

ESCUELA DE COMUNICACIÓN FERRÉ RANGEL

PRONTURIO

TÍTULO:	Producción avanzada de cine digital
CODIFICACIÓN:	CNE 439D
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	4 créditos 6 horas semanales 1 semestre

DESCRIPCIÓN

Teoría y práctica de la producción de cine digital en donde los estudiantes desarrollarán varios cortometrajes desde el guión, la estructura y formas de producción profesionales. Se enfatiza en la escritura del guión, la planificación y formas de financiamiento, así como la pre-producción, producción, postproducción y formas de distribución y mercadeo, utilizando los *softwares* de la industria y *social media* para su estreno, y difusión por festivales y otros medios digitales.

JUSTIFICACIÓN

La producción de cine profesional requiere de un buen guión y una organización y planificación rigurosa, así como del conocimiento y las destrezas en los programas de la industria que se utilizan en cada etapa del proceso de producción. A través de la creación de este arte colectivo los estudiantes pondrán en práctica todas las facetas que involucran una producción profesional, desde la creación y análisis del guión hasta la realización, estreno y difusión de los cortos. Para desarrollar una industria cinematográfica local y también trabajar en filmaciones de series y películas, debemos formarnos como personal capacitado en varias áreas técnicas y creativas del cine

digital. Este curso va dirigido a estimular la capacidad creativa, de análisis y preparación técnica personal y colectiva para entrar a formar parte del medio cinematográfico.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguiente competencia:

- **Comunicación**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Escribir y analizar un guión para su producción.
2. Trabajar en equipo con responsabilidad.
3. Utilizar los softwares de producción.
4. Producir varios proyectos con características profesionales.
5. Buscar financiamiento y/o apoyos externos para los proyectos.
6. Mercadear sus proyectos.
7. Someterlos a festivales.

CONTENIDO

- I. De la idea al guión
 - A. Propuesta
 - B. Sinopsis
 - C. Tratamiento visual
 - D. Guión
- II. Análisis del guión
 - A. Personajes
 - B. Estructura
 - C. Localidades
- III. Lenguaje cinematográfico
 - A. Puesta en escena
 - B. Textura y paleta de colores
 - C. Continuidad
 - D. Escena y secuencia
 - E. Sonido
 - F. Montaje

- IV. Diseño de Producción
 - A. Arte
 - B. Locaciones
 - C. Vestuario
 - D. Maquillaje

- V. Cinematografía
 - A. Iluminación
 - B. Movimientos de cámara
 - C. Ángulos
 - D. Lentes

- VI. Pre-Producción
 - A. Desglose del guión
 - B. Presupuesto
 - C. Financiamiento, auspicios, integraciones
 - D. Plan de trabajo
 - F. Búsqueda de locaciones
 - G. Permisos
 - H. Casting
 - I. Ensayos con actores
 - J. *Storyboard y/o photoboard*
 - K. *Tech scout*
 - L. Reserva de equipo

- VII. Producción
 - A. *Call sheet*
 - B. Filmación de acuerdo al plan de trabajo
 - C. Reporte de continuidad
 - D. *Download* diario de escenas filmadas

- VIII. Post-producción
 - A. Sincronizar imagen y sonido
 - B. Organizar material por escenas
 - C. *Rough cut*
 - D. Revisiones en edición
 - F. Música original o pregrabada
 - G. Efectos sonoros
 - H. Mezcla de sonido

- I. Títulos y créditos, animaciones
- J. Final cut
- K. *Deliverables*

- IX. Mercadeo y difusión, estreno y festivales
 - A. Página de Facebook, Instagram
 - B. EPK (sinopsis, ficha técnica, fotos prensa)
 - C. Festivales de cine
 - D. Mercados y distribución
 - F. Organizaciones profesionales en línea

METODOLOGIA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Charlas demostrativas
- Trabajos de filmación escenas individuales
- Producción de cortos en equipo
- Plan de mercadeo y social media, estreno y difusión

EVALUACIÓN

Participación	25%
Ejercicios grupales en clase	25%
Cortos grupales	<u>50%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Adelman, Kim (2016), Making it Big in Shorts: Shorter, Faster, Cheaper, The Ultimate Filmmakers Guide to Short Films

Bird, Rickey, (2017) Cheap Movie Tricks: How to Shoot a Short Film For Under \$2,000

Burskis, Daniel, (2007) The Short Screenplay: Your Short Film, from Concept to Production

Cowgill, Linda J., (2005) Writing Short Films: Structure and Content for Screenwriters

Merzbacher, Charles, (2018), The Short! Guide to Producing: The Practical Essentials of Producing Short films

Munroe, Roberta Marie, (2009), How Not to Make a Short Film: Secrets from a Sundance Programmer

Rea, Peter, Irving, David K.,(2015) Producing and directing the Short Film and Video

Thurlow, Clifford, Thurlow, Marx, (2008), Making Short Films, Third Edition: The Complete Guide from Script to Screen

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

Academia oscars, <http://www.oscars.org>

Berlinale,
https://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/programm suche.html

Cinando, <https://cinando.com>

Cine Campus, <https://filmfreeway.com/CineCampus>

Corporación para el Desarrollo del Cine en Puerto Rico,
<http://www.programaibermedia.com>

Festival de Cannes, <https://www.festival-cannes.com/en/>

[Festival de Cine Europeo, http://new.festivaldecineeuropeo.com](http://new.festivaldecineeuropeo.com)

Festival Internacional de Cine de Guadalajara, <https://www.ficg.mx/32/index.php/en/>

Festival Ventana Sur, <http://ventana-sur.com/en/>

Film Freeway, <https://filmfreeway.com>

Huber Bals Fund, <https://iffr.com/en/hubert-bals-fund-0>

Instituto Mexicano de Cinematografía, <http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano>

International Movie Data Base, www.imdb.com

LatAm Cinema, <http://www.latamcinema.com>

NALIP <https://www.nalip.org>

Programa Ibermedia, <http://www.programaibermedia.com>

[Rincón Film Festival, https://filmfreeway.com/rinconfilm](https://filmfreeway.com/rinconfilm)

Sundance Film Festival, <http://www.sundance.org/festivals/sundance-film-festival#/>

Toronto International Film Festival, <https://www.tiff.net>

Venice International Film Festival, <http://www.gcprive.com/venice-international-film-festival-september-2018-hospitality-experience-and-vip-tickets/>

Vimeo, <https://vimeo.com>

Without a box, <https://www.withoutabox.com>

70 teclas, <http://70teclas.es>

Puedes encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca: <http://biblioteca.sagrado.edu>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022