número de cuenta.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA**

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

GUIÓN CINEMATográfico:

La Formación de **Guión Cinematográfico** está estructurada de forma que el alumno adquiera las herramientas necesarias que determinan la **estructura de un guión**, lo que permite, por una parte, **el análisis de un guión** y por otra parte, **su escritura**.

En el **primer año** se llevará al alumno a la **escritura de un corto o medimetroaje**, que podrá trabajar conjuntamente con los alumnos de Dirección, como también, a la escritura de **escenas** (teatrales) que tendrán ocasión de poner en práctica junto a los alumnos de Interpretación, mediante la asignatura de Dirección de Actores.

El **segundo año** de **Guión Cinematográfico** está orientado fundamentalmente en la **escritura de un guión de largometraje**. El Objetivo es finalizar el curso con un guión de largometraje escrito por cada uno de los alumnos, con la intención de ser un producto vendible.

Todos los guiones de largometraje escritos por nuestros alumnos **postulan al largometraje** que ruedan los alumnos de tercer año de **Dirección Cinematográfica, tercer año de Fotografía Cinematográfica y segundo año de Producción Cinematográfica**. La elección del guión dependerá del coste de producción y de los intérpretes que intervienen.

Por otra parte, para nosotros, el estudiante de Guión debe saber, entre otras disciplinas, la de **Dirección Cinematográfica**, por ello al igual que el estudiante de Producción, Dirección Publicitaria, Documental, etc, la tiene incluida también dentro de su formación. Todo ello por las siguientes razones:

1. **Conocer la dirección y el lenguaje cinematográfico** le ayudará a la hora de escribir un guión en tanto que sea viable o no. En el caso de que el guión contenga una escena de difícil realización o alto presupuesto se intentará evocar de otra manera para que cuando el productor o director la lean no vean la imposibilidad de su realización.
2. Los estudiantes de guión durante el primer año realizarán parte de sus **clases conjuntamente** con los de dirección, lo que permite **establecer una unidad entre estudiantes de ambas disciplinas**, ya que para un estudiante de guión es necesario conocer estudiantes de dirección y futuros directores para llegar a ver sus proyectos rodados.
3. No excluir la **posibilidad** que en un futuro pueda **rodar su propio proyecto cinematográfico** y así cambiar la tendencia que dice que todo director de cine puede escribir un guión pero que son muy pocos los guionistas que pueden pasar a la realización.

Por otra parte, la formación de **Guión Cinematográfico**, incluye, también, otras disciplinas, cada una de ellas bien específicas y con un carácter profesionalizador, como son por ejemplo, **Producción Cinematográfica, Montaje Digital y Publicidad**.

PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA EN LA FORMACIÓN DE GUIÓN CINEMATográfico ES OBLIGATORIO AL FINALIZAR LOS DOS AÑOS DE FORMACIÓN HABER CURSADO LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

- Lenguaje Cinematográfico I y II
- Análisis y Estética del Cine I y II (**turno mañana**) o Cultura y Cine contemporáneo I y II (**turno tarde**)
- Guión Cinematográfico I y II, III y IV
- Dirección de Actores I y II
- Historia del Cine I y II
- Producción I y II

ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN:

A elegir entre una de éstas:

- Montaje Digital I y II
- Laboratorio de Vídeo Digital I y II
- Publicidad I y II

La asignatura de Guión se impartirá dos días a la semana

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA
Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011
Telf: +34 93 454 06 50
info@uacebarcelona.com
www.uacebcn.com

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN:

1º AÑO

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: (una asignatura cada día)

1º SEMESTRE:

Lenguaje Cinematográfico y Audiovisual I
Guión Cinematográfico I
Dirección de Actores I
Historia del Cine I
Guión Cinematográfico I

PRÁCTICA:

Antes de finalizar el primer semestre los alumnos de **Guión** participarán en un cortometraje en grupo (los alumnos de cada clase son divididos en varios grupos para su primera experiencia en rodaje apoyados por los profesores de: Dirección Cinematográfica, Laboratorio de Cámara, Fotografía, y Sonido). El puesto que ocupará cada alumno dependerá de su sensibilidad e interés.

2º SEMESTRE:

Lenguaje Cinematográfico y Audiovisual II
Guión Cinematográfico II
Dirección de Actores II
Historia del Cine II
Guión Cinematográfico II

PRÁCTICA 1:

Los alumnos de **Guión Cinematográfico** tienen la posibilidad de participar en los rodajes individuales que realizan sus compañeros de **Dirección**.

PRACTICA 2:

Puesta en escena de los textos escritos para la asignatura de Dirección de Actores.

2º AÑO

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: (una asignatura por día)

1º SEMESTRE:

Análisis y Estética del Cine I (**turno mañana**)
o Cine y Cultura Contemporáneo I (**turno de noche**)
Guión Cinematográfico III
Producción I
Guión Cinematográfico III

ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN

Elegir entre una de éstas:

1º SEMESTRE

Laboratorio de Vídeo Digital I
Montaje Digital I
Publicidad I

PRÁCTICA:

Escritura de un guión de largometraje.

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

2º SEMESTRE: (una asignatura por día)

Análisis y Estética del Cine II (**turno mañana**)
o Cine y Cultura Contemporáneo II (**turno de noche**)
Guión Cinematográfico IV
Producción II
Guión Cinematográfico IV

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN

2º SEMESTRE:

Laboratorio de Vídeo Digital II

Montaje Digital II

Publicidad II

PRÁCTICA OBLIGATORIA:

Presentación del guión de largometraje individual escrito durante el año. Este tendrá la posibilidad de ser elegido para su rodaje por los alumnos de tercer año de Dirección Cinematográfica, tercer año de Dirección de Fotografía y segundo de Producción Cinematográfica.

PRACTICA 2:

Participación en rodajes de cortos y medimetrajes de los alumnos del resto de formaciones.

PRACTICA 3:

El alumno de **Guión**, habiendo escogido como optativa la asignatura de **Producción** deberá hacer la producción práctica de cómo mínimo un cortometraje y presentar un dossier de producción del mismo.

PRACTICA 4:

El alumno de **Guión**, habiendo escogido como optativa la asignatura de montaje digital, tendrá que haber realizado el montaje de un cortometraje antes de finalizar el año.

PRACTICA 5:

El estudiante de **Guión**, habiendo escogido la asignatura de **Publicidad** tendrá que llevar a cabo la realización de un spot publicitario antes de finalizar el año.

Entrega de Diploma

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 07/08

INICIO DEL CURSO:

➔ **LUNES 15 de octubre 2007**

➔ **Fecha límite inscripciones 05 de octubre.**

HORARIOS: (a escoger) entre:

De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 h

De lunes a viernes de 20:00 a 22:00 h

NOTA: En función de la asignatura, existe parte práctica que se llevará a cabo fuera del horario lectivo. El alumno podrá decidir cuándo realizarla dependiendo de su disponibilidad horaria.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:

- 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNE.
- 1 FOTOCOPIA DEL DNI, NIE o PASAPORTE.
- CV O REDACCIÓN DE PRESENTACIÓN.
- PARA PAGOS DOMICILIADOS, ADJUNTAR FOTOCOPIA LIBRETA BANCARIA DONDE APARECE NÚMERO DE CUENTA.

La asignatura de Guión se impartirá dos días a la semana

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA**

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

PRECIOS: DEPENDIENDO DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE: EL PAGO DE LAS MENSUALIDADES SE REALIZA ENTRE EL 1 Y EL 5 DE CADA MES.

