

Certificado IMSV0408 – Nivel 3.

Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales.

¿A quien va dirigido?

- A profesionales que desarrolla su actividad profesional en los lugares y espacios indicados (estudio, «set» de grabación, localizaciones) en productoras cinematográficas, de televisión, publicitarias y otras.
- A profesionales que trabajan en: Sector cinematográfico. Televisiones públicas y privadas, de ámbito nacional, autonómico o local, cualquiera que sea su sistema de difusión. Productoras de televisión. Productoras de vídeo. Productoras de publicidad u otras.
- A trabajadores por cuenta propia interesados en la producción cinematográfica, de televisión, publicitarias u otras.
- A todas aquellas personas cuya actividad profesional se inscribe en el sector de imagen y sonido, y más concretamente aquellas como:
 - Ayudante de dirección de cine.
 - Primer ayudante de Dirección en cine.
 - Segundo ayudante de Dirección en cine.
 - Ayudante de realización en productos videográficos.

¿Quienes pueden acceder?

Acceso directo:

- Quienes estén en posesión del título de Bachiller.
- Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desean acceder.
- Quienes deseen acceder a un certificado de profesionalidad de nivel 3 y estén en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
- Quienes cumplan el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien hayan superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
- Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años.

Acceso Indirecto:

Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 deberá verificarse que el alumno posee las competencias clave suficientes en los ámbitos establecidos en los criterios de acceso de los alumnos, para cada uno de los módulos formativos.

En el caso de que esta formación se imparta total o parcialmente a distancia, se deberá verificar que el alumno posee el nivel de competencia digital suficiente para cursar con aprovechamiento dicha formación.

Estas competencias se podrán demostrar a través de la superación de las pruebas que organice la administración pública competente en las que se evaluará al candidato en cada uno de los ámbitos y niveles establecidos en los criterios de acceso.

¿Conocimientos y competencias, que se adquiere y como?

La competencia general que se busca es la de ser capaz de asistir a la planificación, organización y supervisión de la preparación y ejecución de proyectos cinematográficos u obra audiovisual desde el guión hasta el montaje y postproducción, determinando y coordinando los medios técnicos, artísticos, humanos y materiales necesarios para su consecución en el tiempo y con la calidad establecidos, ajustándose a los criterios técnicos, formales y artísticos marcados. Para ello se realizan los siguientes bloques de formación dentro del curso:

Determinar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto audiovisual.

Esto implica adquirir los conocimientos para saber definir y optimizar los recursos a partir del análisis de un guión literario. Determinar los elementos técnicos, formales y estéticos, más adecuados, para optimizar los recursos, a partir del guión técnico y el «storyboard». Proponer las localizaciones más adecuadas a la intencionalidad del proyecto cinematográfico u obra audiovisual. Definir las características de las pruebas de actores para organizarlas según las instrucciones de dirección, elaborando partes de conclusiones y datos.

Para ello se dispondrá de Herramientas informáticas de apoyo a la producción fotográfica con acceso a Internet y material de oficina. Como resultado de este proceso se aprende a como realizar los siguientes elementos: Presupuestos. Guiones literarios. Storyboard. Books. Fotografías, grabaciones de localizaciones y actores. Libro de relación de necesidades técnicas y humanas. Fichas de relación de personajes.

La coordinación de la disponibilidad y adecuación de los recursos humanos, técnicos y artísticos necesarios para el rodaje / grabación.

Las tareas a realizar en este bloque empiezan por asistir en la elaboración del plan de rodaje y la documentación e información necesarias para su ejecución. Coordinar y comprobar la preparación de los recursos técnicos y materiales para la realización cinematográfica u obra audiovisual, así como la elaboración de productos intermedios, asegurando su idoneidad, disponibilidad y operatividad. Coordinar los recursos humanos (técnicos y artísticos) a su cargo que intervienen en la ejecución del producto cinematográfico u obra audiovisual, siguiendo los criterios establecidos por la dirección.

El resultado de este bloque de formación será la obtención de las cualidades para crear Hojas de citación, órdenes de rodaje, Plan de rodaje. Partes de trabajo diario. Etc.

