

DIRECCIÓN AUDIOVISUAL

Formación acreditada por la UCAM*

UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

**Consulta condiciones.*

Treintaycinco ^{mm}

PROGRAMA FORMATIVO

HDp59.94 No Input

REC:Codec 03:1

Historia de la cinematografía

- Breve historia del cine
 - Los comienzos
 - Del mundo al sonoro
 - De Hollywood al mundo
- Breve historia de la Televisión
 - Antecedentes y primeros desarrollos
 - La señal de vídeo
 - El desarrollo hasta la TV en color
 - La alta definición
 - La relación de aspecto
 - La digitalización
 - Difusión analógica
 - De la difusión digital al 3D
- Nuevas pantallas
- VOD
 - El fenómeno Netflix
 - Internet y el caso de YouTube
 - Vimeo
 - Smart TV

Historia del montaje

- El montaje antes del sonido

- Los primeros años: Los hermanos Lumière, Méliès, y el descubrimiento del corte
- Griffith y el montaje de continuidad
- Teorías del montaje: los rusos crean y escriben
- Buñuel y Verto: Reacciones a las teorías del montaje

- El montaje después del sonido: el triunfo de la continuidad

- El sonido: cámaras quietas y el uso de la Moviola
- Después del sonido: la continuidad en tiempos del cine clásico
- Casablanca. Continuidad, sí, pero...
- Algunos ejemplos más allá de Hollywood
- La influencia de la televisión y los formatos panorámicos
- Godard y la discontinuidad
- De la Nouvelle Vague al cine contemporáneo

Lenguaje cinematográfico

- Imagen audiovisual: Cinematografía, electrónica y digital

- Naturaleza de la imagen audiovisual
- De la imagen a la formalización del plano
- Caracterizadores cinematográficos del plano
- Intervención sobre el referente

- Claves del lenguaje audiovisual

- Aspectos estéticos
- Aspectos didácticos
- Aspectos morfológicos
- Aspectos sintácticos

- **Planos y cortes, cómo armonizarlos**
 - Tamaño de los planos simples
 - Cuando la cámara se mueve: Picados, Contrapicados, Travellings y hasta Zooms
 - Leyendo el guion: plano, toma, escena y secuencia
 - Pensando en el corte: reglas y trucos para una buena edición
 - El corte, el encadenado, el fundido y las transiciones
 - Tipos de montaje: por acción, por posición en la pantalla, forma, conceptual y combinado
- **Tratamiento del tiempo en el diseño de la película**
 - Tratamiento del transcurso temporal lineal
 - Tratamiento del transcurso temporal no lineal
 - Tiempo de la realidad, tiempo del relato y tiempo fílmico
- **Continuidad temporal**
 - Identidad temporal
 - Tiempo condensado
 - Tiempo expandido
 - Formas visuales de expresión del paso del tiempo

La industria audiovisual

- **La industria audiovisual**
 - Los orígenes de la industria audiovisual
 - El mercado audiovisual
 - La industria cinematográfica
 - El mercado videográfico
 - La industria radiofónica
 - La industria televisiva tradicional
- **El trabajo en equipo**
 - Las estrategias de Shakleton

- Los objetivos
- La figura del director
- Interrelaciones y espíritu grupal
- Ambiente: conflictos y celebraciones
- Acciones de riesgo y perseverancia
- **Concepto de Realización**
 - Concepto de realización, competencias y limitaciones
 - La obra audiovisual y el proceso creativo y técnico y artístico
 - La obra audiovisual y el proceso industrial
 - La obra audiovisual comunicación

Géneros y productos audiovisuales

- **Producciones audiovisuales**
- **Tipos de producciones**
 - Cortometrajes
 - Largometrajes cinematográficos
 - Series de ficción
 - Telefilmes (y películas para plataformas)
 - Anuncios o spots publicitarios
 - Publireportajes y vídeos corporativos
 - Videoclips
 - Documentales
 - Realities
 - Reportajes de televisión
 - Cine de animación
- **Tipos de cine**
 - Cine de ficción
 - Cine de no ficción: documentales
 - Cine no narrativo: películas de vanguardia

- **Los géneros del cine y series de ficción**
 - Géneros clásicos
 - Subgéneros
 - La jaula de las franquicias
- **Tipos de programa de televisión**
 - Programas en plató
 - Retransmisiones
- **Tipos de programas de radio**
 - Magazines radiofónicos
 - Programas informativos
 - Programas musicales
 - Programas culturales
 - Dramatizaciones y radionovelas
- **Narrativas transmedia**