OPCIÓN 1 PAGO ÚNICO: 2511€		OPCIÓN 1 PAGO ÚNICO: 2697 €	
2700 € - 7 % DESCUENTO PRECIO FINAL 2511 €		2900 € - 7 % DESCUENTO PRECIO FINAL 2697 €	
OPCIÓN 2 PRECIO TOTAL 2700 €		OPCIÓN 2 PRECIO TOTAL 2900 €	
MATRICULA	900,00 €	MATRICULA	900,00 €
1º pago	DICIEMBRE 900,00 €	1º pago	DICIEMBRE 1.000,00 €
2º pago	FEBRERO 630,00 €	2º pago	FEBRERO 700,00 €
3º pago	ABRIL 270,00 €	3º pago	ABRIL 300,00 €
2.700,00 €		2.900,00 €	
OPCIÓN 3 PRECIO TOTAL 2700 €		OPCIÓN 3 PRECIO TOTAL 2900 €	
MATRICULA	600,00 €	MATRICULA	600,00 €
1º pago	DICIEMBRE 1.050,00 €	1º pago	DICIEMBRE 1.150,00 €
2º pago	FEBRERO 735,00 €	2º pago	FEBRERO 800,00 €
3º pago	ABRIL 315,00 €	3º pago	ABRIL 350,00 €
2.700,00 €		2.900,00 €	
OPCIÓN 4 PRECIO TOTAL 2700 €		OPCIÓN 4 PRECIO TOTAL 2900 €	
MATRICULA	900,00 €	MATRICULA	900,00 €
1º pago	NOVIEMBRE 225,00 €	1º pago	NOVIEMBRE 250,00 €
2º pago	DICIEMBRE 225,00 €	2º pago	DICIEMBRE 250,00 €
3º pago	ENERO 225,00 €	3º pago	ENERO 250,00 €
4º pago	FEBRERO 225,00 €	4º pago	FEBRERO 250,00 €
5º pago	MARZO 225,00 €	5º pago	MARZO 250,00 €
6º pago	ABRIL 225,00 €	6º pago	ABRIL 250,00 €
7º pago	MAYO 225,00 €	7º pago	MAYO 250,00 €
8º pago	JUNIO 225,00 €	8º pago	JUNIO 250,00 €
2.700,00€		2.900,00 €	
OPCIÓN 5 PRECIO TOTAL 2700 €		OPCIÓN 5 PRECIO TOTAL 2900 €	
MATRÍCULA	600,00 €	MATRÍCULA	600,00 €
1º pago	NOVIEMBRE 262,50 €	1º pago	NOVIEMBRE 287,50 €
2º pago	DICIEMBRE 262,50 €	2º pago	DICIEMBRE 287,50 €
3º pago	ENERO 262,50 €	3º pago	ENERO 287,50 €
4º pago	FEBRERO 262,50 €	4º pago	FEBRERO 287,50 €
5º pago	MARZO 262,50 €	5º pago	MARZO 287,50 €
6º pago	ABRIL 262,50 €	6º pago	ABRIL 287,50 €
7º pago	MAYO 262,50 €	7º pago	MAYO 287,50 €
8º pago	JUNIO 262,50 €	8º pago	JUNIO 287,50 €
2.700,00€		2.900,00 €	

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA**

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

PRIMER AÑO

LENGUAJE CINEMATográfico Y AUDIOVISUAL I y II

(Profesor: Luis López)

En el cine y en el audiovisual existe un lenguaje común que debe ser adquirido y dominado por todo aquél que desee ser un profesional del medio cinematográfico, ya sea como director, guionista, actor, productor, etc. Si descartamos, provisionalmente, el cine experimental y nos abocamos a ese 99,9% del cine que se proyecta en las salas de cine y en la televisión, podemos concluir que este cine está compuesto por un número determinado de tipos de planos. Lo que diferencia a los directores es la manera de conjugarlos. De ahí la denominación de "lenguaje cinematográfico". Como toda práctica de un lenguaje, según la conjugación, puede dar un cineasta o un poeta, y aunque nuestro objetivo es el de hacer de vosotros directores de cine, no dejaremos por tanto de lado la poesía cinematográfica.

El curso propone establecer las bases comunes que hemos denominado "Lenguaje Cinematográfico y Audiovisual" y consistentes en una primera etapa en la clasificación y definición de cada término utilizado en estos campos, se debe conocer el potencial simbólico que la mayoría de ellos conllevan, ya sea latente o manifiesto para su correcta utilización. Una vez asentados estos conocimientos simplemente se tienen que poner en práctica.

Por esto la enseñanza propuesta debe tener una vertiente teórica y otra práctica. Por ello proponemos que sean abordados cada uno de los términos o denominaciones que formen parte de este "lenguaje cinematográfico y audiovisual" reagrupándolos por temas más o menos comunes.

La evaluación del curso será en base a un examen teórico y a las prácticas. Se tomará en consideración la asistencia, la participación en clase y el cortometraje realizado.

Desarrollaremos los siguientes términos según 3 criterios:

1º CRITERIO

- De manera teórica, definir de manera concreta el término en cuestión utilizado en el ámbito del cine o del audiovisual.
- Saber distinguir el potencial simbólico que conllevan.
- Su parentesco con la visión humana.
- En qué forma refuerzan el tejido de la narración y cuál es la percepción que el recibe.
- Cómo pueden acompañar la psicología de los personajes.

2º CRITERIO

A través de películas bien determinadas nuestro objetivo es el de:

- Identificar el plano o movimiento de cámara que está siendo proyectado.
- "Tratar de identificar" las intenciones del director.
- Sobre la base de ejemplos concretos extraídos de spots publicitarios, películas o documentales, como objetivo tenemos, el de definir el simbolismo del plano o el movimiento en cuestión.
- Analizar la influencia que tienen sobre la historia que nos están mostrando.
- En el caso del cine, si favorece la interpretación de los actores

3º CRITERIO

La realización de los tipos de planos o movimientos de cámara que se presten a ser rodados con el objetivo de retener cada término (denominación o expresión) utilizado en el campo del cine y del audiovisual.

Según la finalidad o el posible carácter común, reagruparemos los términos por temas que serán abordados de manera conjunta.

TEORÍA

Desde el punto de vista cinematográfico y audiovisual se tratarán los siguientes temas:

Tema I: Organización del Espacio Cinematográfico

- La Ley de 180 grados "pasaje de la línea" o "salto de eje".
- La Ley de 30 grados.
- Campo y contra campo con uno, dos, tres o más personajes.

Tema II: Los Contenidos o Composiciones en el Encuadre

- 1) Encuadre
- 2) Toma
- 3) Plano, en relación con el guión
- 4) Plano, con relación a la profundidad de campo
- 5) Primerísimo primer plano (P.P.P) o plano de detalle
- 6) Primer plano
- 7) Plano medio corto (P.M.C)
- 8) Plano medio (P.M)
- 9) Plano medio largo (P.M.L)
- 10) Plano $\frac{3}{4}$ o "Americano" (P.A)
- 11) Plano general o plano entero (P.G)
- 12) Plano de conjunto (P.C)
- 13) Gran plano general (G.P.G)
- 14) Plano secuencia
- 15) Secuencia
- 16) Profundidad de campo
- 17) Salida y entrada de campo.

Tema III: Puntos de Vista

- 1) Picado
- 2) Contra - picado

Tema IV: Encuadres

- 1) Subjetivo
- 2) Objetivo
- 3) Subjetivo móvil
- 4) Cámara subjetiva
- 5) Travelling subjetivo
- 6) Campo contra campo subjetivo y objetivo

Tema V: Organización del Tiempo y Efectos

- 1) Inserto
- 2) Plano de corte
- 3) Elipsis espacio temporal
- 4) Barrido
- 5) Sobre impresión
- 6) "Efectos Kulechov"
- 7) "Jump-Cut"
- 8) "Head-On"
- 9) "Tail Away"
- 10) "Flash-Back"
- 11) "Cut-Back"
- 12) "Flash-Forward"

Tema VI: Visión Psicológica

- 1) Movimiento en el espacio cinematográfico
- 2) Movimiento en el espacio teatral
- 3) Visión psicológica
- 4) El corte o "decoupage" analítico
- 5) Persistencia retiniana
- 6) Contenido latente
- 7) Contenido manifiesto

Tema VII: Sonido

- 1) Directo
- 2) En estudio
- 3) Para copia internacional
- 4) El doblaje

Tema VIII:

- 1) Reportaje
- 2) Documental

Tema IX: Guión

- 1) Literario
- 2) Técnico

Tema X: Movimientos de máquinas

- 1) Travelling adelante
- 2) Travelling atrás
- 3) Travelling lateral
- 4) Panorámicas
- 5) Trayectorias

Movimientos de cámara

- 1) Narrativas
- 2) Decorativas
- 3) Diegéticos

Clasificación de panorámicas

- 1) Descriptivas
- 2) De acompañamiento
- 3) Conjuntivas
- 4) Subjetivas
- 5) Alternadas
- 6) De unión narrativa

Tema XI: Formatos

- 1) Velocidad de grabación
- 2) 16mm y sus ventajas
- 3) Super 16mm y sus ventajas
- 4) 35mm y sus ventajas
- 5) Vídeo Analógico
- 6) Vídeo Digital

Tema XII: Cambio del espacio en un mismo plano

- 1) Sin modificar el encuadre
- 2) Con modificación del encuadre
 - a) Plano fijo
 - b) Plano en movimiento

Tema XIII: Raccord

- 1) En el ángulo
- 2) En el movimiento
- 3) Rodaje de un movimiento de actor que se sitúa entre dos planos sucesivos
- 4) Montaje de un movimiento de actor que se sitúa entre dos planos sucesivos
 - a) El equilibrio
 - b) La condensación o comprensión
 - c) La elipsis en la contracción

Tema XIV: Montaje

- 1) Contractado
- 2) Paralelo
- 3) Simbólico
- 4) Leitmotiv
- 5) Abstracto
- 6) Métrico
- 7) Rítmico
- 8) Tonal
- 9) Armónico
- 10) Dramático
 - a) "Flash Back"
 - b) Campo contra campo
- 11) De la narración a la descomposición

Tema XV: El corte o "Decoupage"

- 1) El "raccord"
- 2) El "raccord" de choque
- 3) El "raccord" escondido

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Tel: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

PRÁCTICA DEL LENGUAJE CINEMATográfico Y AUDIOVISUAL

(Profesor: Luis López)

PRIMERA PRÁCTICA

Escritura y rodaje de secuencias elaboradas para o con los estudiantes de interpretación.

