

Especialización Profesional

Creación y Gestión

Cinematográfica

Especialización Profesional Creación y Gestión Cinematográfica

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 600

Acceso web: www.tech-fp.com/imagen-sonido/especializacion-profesional/creacion-gestion-cinematografica

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Requisitos de acceso

pág. 6

03

Salidas profesionales

pág. 8

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

pág. 10

05

Plan de formación

pág. 12

06

Metodología

pág. 18

07

Titulación

pág. 22

01

Presentación

La creación y la gestión cinematográfica son labores esenciales para garantizar la viabilidad de un proyecto. Los profesionales en estos campos son los responsables de elaborar las fases de producción o de definir las estrategias de distribución audiovisual. Con el objetivo de maximizar sus beneficios, las productoras audiovisuales apuestan por disponer de los mejores especialistas en creación y gestión cinematográfica. Esta titulación te permitirá acceder a estas empresas mediante la asimilación de destrezas para organizar los recursos técnicos y humanos necesarios para elaborar obra audiovisual. De la misma manera, aprenderás a optimizar el presupuesto de un proyecto cinematográfico. Gracias a una metodología 100% online, alcanzarás un aprendizaje eficiente sin la necesidad de realizar incómodos desplazamientos a centros de estudio.

“

La Especialización Profesional en Creación y Gestión Cinematográfica te posibilitará la realización del presupuesto de un proyecto audiovisual para maximizar sus beneficios”

Para que una obra cinematográfica alcance un éxito en ventas digitales o en recaudación en taquillas, su productora audiovisual debe optimizar todas sus ramas de actividad. Por ello, estas compañías contratan numerosos especialistas responsabilizados del proceso de creación y gestión de las producciones cinematográficas.

Es por esto que TECH ha desarrollado la Especialización Profesional en Creación y Gestión Cinematográfica, con la intención de favorecer tu acceso a este mercado de trabajo. A lo largo de este itinerario académico, aprenderás a planificar secuencias narrativas y documentales en función de los medios disponibles. De igual manera, dominarás las diferentes vías de explotación y comercialización de las producciones audiovisuales o ahondarás en la utilización de diversas fuentes de financiación para un proyecto.

Esta titulación dispone de una metodología 100% online para permitirte la compatibilización de tu tiempo de estudio con tus necesidades personales, con el objetivo de optimizar tu aprendizaje. Del mismo modo, obtendrás acceso a contenido didáctico elaborado por expertos en la dirección cinematográfica. Por tanto, las aptitudes que adquirirás durante este programa académico gozarán de una plena aplicabilidad laboral.

“

Con este programa académico, analizarás las fuentes de financiación más eficientes para determinados proyectos cinematográficos”

02

Requisitos de acceso

Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y empleabilidad de TECH Formación Profesional.

“

TECH te permite el acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni complejos trámites para matricularte y completar el programa”

Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso previo son:

01

Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

02

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas en la actualidad de un modo práctico

03

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

04

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más avanzados del mercado educativo

05

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

06

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de referencia a nivel internacional

03

Salidas profesionales

Debido al auge de las plataformas digitales como Netflix o HBO, la cinematografía es una disciplina que se encuentra en un continuo crecimiento. Para optimizar su actividad productiva, las compañías de este sector precisan especialistas en la creación y la gestión de los proyectos cinematográficos. Ante esta situación y para posibilitar tu incursión en este nicho laboral, TECH ha creado la Especialización Profesional en Creación y Gestión Cinematográfica.

Esta Especialización Profesional incrementará tus posibilidades de ejercer como técnico en creación cinematográfica en prestigiosas productoras audiovisuales”

Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ♦ Ayudante de dirección en cine y televisión
- ♦ Montador de cine
- ♦ Editor-montador de vídeo
- ♦ Responsable de iluminación en producción audiovisual
- ♦ Ayudante de fotografía
- ♦ Retocador fotográfico digital
- ♦ Supervisor de sistemas digitales y vectoriales de imagen

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

Tras la finalización de esta Especialización Profesional, estarás completamente capacitado para poner en práctica las técnicas más actualizadas en creación y gestión de proyectos cinematográficos. De este modo, adquirirás destrezas para analizar cuáles son los festivales de cine más adecuados para presentar determinadas películas.

