

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

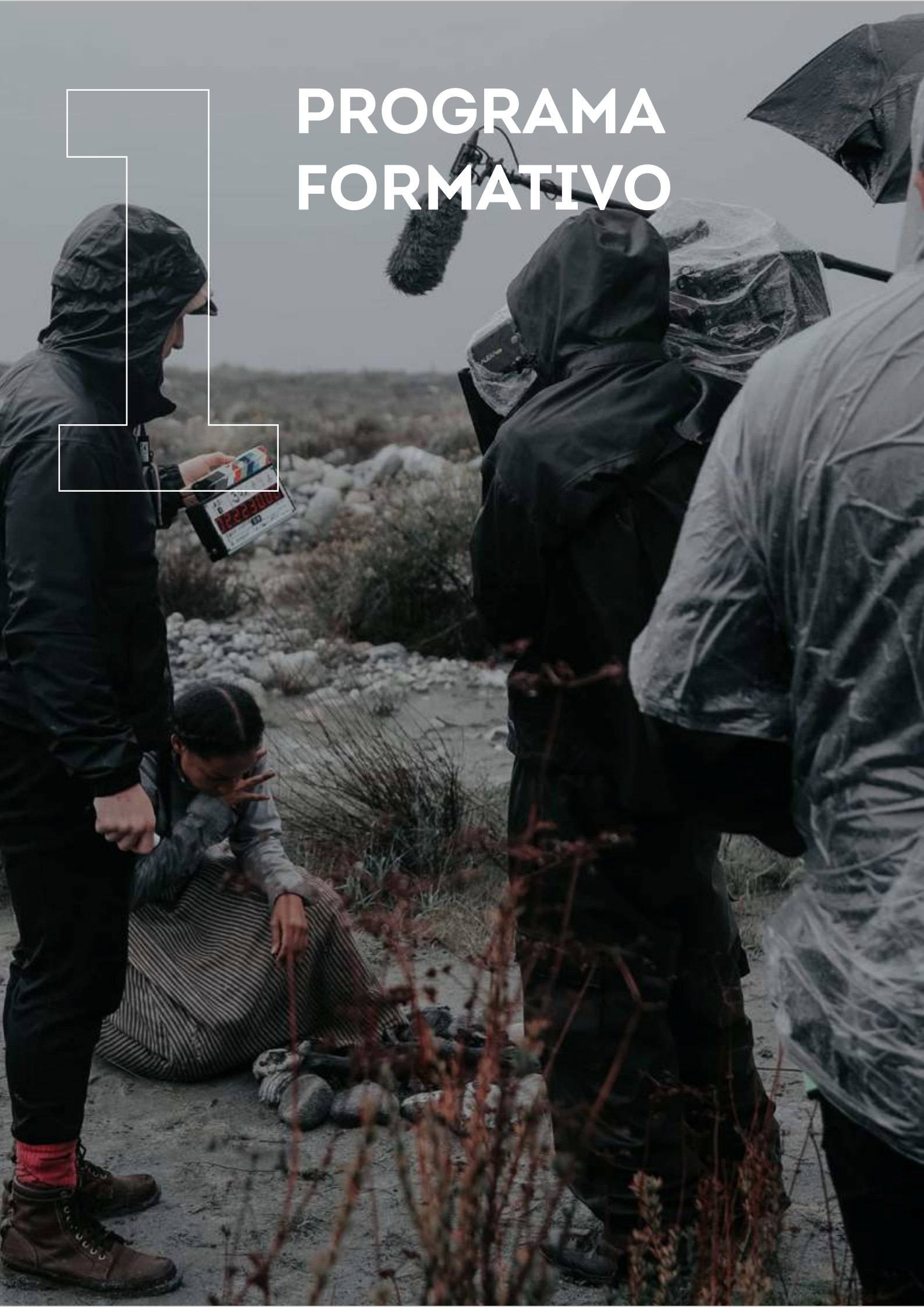
Formación acreditada por la UCAM*

UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

*Consulta condiciones.