Rodaje de efectos, planos y movimiento de cámaras y máquinas, a partir de ejercicios preestablecidos

SEGUNDA PRÁCTICA

Aplicación teórica y práctica del lenguaje cinematográfico y audiovisual a partir de la concepción y rodaje de cortometrajes y campañas publicitarias.

- Cortometraje.
- Origen de la Idea.
- El guión y el guión técnico.
- El Story-board.
- El presupuesto y las subvenciones.
- Las intenciones del autor.
- Las exigencias del productor.
- Casting.
- Decorado y Sonido.
- El equipo de rodaje.
- Material de rodaje.
- Preparación del rodaje.
- Post-producción: Laboratorio, montaje.

GUIÓN CINEMATográfico I y II

(Profesora: Ana Mª Vargas)

- 1) Introducción al guión cinematográfico: etapas de una película. Funciones del guionista. Guión literario y guión técnico. Léxico cinematográfico.
- 2) La construcción dramática.
- 3) Etapas de la escritura de un guión.
- 4) Estructuras narrativas.
- 5) Diferentes tipos de secuencias.
- 6) Elementos del film que un guionista debe tener en cuenta.
- 7) Recursos de guión.
- 8) El diálogo.
- 9) Personajes. Su función en la historia. Creación y construcción de un personaje. Su presentación y desarrollo.
- 10) La información. Selección y uso de los elementos de información.
- 11) El tiempo en la narración cinematográfica. El ritmo.
- 12) Transición de la acción: motivo, intención y objetivo.
- 13) Dinámica del relato.
- 14) Efectos de la construcción dramática sobre el espectador.
- 15) El sentido de unidad.
- 16) La adaptación: literatura, teatro, vida real y remake.
- 17) Estrategias de demora narrativa: la suspensión y el suspense.

DIRECCIÓN DE ACTORES I y II

(Profesores: Luis López y Sandra Bienert)

- Estudio de los diferentes métodos interpretativos.
- Escenificación teatral.
- Escenificación cinematográfica.
- Convergencia y divergencias del teatro y el cine
- Estudio del espacio.
- Prácticas de dirección de actores
- Dirección cinematográfica.
- Rodaje de las secuencias escogidas.

HISTORIA DEL CINE I y II

(Profesor: Enric Ros)

El objetivo de la asignatura será el de reconocer los estilos fundamentales y los autores principales de los diferentes modos de representación cinematográfica. Será fundamental ser capaz de identificar las características propias del lenguaje audiovisual de cada uno de estos movimientos, autores o películas.

1. FUNDAMENTOS DE LA ESTÉTICA CINEMATográfica

- Antecedentes
- Cine e Historia
- Teorías del cine y el audiovisual

2. ORÍGENES Y PRIMERAS REFERENCIAS

- El modo de representación del Cine Primitivo

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

- Primeros autores: Lumière y Méliès
- 3. EL NACIMIENTO DEL CINE NARRATIVO EN EUROPA**
 - El modo de representación Institucional o Paradigma Clásico
 - El cine narrativo en Francia
 - El nacimiento del cine espectáculo: El *kolossal* italiano
 - El cine alemán y de los países nórdicos durante la época muda. CARL THEODOR DREYER.
 - Los pioneros del cine español. Segundo de Chomón, Florián Rey, Benito Perojo
 - 4. EL NACIMIENTO DEL CINE NARRATIVO EN ESTADOS UNIDOS**
 - Los primeros productores: Adolph Zukor, Samuel Goldwyn, William Fox, Warner Brothers.
 - El origen de Hollywood
 - D.W. GRIFFITH
 - El nacimiento del star system
 - La consolidación del sistema de estudios.
 - ERICH VON STROHEIM
 - JOSEF BON STERNBERG
 - ERNS LUBICH
 - Cecil B. De Mille
 - 5. EL CINE CÓMICO NORTEAMERICANO**
 - Max Linder: el precursor
 - El *slapstick*. El periodo Mack Sennet
 - CHARLES CHAPLIN
 - BUSTER KEATON
 - Harold Lloyd y Laurel&Hardy
 - Fatty Arbuckle y otras figuras
 - La comedia sofisticada y la "screwball comedy"
 - 6. EUROPA EN LA ERA DEL CINE MUDO**
 - El cine de los fascismos. LENI RIEFHENSTAL
 - El modo de representación alternativo
 - El cine de las vanguardias: dadaísmo y futurismo
 - LUIS BUÑUEL. El cine del surrealismo
 - Los orígenes del documental. La escuela inglesa. ROBERT FLAHERTY
 - 7. EL EXPRESIONISMO ALEMÁN**
 - El expresionismo y El gabinete del doctor Caligari
 - F.W.MURNAU
 - FRITZ LANG
 - La evolución del expresionismo
 - 8. EL CINE SOVIÉTICO**
 - La revolución del cine soviético
 - La Fábrica del Actor Excéntrico y el experimentalismo de Kulechov.
 - El cine-ojo de Vertov . Pudovkin
 - SERGUEI M. EISENSTEIN y la teoría del Montaje de atracciones
 - 9. ESTADOS UNIDOS. DEL NEW DEAL AL MACCARTHISMO**
 - El cine del new deal
 - El anticomunismo y la caza de brujas
 - 10. LOS DIRECTORES DEL CINE CLÁSICO AMERICANO**
 - King Vidor
 - HOWARD HAWKS
 - JOHN FORD
 - Raoul Walsh
 - GEORGE CUKOR
 - William A. Wellman
 - 11. LOS CLÁSICOS AMERICANOS DE ORIGEN EUROPEO**
 - FRANK CAPRA
 - WILLIAM WYLER
 - JACQUES TOURNEUR
 - BILLY WILDER
 - 12. EL REALISMO POÉTICO Y EL CINE FRANCÉS DE POSGUERRA**
 - La década de los treinta. RENÉ CLAIR y JEAN VIGO
 - El realismo poético. MARCEL CARNÉ
 - La obra de JEAN RENOIR
 - El cine de posguerra. Claude Autant-Lara, Jacques Becquer, Henri George- Clouzot
 - 13. EL NEORREALISMO Y LOS GRANDES DIRECTORES ITALIANOS**
 - Los orígenes del neorrealismo
 - ROBERTO ROSSELLINI
 - VITTORIO DE SICA
 - LUCHINO VISCONTI
 - El neorrealismo social de Giuseppe de Santis
 - FEDERICO FELLINI
 - MICHELANGELO ANTONIONI
 - 14. LOS CINEASTAS DE LA GENERACIÓN PERDIDA**
 - Otto Preminger

- NICHOLAS RAY
 - JOHN HUSTON
 - Richard Brooks
 - Joseph L. Mankiewicz
- 15. LOS INCLASIFICABLES AMERICANOS**
- ORSON WELLES y Ciudadano Kane
 - Joseph Losey
 - ELIA KAZAN

Del cine de los cincuenta hasta la actualidad

1. EL CINE DEL FRANQUISMO

- El primer franquismo. La escuela Cifesa
- La década de los cincuenta. Surcos de Nieves Conde
- Los disidentes. BARDEM Y BERLANGA
- La escuela de cine
- BUÑUEL en el exilio México y Francia

2. EL CINE BRITÁNICO

- El cine británico. Carol Reed, David Lean, Alexander McKendrick, Powell-Pressburger
- ALFRED HITCKOCK

3. EL CINE ESCANDINAVO

- El legado de Dreyer
- INGMAR BERGMAN

4. EL CINE JAPONÉS

- Los orígenes del cine japonés y los cines nacionalista y pacifista
- YASUJIRO OZU
- Kenji Mizoguchi
- AKIRA KUROSAWA

5. EL CINE DE LA MODERNIDAD

- El modo de representación Moderno
- Los nuevos movimientos europeos
- El contexto del existencialismo y el *nouveau roman*
- Las temáticas de los nuevos cines de los sesenta