Organigrama

- **Equipos implicados en una producción audiovisual**
- **Equipo artístico (CAST)**
 - Reparto principal
 - Actores secundarios y de reparto
 - Figuración
 - Dobles
 - Personal complementario
 - Actores menores de edad
 - Documentación de casting
- **Equipo técnico (CREW)**
 - El departamento de guion

- El departamento de dirección
- El departamento de continuidad
- El departamento de casting
- El departamento de fotografía
- El departamento de maquinistas
- El departamento de eléctricos
- El departamento de sonido directo
- El departamento de arte
- El departamento de atrezzo
- El departamento de vestuario
- El departamento de maquillaje y peluquería
- El departamento de SFX
- El departamento de animales
- El departamento de edición y montaje
- El departamento de etalonado/corrección de color
- El departamento de posproducción de sonido
- El departamento de música
- El departamento de efectos visuales (VFX)

- **El departamento de producción**

- Productor
- Productor ejecutivo
- Coproductor
- Productor delegado
- Director de producción / Line producer
- Jefe de producción / Unit production manager
- Productor asociado
- Primer ayudante de producción / Jefe de localizaciones
- Segundo ayudante de producción / Coordinador de producción
- Ayudantes de producción
- Auxiliares de producción (P.a)

- **El departamento de localizaciones**
 - Primer ayudante de producción / Jefe de localizaciones
 - Localizadores (scouts)
 - Asistente de localizaciones
- **El departamento de transportes**
 - Jefe de transportes
 - Drivers
- **El departamento de catering**
- **El departamento de contabilidad**
 - Secretario de producción / Controller
 - Contable / Pagador
- **Equipos y situaciones especiales**
 - Normas para el rodaje con vehículos
 - Recomendaciones de seguridad con armas de fuego, explosivos y máquina
 - de humo
 - Regulación laboral del trabajo con niños
 - Reglas para el trabajo con animales
 - Procedimientos de seguridad para el rodaje en agua

Los equipos y medios cinematográficos, Producción y Guión

- Modos de producción
 - Producción propia
 - Coproducción
 - Encargo de producción (Producción asociada)
- La preproducción en la obra audiovisual
- Plan de producción
- Software para producción
 - Movie Magic Scheduling
 - Gorilla
 - Ease Scenechronize
 - Scenios
 - The Takes
 - Shootize
- Seguros de producción audiovisual
- El productor ante el guion
 - Valores de producción
 - El contrato con el guionista
- Proceso de creación de un relato de ficción
 - La idea

- La sinopsis
- El argumento
- La escaleta
- El tratamiento
- **Guion literario**
 - La estructura dramática
 - ¿Guion original o adaptado?
 - Software para escritura de guiones
- **Biblia de una serie de televisión**
 - Idea, sinopsis o storyline de la serie
 - Referentes
 - Formato/estructura
 - Perfiles personaje
 - Sinopsis primera temporada
 - Cuadro o mapas de tramas
 - Espacios, decorados y exteriores
 - Relaciones entre personajes
- **La reescritura de un guion**
 - La elección del director
 - La figura del Showrunner
- **Proceso de creación de un relato de no ficción o documental**
 - El dossier de un documental
- **Software para guion**
 - Videoformación

Los equipos y medios cinematográficos, Dirección artística

- Puesta en escena y Dirección artística
 - Puesta en escena
 - Puesta en Imagen
 - Dirección artística
 - Elementos de significación en la puesta en imagen
- Tratamiento visual y diseño escenográfico
 - Visualización del filme en la fase de preparación
 - Tratamiento del espacio en el tratamiento de la película

Los equipos y medios cinematográficos, Dirección de fotografía

- El equipo humano del departamento de fotografía en una producción de Ficción
 - Introducción
 - El director de fotografía
 - Operador de cámara
 - El foquista o ayudante de cámara
 - El DIT
 - El data wrangler
 - El auxiliar de cámara
 - El auxiliar de videoasistencia
 - El gaffer
 - El jefe de los eléctricos
 - El grupista
 - El jefe de máquinas y los maquinistas

- **La cámara, protagonista del rodaje**
 - Introducción
 - La luz
 - La cámara de cine
 - Cinematografía Digital
- **Iluminación**
 - Triple dimensión de la iluminación cinematográfica
 - Cronología del tratamiento de la luz en la imagen cinematográfica
 - Aplicación de la luz en el proceso de producción
 - Estilos de iluminación
- **Vídeo formación**