Treintaycinco mm

PROGRAMA FORMATIVO

Módulo 1

La industria Audiovisual

La industria Audiovisual

- Los orígenes de la industria audiovisual
- El mercado audiovisual
  - Modelos de distribución en la era digital
- La industria cinematográfica
  - Características del medio cinematográfico
  - La producción de cine en España
- Las empresas cinematográficas
  - Tipos de empresa y su constitución
  - Registro de empresas cinematográficas y audiovisuales
  - Los sectores clásicos
  - La industria del streaming
- Historia de la producción cinematográfica en España
- Situación del sector cinematográfico en España
  - Exhibición en la era digital
  - Renovación de la distribución en España
  - Aumento de la internacionalización y crecimiento agente de ventas
  - Debilidad industrial en el sector de la producción

Historia del montaje audiovisual

- Pioneros del montaje

- Hermanos Lumière
- Georges Méliès
- Escuela de Brighton
- Edwin S. Porter
- David W. Griffith
- Primeras vanguardias: escuela soviética
- El acorazado Potemkin

- El lenguaje clásico
  - El raccord
  - Ley del eje
  - Formas de cambiar el eje sin desorientar
  - La ley de escala (o valor) y la ley de los 30º
  - La ley de correspondencia
  - El periodo clásico
  - Ideologías del montaje: transparencia vs. montaje
  - André Bazin. El cine de la transparencia
  - Sergei M. Eisenstein. El cine dialéctico

- Rupturas del lenguaje clásico
  - El manierismo
  - Alfred Hitchcock
  - Las vanguardias de los años 60
  - El cine de autor y el nuevo Hollywood

- La era digital
  - Democratización tecnológica
  - Estética de reportaje y de vídeo doméstico
  - Estética videoclip
  - Usuarios productores de contenidos

Géneros y productos audiovisuales

- Tipos de producciones
  - Cortometrajes
  - Largometrajes
  - Series de ficción
  - Telefilmes (y películas para plataformas)
  - Anuncios o spots publicitarios
  - Publirreportajes y vídeos corporativos
  - Videoclips
  - Series documentales
  - Realities
  - Reportajes para TV
  - Cine de animación

- Tipos de cine
  - Cine de ficción
  - Cine de no ficción: documentales
  - Cine no narrativo: películas de vanguardia

- Géneros del cine y series de ficción
  - Géneros clásicos
  - Subgéneros
  - Cine social
  - La jaula de las franquicias

Organigrama audiovisual

- Equipo técnico (CREW)
  - Guion
  - Dirección
  - Continuidad (Script)

- Casting
- Fotografía
- Eléctricos/as (lighting crew)
- Equipo de maquinistas (grip crew)
- Coordinación entre departamentos
- Arte
- Sonido directo
- Vestuario
- Maquillaje
- Edición o montaje
- Corrección de color (color grading)
- Efectos digitales

- Equipo artístico (CAST)
  - Reparto principal
  - Actores y actrices secundarios/as y de reparto
  - Figuración (Crowd)
  - Dobles
  - Personal complementario
  - Actores y actrices menores de edad

Módulo 2

Lenguaje audiovisual

Lenguaje audiovisual

- El lenguaje cinematográfico
  - El encuadre. Tipos de plano en relación con la figura humana
  - Otros tipos de plano
  - Tipos de plano según su movimiento
  - Edición y continuidad
  - El punto de vista
  - Composición y percepción visual
  - Principios básicos de composición
  - Direccionalidad
  - Profundidad
  - La lente
- Sonido
  - Ambientación musical
  - Diseño de sonido

Medios técnicos

- Adquisición de recursos materiales y técnicos
  - Las empresas auxiliares
- Equipamiento de cámara
  - Cuerpo de cámara
  - Ópticas
  - Otro material de cámara

- Equipamiento de sonido
  - Grabadoras
  - Micrófonos
  - Accesorios
  - Almacenamiento y cableado
- Equipamiento de iluminación
  - Proyectores de luz dura
  - Proyectores de luz suave
  - Proyectores led
  - Globos de iluminación
  - Estructuras
  - Balastos
  - Accesorios para proyectores
- Grupos electrógenos
- Equipamiento de grips
- Equipamiento de DIT
- Equipamiento de postproducción
  - Equipamiento para el montaje de la imagen
  - Equipamiento para la postproducción del sonido
- Departamento de producción y la adquisición de materiales
  - Equipamiento para producción

Módulo 3

La producción audiovisual

La producción audiovisual

- Producción
  - La figura del productor/a
  - Fases de un proyecto audiovisual
  - Departamento de producción
  - Departamento de localizaciones
  - Departamento de transportes
  - Departamento de catering
  - Departamento de contabilidad
  - Desarrollo de proyectos
  - De la idea al guion
  - Realización del package
  - Venta del proyecto. El pitching