6. LA NOUVELLE VAGUE

- La crítica al cine de *qualité*. Una cierta tendencia del cine francés
- El origen de la nouvelle vague. Polifíca de autores. Autor-artesano
- JEAN LUC GODARD
- FRANÇOIS TRUFFAUT
- El cine de la memoria: Alain Resnais, Agnès Varda y Alain Robbe-Grillet
- Otros autores: ERIC ROHMER, JACQUES RIVETTE, CLAUDE CHABROL y LOUIS MALLE

7. LOS NUEVOS CINES EUROPEOS

- El free cinema. Karel Reisz, Lindsay Anderson y Tony Richardson
- El Nuevo Cine Alemán. Volker Schlöndorff
- RAINER W. FASSBINDER
- WERNER HERZOG
- WIM WENDERS
- El realismo poético de ANDREI TARKOVSKI
- El cine polaco. De Andrzej Wadja a Roman Polanski

8. EL CINEMA NUOVO

- La obra de PIER PAOLO PASSOLINI
- BERNARDO BERTOLUCCI
- Otros autores. Marco Ferreri, Marco Bellochio, Ettore Schola

9. EL NUEVO CINE ESPAÑOL Y LA ESCUELA DE BARCELONA

- Características del Nuevo Cine Español.
- CARLOS SAURA, Basilio Martín Patino, Mario Camus, Francisco Regueiro
- Los cineastas de la Escuela de Barcelona
- El cine de la transición

10. LA GENERACIÓN DE LA TELEVISIÓN EN EE.UU.

- Autores principales: Robert Mulligan, Martin Ritt, John Frankenheimer, Arthur Penn, Sidney Lumet
- ROBERT ALTMAN
- El análisis de la violencia. Donald Siegel, Budd Boetticher, Samuel Fuller y SAM PECKINPAH
- El cine de STANLEY KUBRICK
- La escuela de Nueva York y el New American Cinema. Morrisey y Warhol
- JOHN CASSAVETTES

11. EL CINE DEL POSTMODERNISMO

- El modo de representación postmoderno
- El cine de la posmodernidad
- La nueva retórica y el barroquismo visual
- Las nuevas tecnologías digitales

12. LOS CINEASTAS DEL NUEVO HOLLYWOOD

- FRANCIS FORD COPPOLA
- MARTIN SCORSESE

- Otros autores: Alan J. Pakula, Steven Spielberg, George Lucas, Clint Eastwood
 - La incorporación de cineastas europeos: Paul Mazursky, Paul Schrader, Hal Ashby, Michael Cimino, Terrence Malick, John Carpenter, Oliver Stone
 - WOODY ALLEN
 - DAVID LYNCH
 - El llamado cine independiente: Hal Hartley, Jim Jarmush
- 13. CINE ESPAÑOL DE LA DEMOCRACIA**
- Directores de los ochenta. Pilar Miró, Jaime Chávarri, Bigas Luna, Fernando Trueba
 - El cine español actual
- 14. LOS CINES PERIFÉRICOS**
- El Nuevo Cine Latinoamericano.
 - Cinema Novo Brasileño
 - Cine cubano y argentino
 - Cine japonés
 - Cine indio y africano
 - Cine chino
- 15. EL CINE ACTUAL**
- LARS VONTRIER y el Dogma 95
 - Panorama del cine actual.
 - Autores actuales: De Ken Loach a Tarantino

SEGUNDO AÑO

GUIÓN CINEMATográfico III y IV

(Profesor: Ana Mª Vargas)

En el tercer y cuarto semestre se estudian los géneros que tienen características propias desde el punto de vista de la escritura del guión. Nos centramos en las constantes temáticas de cada uno de ellos, en sus personajes característicos, en las escenografías más utilizadas, las estructuras narrativas más comunes, etc.

1. Thriller.
2. Western.
3. El Fantástico: Fantasía. Ficción. Terror.
4. Bélico.
5. Comedia
6. Cine Negro y sus derivados: Policial, criminal, detectivesco, etc.
7. Cine de gansters.
8. Melodrama.
9. Aventuras.
10. Otros: Persecución, huida, búsqueda, etc.

PRODUCCIÓN CINEMATográfica I Y II

(Profesor: Fran Ruvira)

La asignatura de Producción para Cine y Televisión está basada en un innovador proceso de formación teórico-práctico dirigido a toda persona que quiera involucrarse en el medio audiovisual. El programa pedagógico está compuesto por diferentes áreas como son el arte, tecnología, gestión, análisis de guión, contabilidad, control de costes, legislación laboral, publicidad, Marketing y oficio. De esta manera se instruye a un nuevo profesional cualificado, polivalente y autosuficiente, totalmente integrado en cualquier eslabón en el proceso de producción y el control absoluto del mismo tanto en Cine como en TV, capacitado para poder tomar decisiones acertadas con criterios válidos desde el punto de vista creativo, organizativo, ejecutivo, y financiero y económico.

Objetivos

- Definir las características generales del diseño de producción audiovisual.
- Aprender las habilidades, conocimientos y funciones de un equipo de producción de cine y de televisión.
- Determinar todas las fases del proceso de producción de una película y un proyecto televisivo.
- Capacitar a los alumnos por medio de las clases prácticas para dotarlos de conocimientos, habilidades y experiencia práctica, en torno a la producción cinematográfica y televisiva.
- Introducir al alumnado en la valoración y la presentación de ideas y en el conocimiento de los mercados audiovisuales.

Programa

1. De la idea al producto final.

Introducción. Particularidades del producto televisivo y el producto cinematográfico. Gestión de ideas. Fases de la producción. Modelos de producción. Análisis de guiones desde el prisma de la producción.

2. El sistema económico audiovisual y la empresa productora

Perspectivas de la producción audiovisual ante el siglo XXI. Políticas y regulación audiovisual. Bases jurídicas-legislativas en la producción audiovisual. Tipos de empresa audiovisuales. Cargos, atribuciones funciones y responsabilidades.

3. La financiación.

Vías de financiación: Derechos. Ayudas. Créditos. Programas. Coproducciones. Acuerdos de distribución. Margen de riesgo.

4. Elaboración de presupuesto básico de producción.

Aspectos legales. Cálculo de los costes y desglose. Gastos de contratación de personal y servicios.

5. El diseño y la producción ejecutiva.

Reuniones, pruebas, ensayos. Elaboración del diseño global de la película. El plan, las órdenes y las hojas de rodaje.

6. Campaña de promoción.

Jefe de prensa y gabinetes de comunicación cinematográfica. Planes de actuación. Los soportes promocionales.

7. La explotación, distribución y exhibición

Conocimiento de los mercados para la distribución. Exhibición, cuota de pantalla y control de taquilla. El mercado del vídeo. Festivales y premios. Los pases por televisión

8. La producción televisiva.

Análisis de la industria televisiva. Funcionamiento de departamentos de producción televisivo. Fórmulas de producción según macrogéneros televisivos. Modelos de producción. Equipos humanos. Planificación de producción. Distribución y financiación. Producción de tv-movies. Producción de documental.

Metodología y evaluación

Las clases están orientadas a la elaboración de un dossier de producción de un cortometraje que el alumno deberá presentar como trabajo final. Así mismo a lo largo de la asignatura, el alumno deberá realizar una serie de ejercicios puntuales: práctica con el programa informático Movie Magic, simulaciones de pitching, presentaciones, elaboración de presupuestos reales y minikits, clases con invitados (productores, jefes de producción, proveedores) ... El funcionamiento de la clase tiene un enfoque teórico-práctico en el que el profesor aportará material de trabajo de producciones audiovisuales reales para que los estudiantes puedan extraer el máximo beneficio. Por último, se llevará a cabo la producción de un cortometraje.

ESTETICA CINEMATOGRÁFICA I Y II * ESTA ASIGNATURA SE IMPARTIRÁ EN HORARIO DE MAÑANA (Profesor: Carlos Bruña)

Análisis del film a través de las diferentes partes que componen un largometraje.

Como afrontar una película a partir de las posibilidades y circunstancias que la hacen posible.

Analizar como el contenido viene predeterminado por la forma.

Estructuras básicas del film.

- División de los planos según tamaño. Funciones habituales.
- Formas de cambio de toma.
- Posiciones / movimientos de cámara.
- Película: formatos / velocidad / sensibilidad.
- Objetivos.
- Uso del decorado / vestuario.
- La interpretación
- La luz.
- El sonido.

Pasos para la realización de una película.

Criterios de planificación. Influencia en el resultado final.

- Equipo de rodaje.
- Reproducción. Guión
- Rodaje.
- Montaje.

Nociones de montaje.