Los equipos y medios cinematográficos, Sonido

- **Elementos expresivos de la banda sonora**
 - Elementos expresivos de la banda sonora
 - Posibilidades del sonido y contribución de la banda sonora
 - Sistema de signos sonoros en el discurso audiovisual
 - Diseño del sonido y de la banda sonora
- **Posibilidades expresivas del sonido y contribución de la banda sonora**
 - Posibilidades expresivas del sonido en el cine
 - Dimensión estética del sonido
- **Sistema de los signos sonoros en el discurso audiovisual**
 - La expresión verbal hablada
 - Ambiente: Ruidos y efectos
 - Música

- Silencio
- **Diseño del sonido y de la banda sonora**
 - Ambientación musical
 - Mezclas

Los equipos y medios cinematográficos, Montaje y postproducción

- **El material rodado**
 - Introducción
 - El papel del realizador en la fase del montaje
 - De cortes y parpadeos
 - Claqueta final
- **Configuración de una sala y un equipo de montaje**
 - Introducción
 - Evolución de la edición en vídeo
 - Edición lineal y no lineal, offline y online
 - Tecnología, confort y ambiente (equipos informáticos, iluminación y muebles)
 - Los códecs

Los equipos y medios cinematográficos, Dirección y realización

- **Funciones y competencias de los componentes del equipo de realización**
 - Director-realizador
 - Primer ayudante o asistente de dirección
 - Segundo ayudante o auxiliar
 - Auxiliar de dirección o meritorio
 - Secretario de rodaje
 - Operador de videoasistencia
 - Director de casting
 - Realizador de televisión
 - Primer ayudante de control
 - Segundo ayudante de preproducciones
 - Ayudante técnico realizador
 - Ayudante de realización
 - Ayudante de continuidad de guion
 - Ayudante de posproducción
 - Realizador de segunda unidad
 - Realizador de making of
- **Planificación del filme para el rodaje**
 - Segmentación del guion en unidades visuales
 - Visualización del espacio: campo, profundidad de campo y tamaño del

- plano
- Punto de vista: El lugar de la mirada
- **Construcción de la escena plano a plano**
 - Principios básicos de la planificación
 - El guion técnico de continuidad
 - Continuidad visual y continuidad direccional
 - Construcción de la escena en el rodaje

La preparación del rodaje

- **La importancia de los ensayos y preparativos**
 - Introducción
 - Ensayos con actores
 - Ensayos técnicos y preparativos
- **Dirección de actores**
 - Dirección e interpretación y construcción del personaje
 - Las escuelas de interpretación: Del escenario teatral a las pantallas de
 - televisión
 - Reparto o elección de los actores-personajes
- **Preparación**
 - Preproducción
 - Preparación del rodaje

El rodaje

- **Dinámica del rodaje**
 - El plan de rodaje definitivo
 - Orden de trabajo

- Preparación decorado
- Atentos al momento
- La labor de ayudante de dirección
- Dirección de actores
- Órdenes para rodaje
- Preparación del plano siguiente
- Cumpliendo el plan de cada jornada
- Hoja de script y volcado
- Recogida

- **Plan de rodaje**

- Elaborar una escaleta
- Agrupar las secuencias según el orden lógico de producción
- Las cinco reglas
- Estimación del tiempo de rodaje
- El factor psicológico
- El plan de rodaje vertical
- Plan de rodaje horizontal

- **El rodaje**

- Control y organización del trabajo durante el rodaje
- Visionado de Brutos
- Preparación de los efectos especiales

- **Orden de rodaje**

- **Dinámicas de rodaje-grabación**

- Dinámicas de rodaje-grabación
- Tipos de programas de televisión

- **La logística en el rodaje-grabación**
 - Viajes y transportes
 - Alojamientos
 - Comidas
- **La finalización**
 - Montaje o edición digital
 - Sonorización
 - Montaje de la música y los efectos
 - Copia estándar o copia cero
 - Otros procesos de producción singulares: televisión en estudio y documentales

La iluminación en el rodaje

Herramientas para la medida y control de la luz

- - Magnitudes y unidades fotométricas
 - Aparatos de medida
 - Cartas de ajuste y calibrado
 - Otras herramientas
- **Tipos de luminarias y aparatos de iluminación**
 - Evolución de la iluminación en el cine
 - Tipos de aparatos y luminarias para audiovisuales
- **Principios básicos de iluminación**
 - Dureza de la luz
 - Dirección de la luz
 - Angulación de la luz
 - Esquema básico de iluminación
 - Estilos básicos de iluminación
 - Otros tipos de luces