01

Adquirir la capacidad de planificar secuencias narrativas y documentales en función de los medios disponibles

02

Identificar adecuadamente las herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual

03

Emplear los conceptos teóricos que definen los procesos de producción de las obras audiovisuales

04

Usar las diferentes partidas del presupuesto de una obra audiovisual

05

Coordinar las vías de explotación y comercialización de las producciones audiovisuales

06

Aplicar los fundamentos teórico-prácticos de las tecnologías, las técnicas, los recursos y los procedimientos que se requieren para la creación y producción de contenidos audiovisuales

07

Utilizar y organizar de manera adecuada los medios técnicos, materiales y las tareas necesarias para la elaboración de una obra audiovisual

08

Planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos en las diversas fases de la producción y promoción de una obra audiovisual

05

Plan de formación

El temario que conforma esta titulación académica está compuesto por 4 módulos mediante los que ahondarás en las estrategias más eficientes de creación y gestión de proyectos cinematográficos. Los materiales didácticos a los que accederás en esta Especialización Profesional están presentes en soportes tan dispares como el resumen interactivo o las lecturas complementarias. Con esto, la intención de TECH es brindar un aprendizaje adaptado a tus necesidades académicas.

“

Esta titulación se imparte en una modalidad 100% en línea, con el objetivo de posibilitar una compatibilización de tus necesidades académicas con tu vida personal”

Módulo 1. Teoría y técnica de la realización

- 1.1. La realización como construcción de la obra audiovisual. El equipo de trabajo
 - 1.1.1. Del guion literario al guion técnico o escaleta
 - 1.1.2. El equipo de trabajo
- 1.2. Los elementos de la puesta en pantalla. Los materiales de la construcción
 - 1.2.1. La preadaptación espacial. Dirección artística
 - 1.2.2. Los elementos de la puesta en pantalla
- 1.3. La preproducción. Los documentos de la realización
 - 1.3.1. El guion técnico
 - 1.3.2. La planta escenográfica
 - 1.3.3. El *Storyboard*
 - 1.3.4. *Planificar*
 - 1.3.5. *El plan de rodaje*
- 1.4. El valor expresivo del sonido
 - 1.4.1. Tipología de los elementos sonoros
 - 1.4.2. Construcción del espacio sonoro
- 1.5. El valor expresivo de la luz
 - 1.5.1. Valor expresivo de la luz
 - 1.5.2. Técnicas de iluminación básicas
- 1.6. Técnicas básicas de rodaje monocámara
 - 1.6.1. Usos y técnicas del rodaje monocámara
 - 1.6.2. El subgénero del *Found Footage*. Cine de ficción y documental
 - 1.6.3. La realización monocámara en televisión
- 1.7. El montaje
 - 1.7.1. El montaje como ensamblaje. La reconstrucción del espacio-tiempo
 - 1.7.2. Técnicas de montaje no lineal
- 1.8. Postproducción y etalonaje
 - 1.8.1. Postproducción
 - 1.8.2. Concepto de montaje vertical
 - 1.8.3. Etalonaje

- 1.9. Los formatos y el equipo de realización
 - 1.9.1. Formatos multicámara
 - 1.9.2. El estudio y el equipo
- 1.10. Claves, técnicas y rutinas en la realización multicámara
 - 1.10.1. Técnicas multicámara
 - 1.10.2. Algunos formatos habituales

Módulo 2. Producción audiovisual

- 2.1. La producción audiovisual
 - 2.1.1. Conceptos de introducción
 - 2.1.2. La industria audiovisual
- 2.2. El equipo de producción
 - 2.2.1. Los profesionales
 - 2.2.2. El productor y el guion
- 2.3. El proyecto audiovisual
 - 2.3.1. La gestión de proyectos
 - 2.3.2. Evaluación del proyecto
 - 2.3.3. Presentación de proyectos
- 2.4. Modalidades de producción y financiación
 - 2.4.1. Financiación de la producción audiovisual
 - 2.4.2. Modos de producción audiovisual
 - 2.4.3. Recursos para la financiación previa
- 2.5. El equipo de producción y el desglose del guion
 - 2.5.1. El equipo de producción
 - 2.5.2. El desglose del guion
- 2.6. Los espacios del rodaje
 - 2.6.1. Las localizaciones
 - 2.6.2. Los decorados

- 2.7. El reparto y los contratos del rodaje
 - 2.7.1. El reparto o casting
 - 2.7.2. La prueba de casting
 - 2.7.3. Contratos, derechos y seguros
- 2.8. El plan de trabajo y el presupuesto de la obra audiovisual
 - 2.8.1. El plan de trabajo
 - 2.8.2. El presupuesto
- 2.9. La producción en el rodaje o grabación
 - 2.9.1. La preparación del rodaje
 - 2.9.2. El equipo y los medios del rodaje
- 2.10. La postproducción y el balance final de la obra audiovisual
 - 2.10.1. El montaje y la postproducción
 - 2.10.2. Balance final y explotación