- Análisis histórico.
- Formas de organizar / analizar el montaje.
- Relaciones espacio / tiempo.
- Relación de las tomas en cuanto a su contenido.
- Raccord / continuidad.
- Condicionantes del montaje. Factores determinantes del mismo.
- Formas específicas de montaje.
- Ritmo.
- La elipsis.
- Metáforas / símbolos.
- Crítica.

CINE Y CULTURA CONTEMPORÁNEA I Y II* ESTA ASIGNATURA SE IMPARTIRÁ EN HORARIO DE TARDE (Profesor: Enric Ros)

El objetivo de la asignatura será el contribuir a la formación humanística de los futuros profesionales del cine, tejiendo relaciones entre el cine contemporáneo y otras disciplinas como literatura, filosofía, música, artes plásticas, cómic, etc. También se analizarán las actuales tendencias del cine y los medios de comunicación audiovisual actuales.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA**

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

En la primera parte de las clases se impartirán conocimientos teóricos, acompañados de visionados de fragmentos de películas, lecturas de selecciones de ensayo y literatura, además de escuchar piezas musicales. En la segunda parte se realizan ejercicios y actividades en relación con las diferentes especializaciones de los alumnos (dirección, guión, interpretación, etc.) con el objetivo de solidificar la formación en diferentes áreas y, al tiempo, estimular la reflexión sobre el propio trabajo en el medio.

- 1. Los argumentos universales en el cine contemporáneo. La crisis de los Grandes Relatos.**
 - Análisis de la presencia de los Grandes Relatos en el Cine.
 - El Choque Civilizaciones y El Fin de la Historia, repensados tras el 11S.
 - Antiutopías filosóficas, literarias y cinematográficas (De Gianni Vattimo a "Blade Runner")
 - Ejercicios de creación a partir de argumentos universales.
- 2. Cine y Filosofía: Claves para una interpretación.**
 - Ética del lenguaje cinematográfico. Manipulación, doctrina y la persecución de la objetividad.
 - El Hombre- masa de Ortega y Gasset como espectador actual.
 - La Imagen- Movimiento y la Imagen- Tiempo de Gilles Deleuze.
 - La herencia del existencialismo en el Cine.
 - Interpretación y sobreinterpretación (Umberto Eco): Psicoanálisis, Estructuralismo, Deconstrucción en el Cine.
 - Revisión de diversos ejemplos de la Historia del Cine a la búsqueda del subtexto.
- 3. La experiencia estética en el cine.**
 - El concepto de estética
 - El concepto de estética cinematográfica
 - Mimesis y convención: el cine como arte de masas (Jacques Aumont)
 - La estética en la postmodernidad.
 - El Gusto.
 - La Belleza como forma de conocimiento.
 - Lo Sublime.
 - La Fealdad.
 - El "kistch" y lo "camp"
 - Provocación, transgresión y "freak"
 - Revisión de los conceptos estéticos fundamentales en el Cine
 - La influencia de la Pintura y las Artes Plásticas en la Historia del Cine: de "El Bosco" a los expresionistas abstractos norteamericanos.
- 4. Los nuevos mitos de la Post- Modernidad. David Lynch como paradigma del cineasta postmoderno.**
 - Hibridación, ironía y nuevo barroquismo visual.
 - Las significaciones icónicas en las películas de David Lynch.
 - El imaginario cinematográfico de Lynch: "Lynchtown" como territorio visual.
 - Las conexiones con Kafka y el teatro del absurdo.
 - Poética y política de la postmodernidad, según Robert Stam.
 - Revisión de momentos claves del cine de la postmodernidad.
- 5. Realidad o Representación: Del cine-ojo de Vertov al Dogma 95.**
 - Lumière versus Méliés.
 - La reflexión sobre la realidad del cine-ojo de Vertov.
 - La ironía sobre la representación en "Fraude" de Orson Welles
 - Las propuestas del Neorealismo en la representación de la realidad
 - El auge del falso documental
 - El cine del Dogma 95.
 - Los límites de la representación en el cine contemporáneo.
- 6. Cine y Literatura. Influencias y relaciones entre escritores y cineastas.**
 - La herencia de la novela decimonónica en los orígenes del cine.
 - El cine- ensayo y el cine-poesía.
 - Tótem y Tabú: La representación de lo prohibido en el Cine. Los mitos de Prometeo y Fausto.
 - Los rastros de la "nouvelle roman" en la Nouvelle Vague. (Alain Resnais y Alain Robbe-Grillet)
 - Las adaptaciones literarias.
 - Apropiacionismo y divergencias entre los dos lenguajes: visualización en la novela y cine literario.
 - Rastros literarios en el cine (De D.W. Griffith a Raoul Ruiz).
- 7. El amor y el sexo en el cine. La herencia de los Mitos Románticos. El deseo triangular en el Cine y la Literatura.**
 - El amor en el cine como herencia de la novela decimonónica.
 - Los mitos románticos en la literatura y el cine (Flaubert, "El curioso impertinente" de Cervantes, Dostoievski, etc.).
 - Los mecanismos del deseo triangular. Visconti y D'Annunzio ("L'Innocente").
 - La iconografía sexual. La creación de la "femme fatale".
 - La presencia del sexo en las vanguardias cinematográficas
 - Eros y Tánatos: instinto de Sexo y Muerte en la Historia del Cine.
 - Ejercicios de creación (guión, interpretación y dirección de actores) en relación al deseo triangular.
- 8. Tendencias del cine "independiente" y cineastas inclasificables.**
 - La escuela de Nueva York : John Cassavettes
 - Revisión de momentos fundamentales de los Nuevos Cines europeos
 - La política de los autores, hoy. Selección de textos de Cahiers du cinéma.
 - La influencia del lenguaje de las vanguardias en el cine narrativo de género: un recorrido por el "western crepuscular"
 - Stanley Kubrick: Fusión de tradición y vanguardia.
 - La concepción del cine de Werner Herzog.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA**

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

- Estructuras "alteradas" del cine actual: De "Memento" a "Olvidate de mi".
 - Tendencias del cine oriental actual (Takeshi Kitano, Park Chan-Wook, Wong Kar-Wai...)
- 9. El lenguaje de los títulos de crédito.**
- Los orígenes de los títulos de crédito
 - La edad de oro: Saul Bass
 - Tendencias actuales de los títulos de crédito.
- 10. Los nuevos formatos y las últimas tendencias del cine digital**
- La evolución del lenguaje cinematográfico (André Bazin).
 - Características del nuevo cine digital (Lev Manovich)
 - Los argumentos multiformes: Literatura potencial, Ciberdrama y el cine "por-venir".
- 11. Música y Audiovisual**
- Funciones de la música en el audiovisual.
 - Música diégética, empática/ anempática. Contrastes y subrayados.
 - "City Lights" y "Alexander Nevski" como modelos revolucionarios.
 - Música y animación. (Las "silly symphonies" y el uso de la música en los "cartoons")
 - Funciones de la música en el cine
 - Alfred Hitchcock y Berbard Herrmann
 - David Lynch y Angelo Badalamenti
 - Stanley Kubrick y los "temporary tracks"
 - La música popular en el cine y su representación: "Stop Making Sense" y "El último vals".
 - El cine de "crítica musical" de Wim Wenders
 - Nuevo cine musical: "On connaît le chanson" como paradigma
- 12. La estética del videoclip.**
- Los orígenes del videoclip. La herencia del expresionismo alemán.
 - La narrativa del videoclip
 - Las tendencias actuales
 - La generación del videoclip en el cine: Charlie Kaufman, Spike Jonze, Michel Gondry, Jonathan Glazer...
 - El montaje "hip-hop" de Darren Aronofsky.
 - Ejercicio de "previzualización" y diseño de un videoclip.
- 13. El "dramedy" y otras tendencias de la televisión contemporánea.**
- Análisis de nuevos formatos televisivos
 - Aspectos fundamentales del "dramedy actual" ("The Sopranos", "Lost"...)
 - El lenguaje de las "sitcom"
 - La revisión irónica de los géneros tradicionales.
 - La televisión digital
- 14. Cine y Metacine. De Buster Keaton a Michael Haneke.**
- Los primeros ejercicios de metacine (La obra de Búster Keaton) y su influencia
 - El metacine a lo largo de la Historia del Cine (Revisión de momentos fundamentales).
 - Metacine y Metalenguaje.
 - La "metáfora del video" de Michael Haneke.
- 15. La "Sociedad del Espectáculo" y los cines de las Vanguardias.**
- La "espectacularización" de lo cotidiano
 - La "mercancía humana" como espectáculo. El tratamiento visual en el lenguaje de los informativos.
 - El concepto de espectáculo en los cines de vanguardia
 - La Internacional Situacionista y el "esquizoanálisis"
 - El espectáculo del fin del mundo. Análisis del concepto cinematográfico de Guy Debord.