- El contraste de la iluminación
- El diseño de iluminación

Después del rodaje

Montando imagen

- - Flujos de trabajo: cinta, archivos y película
 - Preparando el primer corte
 - Refinando el montaje
 - Exportando el montaje cerrado
- **Montando sonido**
 - Introducción
 - Quienes forman el equipo de sonido
 - Cómo afrontar la postproducción del sonido
 - Posproducción básica de sonido
- **Incorporando efectos y rótulos**
 - Introducción
 - Efectos básicos de los programas de edición
 - Técnicas de VFX
 - Titulación básica y su relación con los VFX
- **Corrección de color**
 - Entrevista a Luis Ochoa Colorista
 - Principios básicos del color
 - Equipo y programas para realizar la corrección
 - Corrección básica en los programas de edición
 - Trabajando con un profesional
- **Video formación**

Sistema televisivo y configuración del estudio de producción

- Actividades esenciales de la televisión
- Hitos del sistema televisivo
 - Magnetoscopio
 - Color
 - Periodismo electrónico ENG
 - Código de tiempo
 - Digitalización y postproducción
 - Digitalización integral y TDT
- El estudio de televisión. Dependencias y medios técnicos del proceso de realización
 - Controles técnicos del centro de producción
 - Estudios de producción
 - Control de realización, sonido, de cámaras e imagen y de iluminación
 - Salas de video o de máquinas
 - Unidades móviles
 - Salas de edición y posproducción. Grafismo
 - Redacción, locutorios, archivos y documentación
 - Maquillaje
 - Talleres de construcción de decorados
- Sistemas de televisión íntegramente digital

Modos y técnicas de la realización multicámara televisiva

- Vigencia de la realización televisiva
Realización multicámara en estudio
- - Realización en directo, en vivo y de emisión simultánea
 - Realización en directo-grabado, falso directo o de grabación en continuidad
 - Realización por bloques sin posproducción
- Realización en directo desde exteriores: retransmisiones
 - Con técnica multicámara o retransmisión
 - Con técnica monocámara o conexión
- Generos y formatos de la producción exterior multicámara
- Realización y emisión en directo: retransmisión
- Realización monocámara en exteriores

El mundo digital

- El mundo Digital
 - ¿Qué ofrece el formato digital?
 - Por un puñado de dólares
 - Los guionistas en el mundo digital
- El archivo universal
 - La biblioteca de Babel
 - Brevísima historia de internet
 - ¿Qué es internet?
 - De nuevo la economía, ahora de larga cola
 - Toda la historia audiovisual en tu ordenador

- Ficción en internet
- Las series web y los aficionados profesionales (PROAM)
- Series de Internet
- Aficionados profesionales y profesionales aficionados

El siglo XXI

- **La realidad imitada**

- ¿Dónde trabajan los guionistas?
- La narrativa no siempre es ficticia
- La realidad llega a la tele
- Una historia posible de reality
- Narrativa de no ficción en internet
- La realidad virtual en el siglo XXI

- **La mezcla sin fin**

- Los nuevos medios del siglo 21
- Pregúntele a su hijo
- Crossmedia
- Transmedia

La explotación comercial

- **Distribución y exhibición audiovisual**
 - Las ventanas de la explotación
 - Modelo tradicional y nuevo modelo
 - Gestión de distribución
 - Características específicas de la cinematografía
 - Características específicas de la televisión
 - Contratos de distribución y exhibición
- **Los mercados audiovisuales y escénicos: Ferias, certámenes y festivales**
 - Plataformas mixtas de internalización
 - Las nuevas plataformas de distribución en festivales

Cómo financiar nuestro proyecto

- **Fuentes de financiación**
 - Fuentes de financiación públicas
 - Fuentes de financiación privadas
 - Otras fuentes de financiación
- **Presentación de proyectos**
 - El dossier de proyectos
 - Cómo realizar el dossier
 - La presentación ante los financiadores

- **Elaboración de planes promocionales para proyectos audiovisuales y espectáculos**
 - Características propias de la promoción del producto audiovisual o de espectáculos
 - El plan de comunicación

Normativa legal en la administración del proyecto audiovisual y espectáculo

- **Regulación jurídica de la ley audiovisual y del espectáculo**
 - Regulación de la actividad cinematográfica
 - Regulación de la radio y televisión
 - Regulación del espectáculo
 - Regulación de la publicidad, patrocinio y mecenazgo
 - Regulación del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen
- **Regulación jurídica del producto audiovisual del espectáculo**
 - Propiedad intelectual
 - Propiedad industrial
 - Depósito legal
- **Derechos de autor**
 - La ley de propiedad intelectual
 - Derechos de autor de una obra audiovisual
 - Derecho de propiedad industrial
 - Licencias Copyleft
 - Entidades de gestión de derechos
- **Derecho Audiovisual**
 - Video formación

LA ESCUELA

2

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 acompañada 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 Ezquerro
Locución y Comunicación

HERE
the COMES
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}