Módulo 3. Guion de cine

- 3.1. El guion cinematográfico I. De la idea a la historia
 - 3.1.1. Proceso para hacer un guion: definiciones básicas. (Guion, idea, sinopsis, argumento/escaleta, tratamiento, tema, acontecimiento narrativo, escena, secuencia y acto)
 - 3.1.2. Consejos para hacer una buena historia
 - 3.1.3. Texto y subtexto
- 3.2. El guion cinematográfico II: escribir para la pantalla
 - 3.2.1. Tipos de guion. (Guion clásico -Plot Driven Film-, Guion no-clásico- Character Driven Film-). Paradigmas de estudio
 - 3.2.2. Las herramientas del guion (objetivo, obstáculo/conflicto, premisa, tensión principal, tema, unidad, exposición, ironía dramática, sorpresa, desarrollo de la historia, probabilidad)
 - 3.2.3. Decisiones previas a la ejecución de un guion: eje narrativo y punto de vista, focalización, género, estilo, síntesis argumental, argumento

- 3.3. El personaje en el guion cinematográfico
 - 3.3.1. Creación de personajes: drama y psicoanálisis; de Ibsen a Freud
 - 3.3.2. Herramientas para construir personajes o técnicas de caracterización
 - 3.3.3. Exposición del personaje
 - 3.3.4. El mito del Héroe (Paradigmas del cambio)
 - 3.3.5. Los personajes secundarios
 - 3.3.6. Tipos de conflicto
- 3.4. La estructura del guion
 - 3.4.1. El drama escenificado (acciones y acontecimientos). Unidades, partes y concordancia y discordancia final
 - 3.4.2. La estructura dramática. El manejo de la información
 - 3.4.3. Tramas y subtramas
 - 3.4.4. Escena: escribir, seleccionar, máximas para conseguir una buena escena
 - 3.4.5. Otros recursos y técnicas narrativas
- 3.5. La ejecución del guion clásico
 - 3.5.1. El primer acto
 - 3.5.2. El segundo acto
 - 3.5.3. El tercer acto
- 3.6. Los diálogos. Formatos del guion
 - 3.6.1. Las normas del diálogo cinematográfico
 - 3.6.2. Usos y funciones
 - 3.6.3. Los diálogos en el guion de cine
 - 3.6.4. El formato del guion
 - 3.6.5. Las presentaciones del guion
- 3.7. La reescritura del guion. El Pitching
 - 3.7.1. El proceso de mejora del guion
 - 3.7.2. Detectar lo que no funciona
 - 3.7.3. El arte de solucionar los problemas: de la escena a la estructura
 - 3.7.4. El Pitching: presentando el guion
 - 3.7.5. Mecanismos creativos para idear los relatos cinematográficos
 - 3.7.6. Casos de estudio. El método de Stephen King
- 3.8. Las adaptaciones cinematográficas I: teoría y análisis de la adaptación
 - 3.8.1. Las relaciones entre literatura y cine: influencias mutuas
 - 3.8.2. Autoría y adaptación
 - 3.8.3. Tipología de la adaptación
- 3.9. Las adaptaciones cinematográficas II: teoría y análisis de la adaptación
 - 3.9.1. La representación espacial y temporal
 - 3.9.2. El punto de vista: de la literatura al cine
 - 3.9.3. El Remake
- 3.10. Estudio de casos
 - 3.10.1. El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972)
 - 3.10.2. El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991)
 - 3.10.3. La lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993)
 - 3.10.4. La familia de Pascual Duarte (Camilo José Cela) y su adaptación cinematográfica Pascual Duarte (Ricardo Franco, 1976)

Módulo 4. Gestión y promoción de productos audiovisuales

- 4.1. La distribución audiovisual
 - 4.1.1. Introducción
 - 4.1.2. Los actores de la distribución
 - 4.1.3. Los productos de la comercialización
 - 4.1.4. Los ámbitos de la distribución audiovisual
 - 4.1.5. Distribución nacional
 - 4.1.6. Distribución internacional
- 4.2. La empresa de distribución
 - 4.2.1. La estructura organizativa
 - 4.2.2. La negociación del contrato de distribución
 - 4.2.3. Los clientes internacionales
- 4.3. Ventanas de explotación, contratos y ventas internacionales
 - 4.3.1. Ventanas de explotación
 - 4.3.2. Contratos de distribución internacional
 - 4.3.3. Las ventas internacionales
- 4.4. *Marketing* cinematográfico
 - 4.4.1. Marketing en el cine
 - 4.4.2. La cadena de valor de la producción cinematográfica
 - 4.4.3. Los medios publicitarios al servicio de la promoción
 - 4.4.4. Las herramientas para el lanzamiento
- 4.5. La investigación de mercado en el cine
 - 4.5.1. Introducción
 - 4.5.2. Fase de preproducción
 - 4.5.3. Fase de postproducción
 - 4.5.4. Fase de comercialización