ASIGNATURAS OPTATIVAS

MONTAJE DIGITAL I y II

(Profesor: Toni Comas)

Objetivos

Este taller de Final Cut y edición cinematográfica tendrá como objetivo prioritario, el aprendizaje por parte del alumno del programa de edición Final Cut y de los conceptos cinematográfico imprescindibles para la edición utilizando cualquier tipo de material; ficción, documental, videoclip, etc...

No solo se explicará como manejar el programa en detalle, sino que además repasaremos, proyectando clips de diferentes obras en la sala de proyección de la escuela, el lenguaje cinematográfico y el correcto uso del mismo.

Indagaremos en el montaje como motivación artística para la creación, desde el montaje discursivo de Dziga Vertov, donde las concordancias gráficas sirven como intelectualización de la obra hasta el desglose pragmático de D.W. Griffith, pasando los falsos raccords de Antonioni, la sofisticación de Ozu, el análisis de la energía del fuera de campo según Michael Haneke, el montaje analítico de Eisensten, los raccords sonoros de Guerin, la forma cerrada escenificada de Charles Lughton en "La noche del cazador," los planos-secuencia de Welles, la precisión poética de Tarkovsky, la sobria ejecución de Murnau o Kurusawa, así como otras propuestas alternativas como pueden ser, el cine del sonido directo de Eric Rohmer, el montaje poético de Godard, la forma errante del neorealismo italiano, etc....

Además del uso y aprendizaje del programa y del análisis del cine a través del montaje, las clases se complementaran con la realización por parte del alumno de varios proyectos.

Temario (8 capítulos)

Capítulo #1

Final Cut Pro. Gestión de proyectos

Durante las primeras semanas de edición en Final Cut Pro se explicará como gestionar un proyecto, la nomenclatura utilizada en edición a nivel profesional, la metódica de trabajo, la organización del material y como direccionar los archivos dentro del ordenador. Por otra parte se cubrirá el apartado de Log and Capture, donde veremos como capturar y almacenar el material filmado.

Teoría del montaje cinematográfico.

En estas semanas iniciales analizaremos como se edita el principio de una película, como integrar los títulos de crédito y el lenguaje de edición que se debe utilizar durante los primeros minutos teniendo en cuenta factores como, el estado virgen respecto a la obra por parte del espectador y el enlace entre nuestra realidad cotidiana y la realidad del film.

Capítulo #2

Final Cut Pro. Gestión de clips

Una vez conseguidos los objetivos del capítulo uno, aprenderemos como gestionar los clips fuera de la línea del tiempo. Desde como organizar el Browser según nos convenga, hasta los diferentes formatos de clips, pasando por la manipulación del Motion interior del clip. Aprenderemos a cambiar y a utilizar el Time Code, así como a inventar concordancias no existentes entre clips.

Teoría del montaje cinematográfico.

Analizaremos el cine clásico de Hollywood, los diferentes tipos de plano, su semántica dentro del lenguaje cinematográfico y la relación gramatical entre ellos. También cubriremos los encadenados y los fundidos como elemento elíptico-narrativo.

Capítulo #3

Final Cut Pro. Gestión de clips

En este apartado aprenderemos a utilizar la línea del tiempo. Veremos como editar por intersección o por inserción, como manejar la paleta de herramientas, como trabajar con rapidez con los clips, los trucos para seleccionar y deseleccionar, etc.

Teoría del montaje cinematográfico.

En este apartado analizaremos la forma abierta y cerrada en el cine, así como el uso de los elementos de montaje no diégéticos dentro de la narrativa. Analizaremos la película **Persona** de *Bergman*, y el cine de *Spielberg*, donde el montaje responde enteramente a la necesidad narrativa de gestionar la información a través de los personajes.

Capítulo #4

Final Cut Pro. Gestión de clips

Durante el cuarto capítulo aprenderemos el manejo de las transiciones y los fundidos, así como la variación de velocidad de los clips, las rampas de velocidad y la opacidad de los clips.

Teoría del montaje cinematográfico.

Análisis del tiempo interior del plano. A través del análisis de la obra de *Andrei Tarkovsky*, estudiaremos el flujo del tiempo dentro del plano y el montaje como rotura de tono e interrupción de dicho flujo. Visionaremos clips, de **Nostalgia**, **Sacrificio**, **Stalker**, **El Espejo** y **Solaris**.

Capítulo #5

Final Cut Pro. Efectos

Cubriremos la aplicación de efectos y su filosofía de uso, veremos las variaciones estéticas del clip con fines efectistas y también la realización del etalonaje usando la corrección de colores. Efectuaremos composiciones de imágenes y utilizaremos las diferentes opciones de croma.

Teoría del montaje cinematográfico.

En el apartado de teoría analizaremos todo tipo de raccords, desde los raccords de mirada, hasta los getuales, pasando por los falsos raccords y los raccords sonoros. Analizaremos los raccords elípticos y las elipsis dentro del plano. Para ello usaremos al cine de *Angelopoulos*, donde dentro de un mismo plano pueden pasar años o segundos.

Capítulo #6

Final Cut Pro. Sonido

Durante el sexto capítulo estudiaremos todas las opciones de sonido en Final Cut Pro, desde la variación del Pan, a leer dentro de un clip, hasta las diferentes transiciones, pasando por la edición de sonido en tiempo real. Veremos la gravación de "voice over", y la composición de música con el programa "Sound track".

Teoría del montaje cinematográfico.

En este capítulo cubriremos las diferentes concordancias dentro de los planos. Utilizando el cine de *Vertov* y *Bertolucci* analizaremos las concordancias gráficas, las concordancias céntricas, cromáticas, dinámicas, sonoras, semánticas etc.

Capítulo #7

Final Cut Pro. "Exportar e Importar" y creación de títulos y créditos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA
Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011
Telf: +34 93 454 06 50
info@uacebarcelona.com
www.uacebcn.com

Durante el **séptimo apartado** aprenderemos a exportar con diferentes fines; creación de un DVD con el programa DVD pro, creación de un CD, exportar un EDL, colgar en Internet, etc. La semana se complementará con el aprendizaje del programa Livetype, y la generación de títulos y créditos.

Teoría del montaje cinematográfico.

En este penúltimo apartado analizaremos el montaje ruso, donde diferentes teorías sirvieron para crear el montaje analítico. Un montaje basado en los conflictos y choques entre planos creando una tercera imagen que reunía la resolución de dicho conflicto. También analizaremos el montaje de resonancias.

Capítulo #8

Final Cut Pro. Acabado y almacenado del proyecto

Durante el último capítulo, cubriremos el acabado de los proyectos. Como controlar la cantidad de blancos y como mezclar el sonido para su óptima reproducción. Se dará un repaso general al programa y se aclarará cualquier duda que tengan los alumnos.

Teoría del montaje cinematográfico.

En la último bloque veremos otras filosofías de montaje. Desde el low tempo de *Jim Jarmush*, hasta el poético Godard, Estudiaremos los planos secuencias. Los logros de *Flaherty* con **Nanouk el esquimal**. Visionaremos y analizaremos algún video clip de *Michel Gondry* y de *Spike Jonze*

LABORATORIO DE VÍDEO DIGITAL I Y II

(Profesor: Fernando Cobo)

Esta asignatura, será un taller que combine apreciación, teoría y práctica del video. Para esto la metodología del curso está profundamente ligada a los ejercicios como reflexión metódica del avance conceptual de la materia. Cada sesión teórica o de apreciación de visionados, se intercalará con ejercicios colectivos y revisiones frecuentes de los trabajos realizados por los propios alumnos.

El objetivo del curso es el de conocer el funcionamiento técnico, mecánico y artístico de esta herramienta de construcción audiovisual llamada Cámara de Video. Para lograr dicho objetivo, se tiene planificado introducir al alumno dentro de la comprensión de dicha herramienta, desde el plano histórico, se hará un breve recorrido de los instrumentos antecesores, hasta llegar a nuestros días.

También, en el plano conceptual, se estimulará al alumno a que comprenda el fenómeno de la visión, lo visual y lo visible.

Una vez introducidos estos conceptos básicos, se estará en condiciones de comenzar a hacer prácticas, ejercicios de cámara, puestas de luces, entrevistas, etc. Se tiene planificado dictar los temas junto a un trabajo práctico por parte de los alumnos.