Principales vías de financiación cinematográfica

- Financiación de obras audiovisuales
- Modos de producción
  - Producción propia
  - Coproducción
  - Encargo de producción (producción asociada)
- Fuentes de financiación
  - Financiación pública
  - Financiación privada

- Otras fuentes de financiación

Procesos de producción

- Preproducción
  - Desglose de guión
  - Localizaciones, decorados y permisos
  - Plan de trabajo
  - Elaboración de presupuestos
- Rodaje
- Fase final de montaje y postproducción

Módulo 4

La industria de la TV

La industria de la TV

- Industria de la TV
  - Nacimiento de la TV
  - Las emisoras de TV: tipologías
  - TV pública en España
  - TV privada en España
  - TV digital (ADSL/Fibra/Satélite)
  - Otro tipo de TV

Géneros y formatos televisivos

- Los géneros televisivos
  - Concepto de género
  - Género en TV. Una tipología
  - Género, formato y programa
  - Género Informativos
  - Géneros de Ficción
  - Géneros publicitarios
  - Géneros de entretenimiento
  - Género docudramático
  - Reciclaje e hibridación de géneros en los nuevos formatos televisivos
- Formatos informativos
  - Información televisiva
  - Telediario

- Reportaje televisivo
- Documental televisivo
- Debate televisivo
- Entrevista televisiva
- Género informativo en la hipertelevisión: el infoshow

- Formatos ficcionales
  - Ficción televisiva
  - Sitcom
  - Teledrama
  - Telenovelas
  - Otros formatos de ficción
  - Innovaciones narrativas en las series televisivas

- Docudrama y realities
  - Docudrama
  - Reality show
  - Talk show
  - Docuserie
  - Coaching show
  - Programas de cámara oculta
  - Celebrity show

- Géneros televisivos publicitarios
  - La publicidad televisiva
  - Spot publicitario
  - Publicidad convencional y discursos narrativos no publicitarios
  - Autopromoción
  - Brand placement
  - Merchandising y bartering
  - Publicidad interactiva
  - Televenta

- Géneros televisivos de entretenimiento
  - Entretenimiento televisivo
  - Concursos televisivos
  - Magacín televisivo
  - Humor televisivo
  - Retransmisiones en directo de acontecimientos

Profesionales del sector televisivo

- Organigrama de una cadena de televisión
  - Producción
  - Dirección y realización
  - Equipo de fotografía e iluminación
  - Sonido
  - Postproducción
  - Guion
  - Redacción
  - Documentación
  - Equipo artístico
  - Escenografía
  - Caracterización, Maquillaje y Peluquería
  - Efectos especiales
  - Otros equipos
- Hacia profesiones polivalentes
- Profesionales audiovisuales y creación de contenidos transmedia
- La seguridad en el plató
  - Riesgos generales en el plató y en el rodaje de exteriores
  - Profesionales especiales dentro del mundo audiovisual
  - Externalizaciones y contratas

Producción en TV

- Fases del proceso de producción
  - Desarrollo o pre-producción
  - Organización y preparación
  - Ejecución del programa
  - Post-producción
  - Comercialización
- Herramientas necesarias para la producción del programa
  - Plan de trabajo y plan de producción
  - Desglose y plan de grabación/rodaje/trabajo
  - Escaleta
  - Orden diaria de grabación/rodaje/trabajo
  - Parte de producción
- Presupuesto del programa
  - Beneficio industrial
- El estándar de producción
  - Tendencias
  - Producción de programas en relación a su estándar de producción
- Organización emisión de un programa en directo
  - Puesta en marcha del programa
  - Preparación diaria del programa
  - El directo

Financiación y promoción en TV

- Financiación en TV
  - Fuentes de financiación de las cadenas
  - Gestión de programas: explotación y derechos
- Promoción del producto televisivo
  - Marketing en TV
  - Promoción de los programas en TV
  - Autopromociones

Módulo 5

Introducción a derechos de autor y seguros

Introducción a derechos de autor y seguros

- Regulación jurídica del producto audiovisual y del espectáculo
  - Propiedad intelectual
  - Propiedad industrial
  - Depósito legal
- Cláusula de conciencia, secreto profesional y derecho de rectificación
  - Cláusula de conciencia
  - Secreto profesional
  - Derecho de rectificación
- Seguros
- Derecho Audiovisual
  - Vídeo formación

Distribución y explotación

- Preparación
  - Subfase previa
  - Subfase de introducción
- Lanzamiento
- Posicionamiento, comercialidad y representatividad
- Festivales, mercados y premios