- 4.6. Redes sociales y promoción cinematográfica
 - 4.6.1. Introducción
 - 4.6.2. Promesas y límites de las redes sociales
 - 4.6.3. Los objetivos y su medición
 - 4.6.4. Calendario de promoción y estrategias
 - 4.6.5. Interpretar lo que dicen las redes
- 4.7. La distribución audiovisual en internet I
 - 4.7.1. El nuevo mundo de la distribución audiovisual
 - 4.7.2. El proceso de la distribución en internet
 - 4.7.3. Los productos y las posibilidades en el nuevo escenario
 - 4.7.4. Nuevos modos de distribución
- 4.8. La distribución audiovisual en internet II
 - 4.8.1. Claves del nuevo escenario
 - 4.8.2. Los peligros de la distribución en internet
 - 4.8.3. El *video on demand* (VOD) como nueva ventana de distribución
- 4.9. Nuevos espacios para la distribución
 - 4.9.1. Introducción
 - 4.9.2. La revolución Netflix
- 4.10. Los festivales de cine
 - 4.10.1. Introducción
 - 4.10.2. El papel de los festivales de cine en la distribución y exhibición

06

Metodología

Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la metodología de los *case studies* con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los profesionales del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina *Relearning*.

Nuestra institución es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores del mejor centro educativo online en español.

Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“ *Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.

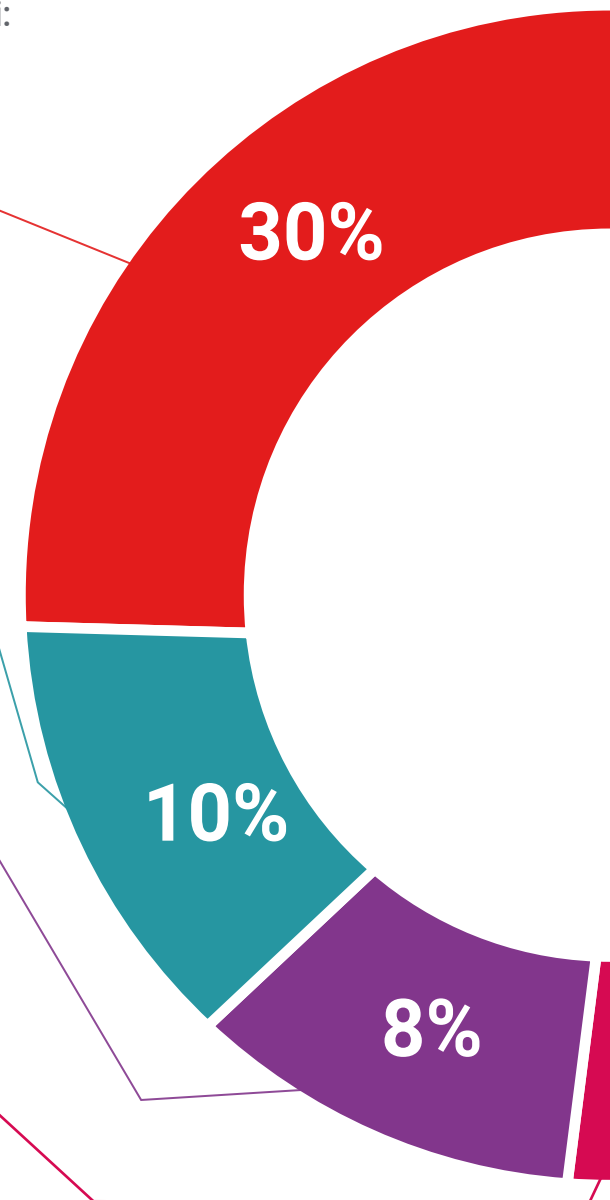
Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.

Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

07

Titulación

La Especialización Profesional en Creación y Gestión Cinematográfica garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Especialización Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Especialización Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en la Especialización Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: **Especialización Profesional en Creación y Gestión Cinematográfica**

Modalidad: **Online**

Horas: **600**

Especialización Profesional Creación y Gestión Cinematográfica

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 600

Especialización Profesional

Creación y Gestión

Cinematográfica

tech formación
profesional