Temario:

- 1) Orígenes de las imágenes audiovisuales (de Altamira pasando por el Mito de la caverna de Platón, las Pirámides (aztecas, egipcias) , las iglesias medievales, el taller humanista, la cámara oscura, el kaleidoscopio, el cine y la fotografía, etc.)
- 2) La visión, lo visual y lo visible: aspectos y diferencias de este fenómeno complejo. Ejercicios visuales cotidianos.
- 3) La construcción de la mirada. Encuadre, ángulos, usos y tipos de cámara (steady cam, subjetiva, etc). Lecturas recomendadas.
- 4) La cámara como instrumento de escritura audiovisual. Ejemplo de diversos usos y estilos. Ejercicios de los alumnos.
- 5) Funciones y Objetos de las Cámaras de Video. Similitudes y diferencias con las fotografía y el cine. Ejercicios de cámara.
- 6) ¿Es el video un lenguaje propio? Reflexión y discusión respecto este tema.
- 7) Ejercicios en grupos de temas a desarrollar. Lineamientos básicos, estructuras. Usos creativos y técnicos de la cámara.
- 8) La narración audiovisual, el guión, el desglose, la producción. Etapas del proceso de realización.
- 9) Estilos televisivos: el Documental, el Reportaje, etc.
- 10) El cine argumental, el video no lineal, similitudes y diferencias.
- 11) Desperfectos técnicos, fallas y disfunciones de la cámara: ¿como solucionarlos?
- 12) Lentes, objetivos, usos convencionales. Similitud y diferencias con las lentes Fotográficas y Cinematográficas (normal, gran angular, teleobjetivo)
- 13) Video a través de otros soportes de difusión: la web. Usos creativos.
- 14) Historia del soporte visual, de los pigmentos a los pixeles. del celuloide al HD.
- 15) Videocámaras de vigilancia, webcams y telefonos móviles con videocam, usos creativos y narrativos.
- 16) Sistemas y Normas de Video (Pal, Ntsc, Secam)
- 17) Analógico vs Digital, diferencias y similitudes,.
- 18) La formación de la imagen a través de los tubos catódicos o CCDs.
- 19) Nociones básicas de iluminación, en set y exteriores, ejemplos y ejercicios.
- 20) Tipos de luces, su relación con la cámara de video.
- 21) Trabajo final de curso, realización de proyecto de video.
- 22) Conclusiones y Evaluación final.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

PUBLICIDAD I y II

(Profesor: Nacho Guilera)

PRIMERA PARTE

1 EL CONCEPTO DE LA PUBLICIDAD Y SUS ACEPCIONES

1. diversos enfoques de la comunicación publicitaria
- 2 el mercado de los medios y el mercado del anunciante
- 3 la eficacia de la publicidad como herramienta de comunicación comercial y su relación con el zapping.

2 EL MERCADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

1. la oferta en el mercado de los medios de comunicación.
 - 1.1. El medio televisión.
 - 1.2. El medio prensa.
 - 1.3. El medio radio.
2. la demanda en el mercado de los medios de comunicación.
 - 2.1. Consumo de la televisión
 - 2.2. Consumo de la prensa.
 - 2.3. Consumo de la radio.
3. Consecuencias de los cambios acaecidos e el mercado de los medios de comunicación.
4. el mercado del anunciante.

3. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA AUDIENCIA FRENTE AL TELEVISOR.

1. consumo de televisión por años.
2. consumo de televisión a lo largo de los meses.
3. Consumo de televisión a lo largo de los días
4. Consumo de televisión a lo largo de las franjas horarias.
5. distribución de la audiencia.
6. Cambios de canal.
7. Comportamiento general de la audiencia en los programas televisivos.
8. comportamiento de la audiencia ante los bloques publicitarios.

4. LA AUDIMETRÍA: SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL DE LA AUDIENCIA EN TV.

1. La muestra
2. Proceso operativo de la audiencia.
3. La audimetría como sistema de información sobre el comportamiento de la audiencia televisiva.

5. LIMITACIONES E IMPERFECCIONES DEL MINUTADO.

1. ¿de verdad son tantos datos?
2. Audiencia segundo a segundo vs. minutado.

6. CONCLUSIONES MÁS DESTACABLES DEL ESTUDIO DE LA AUDIENCIA SEGUNDO A SEGUNDO.

1. La audiencia que evita el primer bloque publicitario.
2. Curva de audiencia segundo a segundo durante el primer minuto del bloque.
3. Fugas de audiencia anteriores al bloque publicitario.
4. Comportamiento de la audiencia durante el último minuto del bloque publicitario.

7. IMPACTO ECONÓMICO DEL ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA SEGUNDO A SEGUNDO.

1. Una mejor opción que primeras o últimas posiciones.

8. COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA FRENTE A LAS DISTINTAS POLÍTICAS PUBLICITARIAS Y DE PROGRAMACIÓN DE LAS CADENAS DE TELEVISIÓN.

1. El tipo de programa como factor diferenciador del nivel de zapping.
2. Fugas de audiencia en el primer minuto del bloque según el tipo de programa.
3. Comportamiento de la audiencia según las distintas políticas publicitarias de las cadenas de televisión.

9. DEL GRP AL NRP: UN NUEVO PARÁMETRO DE MEDIDA DE LA EFICACIA DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN.

1. Imperfecciones del GRP.
2. Un nuevo parámetro NRP y sus ventajas.

NARRATIVA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA

1. LA PUBLICIDAD A LA LUZ DE LA CIENCIA Y LA CREATIVIDAD.

- 1.1. Narrativa (audiovisual)
- 1.2. Audiovisual (e hipermedia)
- 1.3. Publicidad
- 1.4. Narrativa audiovisual publicitaria.
- 1.5. La narración persuasiva: lo verdadero y lo verosímil.
- 1.6. Narrativa audiovisual publicitaria y nuevos medios.
- 1.7. Evolución narrativa del relato persuasivo.
 - 1.7.1. Del relato denotativo al enunciativo o simbólico.
 - 1.7.2. Del relato simbólico al infopublicitario y venal. Del relato estable al relato cambiante.
 - 1.7.3. De la macrodifusión sincrónica a la personalización asincrónica.
 - 1.7.4. Convergencias tecnológico-narrativas: los nuevos relatos publicitarios.

2. EL RELATO PUBLICITARIO: CONVERGENCIA DE ESTRUCTURAS NARRATIVAS, INFORMACIÓN, DRAMÁTICA Y PERSUASIVA.

3. LA ESTRUCTURA NARRATIVA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA: HISTORIA.

- 3.1. Personajes.
 - 3.1.1. El personaje tridimensional de Lagos Egri.
 - 3.1.2. Los personajes y su función persuasiva.
 - 3.1.3. Roles de los personajes en el anuncio.
 - 3.1.4. Interacciones con el producto o servicio.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS

UACE BARCELONA

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com

- 3.1.5. Interacciones entre personajes.
- 3.1.6. Contextos.
- 3.1.7. Valores.
- 3.1.8. Implicaciones del personaje o personajes con el producto.
- 3.1.9. Apariencia.
- 3.1.10. Dirección mantenida por el personaje o los personajes.
- 3.1.11. El personaje abierto en la publicidad interactiva.
- 3.1.12. Las gradaciones del personaje en la publicidad lineal o interactiva.
- 3.2. Espacio.
 - 3.2.1. Percepción espacial: espacio implícito, explícito y explicitación total.
 - 3.2.2. Percepción espacial de los cinco sentidos.
 - 3.2.3. Interacciones del espacio con los otros elementos narrativos.
 - 3.2.4. Hiperespacio interactivo. Espacio de selección y de representación.
 - 3.2.5. Hiperespacio participativo.
 - 3.2.6. Funciones narrativas del espacio.
 - 3.2.7. Espacio ausente y polisemia espacial.
- 3.3. Tiempo.
 - 3.3.1. Orden: la máquina del tiempo.
 - 3.3.2. Duración: el dominio del tiempo.
 - 3.3.3. Frecuencia: la recepción expresiva.
 - 3.3.4. La representación visual del tiempo.
 - 3.3.5. Funciones narrativas del tiempo.
- 3.4. Acción.
 - 3.4.1. La estructura dramática publicitaria y la acción.
 - 3.4.2. El desarrollo de la acción.
 - 3.4.3. La multiacción selectiva, transformativa y constructiva.
 - 3.4.4. Rasgos distintivos de la acción hipermedia.
 - 3.4.5. Funciones narrativas de la acción.
- 4. LA ESTRUCTURA NARRATIVA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA: DISCURSO**
 - 4.1. Las sustancias expresivas cinéticas audiovisuales y tipográficas.
 - 4.1.1. La iluminación.
 - 4.1.2. La cámara narrativa
 - 4.1.3. El sonido narrativo.
 - 4.1.4. La imagen tipográfica.
 - 4.1.5. La construcción discursiva final: la edición.
 - 4.1.6. Sustancias expresivas en los dominios de la interactividad.
 - 4.1.7. Instancias enunciativas en los dominios lineales e interactivos.
 - 4.1.8. Especificidad del discurso audiovisual publicitario.
 - 4.1.9. Matrices combinatorias en publicidad.
- 5. LAS ESTRUCTURAS SOPORTADAS POR LA ESTRUCTURA NARRATIVA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA.**
 - 5.1. Estructura informativa: información versus seducción.
 - 5.1.1. Infopublicidad y venalidad en la publicidad interactiva.
 - 5.2. Estructura persuasiva.
 - 5.2.1. El relato persuasivo y la percepción del relato.
 - 5.2.2. El poder persuasivo de la seducción.
 - 5.2.3. La seducción instrumental.
 - 5.2.4. La seducción altruista
 - 5.2.5. Seducciones cambiantes e imitaciones.
 - 5.2.6. El juego de la seducción narrativa.
 - 5.2.7. Arquetipos narrativo-persuasivos.
 - 5.2.8. La persuasión interactiva: grados de participación
 - 5.2.9. Interactividad con los autores y patrocinadores del programa publicitario.
 - 5.2.10. Interactividad con otros usuarios.
 - 5.2.11. Relaciones *inteligentes* del programa con el receptor.
 - 5.2.12. Retórica y persuasión. Las figuras retóricas en la construcción narrativa.