Organización y control del rodaje / grabación y postproducción.

Como fase final se debe de saber como verificar que los medios y el personal técnico y artístico están preparados, en función de la orden del día y según los plazos establecidos para la consecución del rodaje/grabación. Organizar el rodaje/grabación de cada plano siguiendo los criterios u objetivos

establecidos, para conseguir la intencionalidad narrativa, técnica y formal requerida. Coordinar la jornada de trabajo para que sea fluida y se ajuste a los planes previstos, preparando las tareas de días sucesivos, hasta el final del proceso de rodaje/grabación. Disponer de todo el material audiovisual necesario para la post-producción, ordenándolo e identificándolo para disponer de un plan de montaje que asegure un trabajo fluido. Por último saber atender y adelantarse a las necesidades del montaje y sugerir alternativas técnico-artísticas para facilitar la consecución de los objetivos de la obra.

El resultado de este proceso será saber como se realizan los partes de postproducción. Órdenes de trabajo diarias. Avances semanales. Informes del día, Partes de continuidad. Relación de necesidades de postproducción. Minutados. Etc.

¿Contenidos que se estudian?

Proceso de producción de una obra cinematográfica o audiovisual

- Industria cinematográfica y audiovisual:
 - Empresas del sector: Tipos y funciones.
 - Estructuras organizativas.
 - Sistemas de producción y estrategias de producción.
- Fases del proceso de producción:
 - Desarrollo y financiación.
 - Preproducción.
 - Rodaje/Grabación.
 - Postproducción.
 - Distribución y marketing.
- Equipos profesionales que intervienen:
 - Funciones.
- Interacción del equipo de dirección con los distintos equipos profesionales.
- Tipos de proyectos:
 - Objetivos y directrices.
 - Contenidos y estructura.
 - Documentación asociada.
 - Requerimientos de coordinación y presupuestarios.

Técnicas de expresión visual aplicadas a la intencionalidad estética de la obra

- Proporciones del formato.
- Elementos constitutivos de la imagen:
 - Forma.
 - Color.
 - Textura.
 - Línea.
- El punto de vista.
- Reglas compositivas:
 - Equilibrio.
 - Ritmo.
 - Armonía.
- Sincronización y movimiento.
- Características simbólicas de la composición de la imagen.
- Elementos de representación visual y su articulación.

Recursos del lenguaje audiovisual: características y aportaciones a la intencionalidad de la obra.

- Tipología y valor expresivo y narrativo de los planos:
 - General.
 - Tres cuartos o americano.
 - Medio.
 - Primer plano.
 - Plano detalle.
- El punto de vista en la composición del plano:
 - Plano objetivo.
 - Plano subjetivo.
 - Plano semisubjetivo.
- Transición entre planos y su valor expresivo y narrativo:
 - Encadenados.
 - Cortinillas.
- Encuadre.
- Composición:
 - Líneas.
 - Formas.
 - Colores.
 - Escorzos.
- Movimiento de cámara:
 - Panorámica.
 - Travelling.
 - Grúa.
 - Zoom.
 - Steadycam.
- Expresión y narración de los movimientos de cámara.
- Valor expresivo de los conceptos espaciales de la imagen:
 - Campo.
 - Fuera de campo.
 - Movimiento interno y movimiento externo de un plano.

Aportación expresiva del sonido a la obra

- Técnicas de expresión sonora:
 - Características y funciones.
 - Distribución espacial.
 - Planos sonoros.
 - Lenguaje sonoro.
 - Ambientación musical.
 - La banda sonora.

Narración audiovisual

- Identificación de códigos visuales y sonoros en el relato cinematográfico.
- Aplicación en los distintos géneros y estilos.
- Fragmentación del relato:
 - Secuencia mecánica.
 - Dramática.

- Escena.
- Bloque.
- Tiempo y espacio en la narración audiovisual.
- Estructura temporal del relato fílmico:
 - Tiempo real.
 - Tiempo diegético.
 - Tiempo histórico.
- Articulación espacio / tiempo del relato:
 - Scope.
 - Elipsis.
 - «Flash back».
 - «Flash forward».
 - Transiciones.
- El «raccord». Elementos y principios de continuidad audiovisual:
 - De movimiento.
 - De acción.
 - De dirección.
 - De iluminación.
 - De vestuario.
 - De atrezzo.
- Movimiento y ritmo audiovisual.
 - Ritmo interno.
 - Ritmo externo.

