

PROGRAMA DEL DIPLOMADO EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA TRANSMEDIA

Universidad Central de Venezuela
Centro de Extensión Profesional de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales

Junio, 2024

Nivel Básico

Unidad I: El equipo de producción

1. Los roles en una cadena de producción
  - 1.1. El trabajo del productor y del director cinematográfico
    - 1.1.1. La concepción general de la historia
    - 1.1.2. La lista de planos
    - 1.1.3. El guion técnico y el storyboard
    - 1.1.4. El casting, ensayos y construcción del guion
  - 1.2. El trabajo del asistente de dirección
    - 1.2.1. El productor como segundo al mando en la resolución del proyecto cinematográfico. El puente de comunicación entre los jefes de área y la dirección general
    - 1.2.2. Desglose general
    - 1.2.3. Elaboración del plan de rodaje
    - 1.2.4. Hojas de llamado (ubicación y detalles diarios del rodaje)
    - 1.2.5. Reportes generales
  - 1.3. El trabajo del productor ejecutivo
    - 1.3.1. Diseño y manejo del presupuesto
    - 1.3.2. La búsqueda de locaciones, gestión de permisología y logística.
    - 1.3.3. Alquiler del equipo técnico, locaciones, vehículos, etc.
    - 1.3.4. Selección o contratación de personal
    - 1.3.5. Solicitud de ayudas financieras
  - 1.4. El trabajo del productor de campo
    - 1.4.1. Logística de la producción
    - 1.4.2. Pregiras y giras.
    - 1.4.3. Trato directo con las cabezas de grupo
    - 1.4.4. Montaje del set
    - 1.4.5. El apoyo en campo
    - 1.4.6. El productor como estratega
  - 1.5. El trabajo del script
    - 1.5.1. El mantenimiento de la continuidad o raccord
    - 1.5.2. Desgloses de continuidad

- 1.5.3. Los apuntes del script y su importancia en el proceso de montaje
- 1.6. El trabajo del director de fotografía
  - 1.6.1. La creación de la atmósfera de la historia
  - 1.6.2. La lista de planos en función de la composición y el encuadre
  - 1.6.3. Lista de equipos técnicos
  - 1.6.4. Diseño de iluminación
- 1.7. El trabajo del director de arte
  - 1.7.1. La creación de la atmósfera de la historia
  - 1.7.2. La paleta de colores
  - 1.7.3. La escenografía y la utilería
  - 1.7.4. Locaciones y estudio. Locaciones intervenidas
  - 1.7.5. El vestuario como elemento de caracterización de los personajes
- 1.8. El trabajo del sonidista
  - 1.8.1. La recogida del sonido
  - 1.8.2. El sonido directo
  - 1.8.3. Sincronización
  - 1.8.4. Efectos sonoros
  - 1.8.5. Sonido ambiente
- 2. Relación del equipo de producción con el equipo técnico y creativo

Unidad II: El rodaje

- 1. El plan de producción y su puesta en práctica
  - 1.1. Los elementos implicados en la preparación del plan de rodaje: locaciones, equipos y actores
  - 1.2. La sábana o plan de rodaje. Formatos
  - 1.3. Cumplimiento del plan de rodaje
  - 1.4. Corte de horas, orden de filmación
  - 1.5. Reajuste del plan de rodaje
- 2. La dinámica en campo
  - 2.1. El funcionamiento cohesivo de los equipos de trabajo
  - 2.2. Los reportes por departamentos
  - 2.3. Los imprevistos
  - 2.4. Ajustes del plan de rodaje en función del presupuesto estimado

Unidad III: El proceso de montaje

1. La construcción del relato
  - 1.1. Revisión del material bruto
  - 1.2. Selección de tomas definitivas
  - 1.3. Diseño definitivo del orden de la historia en el relato
  - 1.4. Consolidación de la línea del tiempo y la intención de la instancia narrativa
2. Métodos de organización del proceso de montaje
  - 2.1. Los cortes de edición
  - 2.2. El trabajo con el guion y las notas del script
  - 2.3. La mirada del director