SEGUNDA PARTE

EL PROCESO CREATIVO Y PRODUCTIVO

6. POÉTICA Y CREATIVIDAD: REDEFINICIONES Y CONVERGENCIAS.

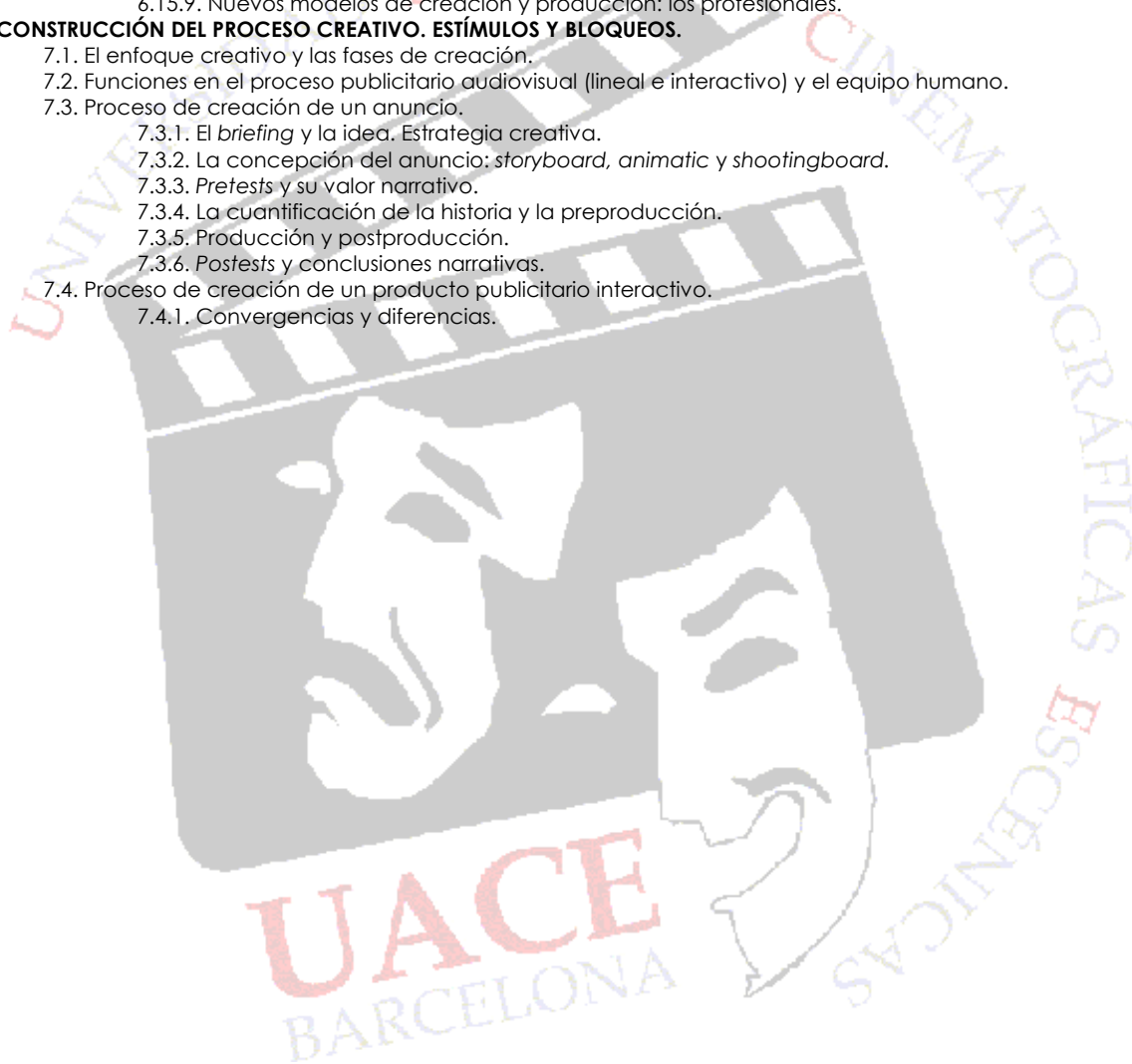
- 6.1. Género y proceso creativo.
- 6.2. Avances tecnológicos e implicaciones narrativo-creativas.
- 6.3. Trascendencia narrativa de la era digital para la publicidad lineal e interactiva.
- 6.4. Publicidad e imagen digital: de los efectos mecánicos a los infográficos.
- 6.5. Inteligencia artificial y narrativa publicitaria lineal.
- 6.6. El *software* inteligente y la publicidad.
- 6.7. Hipermedia: hibridación versus convergencia.
- 6.8. Personajes virtuales.
- 6.9. Espacios y atrezzo virtuales.
- 6.10. Redefinición continua de los escenarios audiovisuales para la publicidad.
- 6.11. Convergencias tecnonarrativas en línea y publicidad interactiva.
- 6.12. Internet y publicidad.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA
 Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011
 Telf: +34 93 454 06 50
info@uacebarcelona.com
www.uacebcn.com

- 6.12.1. Del hipertexto tipográfico a la realidad virtual multiusuario.
- 6.12.2. Intranet/Extranet y publicidad.
- 6.13. Televisión digital y publicidad interactiva.
- 6.14. Radio y publicidad: contaminaciones mediáticas y narrativas.
 - 6.14.1. Contaminaciones y convergencias en el universo digital.
- 6.15. Nuevos modelos publicitarios.
 - 6.15.1. Redefinición tecnopoética.
 - 6.15.2. Redefinición tecnopragmática.
 - 6.15.3. *product placement* y *bartering*: del producto como elemento decorativo a elemento narrativo.
 - 6.15.4. Infopublicidad interactiva: convergencias entre marketing, publicidad, promoción y ventas.
 - 6.15.5. Conocimiento de las nuevas audiencias.
 - 6.15.6. Nuevos modelos creativos y productivos: ¿agencias de publicidad lineal y de publicidad interactiva?
 - 6.15.7. Nuevos modelos para desarrollar estrategias de planificación.
 - 6.15.8. Nuevos modelos de investigación, planificación, compra y control.
 - 6.15.9. Nuevos modelos de creación y producción: los profesionales.

7. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO CREATIVO. ESTÍMULOS Y BLOQUEOS.

- 7.1. El enfoque creativo y las fases de creación.
- 7.2. Funciones en el proceso publicitario audiovisual (lineal e interactivo) y el equipo humano.
- 7.3. Proceso de creación de un anuncio.
 - 7.3.1. El *briefing* y la idea. Estrategia creativa.
 - 7.3.2. La concepción del anuncio: *storyboard*, *animatic* y *shootingboard*.
 - 7.3.3. *Pretests* y su valor narrativo.
 - 7.3.4. La cuantificación de la historia y la preproducción.
 - 7.3.5. Producción y postproducción.
 - 7.3.6. *Postests* y conclusiones narrativas.
- 7.4. Proceso de creación de un producto publicitario interactivo.
 - 7.4.1. Convergencias y diferencias.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
UACE BARCELONA

Gran Vía Corts Catalanes nº 580 Entlo. 3º BARCELONA 08011

Telf: +34 93 454 06 50

info@uacebarcelona.com

www.uacebcn.com