Análisis conceptual y estético del guión

- Análisis dramático del guión:
 - Líneas dramáticas y narrativas.
 - Perfil psicológico y arco evolutivo de los personajes.
 - Análisis de los espacios y su relación con la dramaturgia.
- Punto de vista narrativo.
- Punto de vista de dirección y tratamiento estético (plan estético del director).
- Texto estético:
 - Tratamiento plástico de los elementos (forma, color, textura...) a utilizar para dar unidad plástica al conjunto de los escenarios diferenciados.
- Subtexto estético:
 - Tratamiento plástico de los elementos (forma, color, textura...) que apoyen las connotaciones dramáticas del guión.

Identificación de recursos a partir del análisis del guión

- Estructura mecánica del guión.
- Conversión de un guión en imágenes.
- Simbología y lenguaje del guión.
- Desglose del guión literario:
 - Por secuencias.
 - Por personajes.
 - Por espacios escénicos.
 - Por decorados y atrezzo.
 - Por vestuario y caracterización.
 - Por ambientación y efectos especiales.
- Planificación y confección del guión técnico.

- Planificación en planta y el storyboard.
- Guión de trabajo.
- Elaboración de listados de necesidades técnicas.
- Estrategias de optimización de recursos.
- Determinación final de recursos.
 - Coordinación con producción.
 - Coordinación con otros profesionales implicados.

Procedimientos de localización

- Ambientación y escenografía como recurso expresivo.
- Análisis de las necesidades estéticas y expresivas de las localizaciones.
- Características de los espacios escénicos.
- Estudios propios y ajenos.
- Decorados naturales y contruídos.
 - El «cover set».
- Estructuras y equipamiento auxiliar.
- Optimización de las localizaciones:
 - Gestión de las infraestructuras.
 - Alojamientos.
 - Desplazamientos.
- Búsqueda y análisis de documentación.
- Informe o ficha de localización.

Proceso de selección del personal artístico

- Análisis de personajes:
 - Determinación de necesidades técnicas y artísticas para las pruebas.
- Elección de actores.
- Preparación de pruebas y organización:
 - Calendario de tiempos.
 - Coordinación con producción y otros jefes de departamentos.
 - Citaciones.
 - Pruebas de caracterización.
 - Improvisaciones y ensayos.
 - Organización de lectura italiana del texto.
 - Puesta en escena.
- Partes de conclusiones y datos individuales de las pruebas de actores.

Elaboración del plan de rodaje

- Criterios para agrupar los planos.
- Identificación de planos por intérprete.
- Identificación de planos por días de rodaje.
- Optimización de tiempos, espacios y recursos:
 - Coordinación con el plan de trabajo de producción.
 - Coordinación con otros departamentos.
 - Participación de los recursos según las fases, el medio expresivo y el género.
 - Planificación de la combinación de recursos óptima.
 - Gestión de la disponibilidad de recursos.
 - Estimación de tiempos.
 - Previsión de contingencias y plan de alternativas.

- Modelos de planes de rodaje según el estado de desarrollo del proyecto.
 - Participación de recursos humanos.
 - Utilización de recursos técnicos y materiales.

Planificación del rodaje

- Técnicas de contraste del plan de rodaje/grabación.
- Criterios a considerar según el tipo de producto.
- Requisitos burocráticos. Formalización de permisos.
- Elaboración de documentos:
 - Orden de trabajo.
 - Partes de trabajo.
- Manejo de herramientas informáticas.

Estudio del presupuesto de la obra audiovisual en el área de dirección

- Análisis de las partidas presupuestarias:
 - Por concepto.
 - Por unidades.
- Relación con el director de producción.

Coordinación de los recursos humanos

- Información y comunicación:
 - Fases de intervención y cometidos.
 - Documentación.
- Ensayos:
 - Posiciones y movimientos del personal artístico.
 - Anotación de decisiones y cambios.