Unidad IV: El sonido en la postproducción

1. La edición de los diálogos
  - 1.1. Revisión de las fuentes de sonido
  - 1.2. Selección del material y ajuste del lipsing
2. La verosimilitud y el sonido
  - 2.1. Creación de la atmósfera del relato a partir del sonido
  - 2.2. Selección de los efectos de sonido y del sonido ambiente y su ubicación en el plano temporal del film
3. La mezcla de sonido
  - 3.1. Música original del film para reforzar la intención narrativa de la historia
  - 3.2. El valor narrativo del silencio

Unidad V: La etapa final

1. El proceso de edición
  - 1.1. Telecinado y copias
  - 1.2. La colorización del material

- 1.3. La masterización o render de la película
2. Publicidad y promoción
  - 2.1. Diseño del teaser y/o tráiler del film
  - 2.2. Diseño de la promoción y publicidad
  - 2.3. La prensa y los medios. El Press Kit
  - 2.4. Discusión sobre la distribución y el concurso en festivales, de cara a las ayudas financieras gestionadas en el proceso de preproducción
3. Las ganancias
  - 3.1. Las entradas generadas por el film

Nivel Avanzado

Unidad I: La dirección cinematográfica y el proceso de la producción transmedia.

- 1.1. Concepto de dirección.
- 1.2. El director y el equipo de dirección.
- 1.3. El proceso de producción-dirección en el cine y la televisión transmedia.
- 1.4. Materiales para la organización de la producción.

Unidad 2: La puesta en escena

- 2.1. Orígenes de la puesta en escena.
- 2.2. Concepto y aplicación de la puesta en escena.
- 2.3. Herramientas de la puesta en escena: bocetos, planta de decorados, story-board, planta de realización y generación del guion técnico.

Unidad 3: El plano y la planificación

- 3.1. El plano como unidad significativa: tamaño, altura y ángulo.
- 3.2. La formulación del espacio fílmico: campo, contracampo, ejes y raccord.
- 3.3. La planificación de la secuencia.
- 3.4. Funciones narrativas del plano.

Unidad 4: Estilos de planificación

- 4.1. El estilo de continuidad.
- 4.2. Derivaciones del estilo de continuidad.
- 4.3. Rupturas y alternativas: otros estilos de planificación.

Unidad 5: El cuadro como unidad compositiva

- 5.1. La formalización de la imagen: encuadre y composición.
- 5.2. Los formatos, la relación de aspecto y su incidencia en la composición.
- 5.3. Función expresiva de las ópticas.

Unidad 6: El movimiento como factor expresivo

- 6.1. Cuadro estático y movimiento interno.
- 6.2. El cuadro dinámico: los movimientos externos.
- 6.3. El plano secuencia como “coreografía” de la acción.

Unidad 7: La formulación del espacio

- 7.1. La construcción del espacio fílmico.
- 7.2. La formulación del espacio y el punto de vista.
- 7.3. Los otros espacios: espacio sonoro, fuera de campo y campo vacío.

Unidad 8: La articulación del tiempo

- 8.1. La construcción del tiempo fílmico.
- 8.2. Tiempo lineal, elipsis y condensación.
- 8.3. Estructuras temporales complejas.

Unidad 9: El montaje: teorías y modelos

- 9.1. Concepto y teorías del montaje.

- 9.2. Modelos de articulación: del montaje de las atracciones al montaje analítico.
- 9.3. Rupturas de la modernidad: fracturas del montaje continuo.

Unidad 10: El sonido y la banda sonora

- 10.1. Elementos de la banda sonora.
- 10.2. Las relaciones sonido/imagen.
- 10.3. El montaje sonoro.
- 10.4. La representación espacial del sonido: la mezcla en sala.
- 10.5. Los sistemas multicanal de sonorización en sala: Dolby digital, Dolby, Atmos, SDDS, DTS.

Nota: Cada cohorte participa en la producción de una película de largometraje como parte del programa académico.