- Festivales
- Mercados
- Premios

- Distribución en salas
  - Gestión de la distribución
  - Tipos de empresas distribuidoras
  - El proceso de distribución
  - El acuerdo económico
- Agentes de ventas
- Explotación videográfica y tv
- TV móvil e Internet
- Nueva era de comunicación en la industria cinematográfica
  - Internet
  - RR.SS
  - Webs oficiales
  - Blogs
  - Telefonía móvil

Promoción de productos audiovisuales

- Introducción al marketing en el ocio
  - El ocio y el cine
  - Competencia entre productos
  - Marketing mix
  - Segmentación de mercados y selección público objetivo
  - La marca
- Herramientas en la planificación de comunicación
  - Herramientas directas
  - Herramientas indirectas

2 LA ESCUELA

LA ESCUELA DE LOS QUE CREAN

DOBLAJE

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN DE EFECTOS ESPECIALES

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VÍDEO

TÉCNICO/A DE SONIDO

DIRECCIÓN AUDIOVISUAL

FOTOGRAFÍA DIGITAL

GUION AUDIOVISUAL

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

DJ Y PRODUCCIÓN MUSICAL

LOCUCIÓN

DIRECCIÓN DE ARTE

MARKETING DE INFLUENCIA

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

MOTION GRAPHICS

VFX

DISEÑO GRÁFICO

ANIMACIÓN 2D

igualdad de oportunidades
creatividad flexibilidad
trabajo en equipo pasión
igualdad de oportunidades
creatividad flexibilidad
creatividad flexibilidad
trabajo en equipo pasión
igualdad de oportunidades
creatividad flexibilidad
trabajo en equipo
pasión trabajo en equipo
flexibilidad creatividad
igualdad de oportunidades

talentmakers

El talento. ¿Tiene valor? O, mejor dicho, ¿se le da todo el valor que tiene a este intangible? En **Treintaycinco^{mm}** trabajamos, a través de la formación, para poner en valor el talento de nuestros/as alumnos/as. **EL TALENTO** se materializa, además, en la cultura y el ocio del que disfruta la sociedad: cuando escucha una pieza musical, cuando disfruta de un concierto, cuando cierra los ojos y se deja envolver por el sonido de una película. Somos fábrica de talento. Creemos en la industria audiovisual. En sus cimientos. En sus pilares.
Creemos en ti.

NOS FLIPA EL AUDIOVISUAL TANTO COMO A TI

Tu pasión es contar historias.
La nuestra, ayudarte a crearlas.

PREMIOS EXCELENCIA EDUCATIVA
Mejor Centro de Formación Audiovisual

QUÍ LO HACEMOS ASÍ...

1 Formación flexible

Tú decides a cuantos fps avanza tu evolución. Nuestra metodología se adapta a ti para que puedas hacer flashback y flashforward tantas veces como quieras.

2 Práctica

Por experiencia, sabemos lo complicado que es ganar experiencia. Con nuestras prácticas en empresas y talleres presenciales darás el primer paso hacia el estrellato.

3 Con un gran staff

Profesores y colaboradores que te asesorarán y te guiarán en todo lo que necesites, así tu podrás centrarte en lo más importante: desarrollar todo tu potencial.

4 Mirando al futuro

¡Prevenidos... y siempre alerta para hacerte llegar las ofertas de empleo y todas las oportunidades que mejor se adapten a lo que te llena! Y sin moverte de casa.

5 Olvidando los bloqueos

Tú y tu asesor/a personal trabajaréis realizando tutorías pedagógicas de forma totalmente acompasada para hacer brillar tu talento. Lo que sería un lip-sync perfecto.

6 Con pasión

Esto va de transmitir, pero también de inspirar. La técnica teoría es básica y la técnica es muy importante, pero tus ganas y tu talento serán las que marquen la diferencia.

EMPRESAS QUE COLABORAN Y CONFÍAN EN **Treintaycinco**^{mm}

Luisa Ezquerra
Locución y Comunicación

HERE COMES the SOUND

REVERSO FILMS

VACA Films

SUMA CONTENT

PRO EXPO
COMMUNICATION, STANDS AND EVENTS

SPUTNIK

ATRESMEDIA

LA CENTRAL PRODUCCIONES

Esta escuela es otra historia: la tuya

YA SABES DÓNDE ENCONTRARNOS

www.35mm.es

Telf. 910 888 280

enquepuedoayudarte@35mm.es

Treintaycinco mm