

Diplomados

Escuela Nacional de Cine (ENC) – Universidad Central de Venezuela (UCV)

Diplomado en Dirección Cinematográfica

5ta. Cohorte

Junio – Octubre 2018

ESCUELA NACIONAL DE CINE

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA

- 1. Nombre del diplomado:** Diplomado en Dirección Cinematográfica.
- 2. Dependencia ofertante y responsable:** Coordinación de Extensión, de la Facultad de Humanidades y Educación UCV y Escuela Nacional de Cine.
- 3. Coordinador responsable:** Gabriel Dumont.
- 4. Área de conocimiento:** Dirección general en realización cinematográfica.
- 5. Justificación:** La Escuela Nacional de Cine (ENC) en convenio con la Coordinación de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación (FHE) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) implementa el Diplomado en Dirección Cinematográfica como una contribución a la capacitación y actualización de la nueva generación de realizadores cinematográficos en el área de la dirección general.

En el marco de las políticas del Estado, con intenciones de lograr un reconocimiento nacional e internacional en el área de las artes cinematográficas, se precisa acceder a una formación con nivel académico superior, que comprenda espacios adecuados, programas de entrenamiento con acceso regular a equipamiento costoso y de reposición inmediata, personal calificado en varios órdenes: técnico, artístico, docente y profesional. Es por ello que se consolida una alianza estratégica con otras instituciones que abordan la formación de estos profesionales con el fin de optimizar recursos humanos, materiales y creativos, contribuyendo con la propuesta de un diplomado orientado a potencializar la capacitación en el área de la dirección general para la realización cinematográfica.

- 6. Fundamentos Curriculares:** Tras la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura el 10 de febrero de 2005, se da inicio a un proceso de cambios dentro de algunas

instituciones adscritas al naciente Despacho, a fin de refundar el sector cultural del país. Es así como se crea una nueva institucionalidad que busca hacer del Ministerio del Poder Popular para la Cultura un ente del Estado en donde la elevación de la conciencia y la capacidad creadora sean su fin último.

De hecho, en su articulado del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultural (Gaceta Oficial N° 38.648 del 20 de marzo de 2007) Decreto N° 5.264 20 de marzo de 2007 en la Sección I de la Dirección General de Diseño de Políticas Culturales de Desarrollo Humano se expresa lo siguiente:

5. Formular lineamientos y políticas que estimulen y motiven la creatividad cultural como fuente de progreso humano y de diversidad cultural, favoreciendo la participación desde la perspectiva de la sustentabilidad y el Desarrollo Humano.

6. Evaluar las políticas sobre estímulo y promoción de los procesos intelectuales y técnicos expresados, a través de obras artísticas, artesanales, plásticas y tecnológicas, de naturaleza cultural asociadas con la danza, el teatro, la dramaturgia, la música, la literatura, las artes visuales, la fotografía, el cine, la comunicación audiovisual y la artesanía.

En tal sentido, es altamente conocido que muchos jóvenes y personas de distintas edades desean incursionar en una carrera audiovisual. Para atender esta población en crecimiento en Venezuela surge la propuesta de estudio en cinematografía, donde la técnica esencial para aprender es la práctica constante y el contacto directo con el medio y los equipos, con la finalidad de cubrir la demanda de profesionales en esta área.

Este diplomado se fundamenta en una pedagogía del saber - hacer y del saber- conocer; y requiere de infraestructura, equipos, actualizaciones continuas, convenios e investigación permanente con miras a la formación de un profesional que conceptualiza, diseña y dirige estética y técnicamente un proyecto cinematográfico, es el autor por excelencia de la obra e interviene con el máximo poder de decisión en todas las etapas del proyecto para plasmar la

obra audiovisual con el aporte de los colaboradores responsables de cada una de las áreas que conforman su equipo de trabajo.

7. Objetivo: Desarrollar métodos profesionales de planificación de los recursos técnicos y humanos para la dirección general de proyectos audiovisuales de índole documental o de ficción, interviniendo en todas las etapas de un proyecto, tanto a nivel técnico como conceptual y estético.

8. Perfil de ingreso de los participantes y requisitos: El diplomado está dirigido a estudiantes, aprendices y profesionales de la dirección general de audiovisuales que estén interesados en profundizar y actualizar sus conocimientos artísticos y técnicos de dicha área de la realización cinematográfica.

Requisitos: Para ingresar en el diplomado se requerirá de alguna de las siguientes condiciones:

- Experiencia comprobable en el área cinematográfica o televisiva en proyectos de carácter documental o de ficción, que pueda ser evidenciado a través de la presentación de un mínimo de dos películas (cortometrajes o largometrajes) o programas de televisión, en los que haya participado en el área de cinematografía (cámara e iluminación).
- Tener aprobado el 1º año de alguna carrera afin a: artes, letras, filosofía, psicología, fotografía, sociología, antropología y comunicación social.
- Título de técnico superior en mención audiovisual.
- De no poder llenar los requisitos anteriores, podrá optar a ser admitido en el diplomado quien se presente para cumplimentar una entrevista personal y demuestre condiciones especiales e interés específico que avalen la petición de incorporación.

Además, se debe presentar original y copia de la cédula de indentidad, comprobante de pago y planilla de inscripción debidamente llenada.

9. Perfil del egresado y requisitos: Al egresar los cursantes estarán en capacidad de participar en áreas vinculadas a la dirección general en la realización de proyectos audiovisuales documentales o de ficción, con amplias competencias para trabajar en equipo y

comprender la interacción con las demás áreas de la realización cinematográfica, habilidad para elaborar y organizar proyectos desde su área con la finalidad de ser exhibidos por los distintos medios de comunicación (televisión, cine, internet), capacidad para organizar los recursos de cada una de las áreas de trabajo a su cargo, capacidad para crear el discurso audiovisual, con estructurado en unidades espacio-temporales, empleando elementos estilísticos y recursos artísticos adecuados con un conocimiento profundo del trabajo del actor, para establecer las características de los personajes, las acciones y sus motivaciones, capacidad para toma de decisiones, reconocer problemas que puedan presentarse en la producción de un proyecto y proponer soluciones creativas.

Requisitos: El diplomado es de carácter presencial, se exige una asistencia mínima del 75% a los encuentros de clase y la aprobación de la totalidad de los módulos dictados, cumpliendo las respectivas condiciones y resolviendo satisfactoriamente un proyecto final donde se aplicarán los conocimientos teórico-prácticos planteados durante todas las actividades docentes, y haber cancelado el 100% del costo del diplomado.

10. Credencial que se otorga: Diploma en Dirección Cinematográfica.

11. Duración del diplomado: 160 horas.

12. Modalidad de estudio: Presencial.

13. Estructura del plan de estudios: El diplomado se estructura en siete (7) módulos de carácter teórico-práctico para una duración total de 160 horas, a razón de ocho (8) horas semanales.

MÓDULO	HORAS
ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO	16h
TEORÍA DEL MONTAJE	16h
DIRECCIÓN DOCUMENTAL	32h
TÉCNICAS DE ACTUACIÓN/DIRECCIÓN DE ACTORES	24h
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN Y SCRIPT	32h
DIRECCIÓN FICCIÓN	40h
TOTAL HORAS	160h

14. Programas por módulos

14. 1. ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO

- Nombre de la asignatura: Análisis Cinematográfico

- Duración: 16 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Gabriel Dumont es Licenciado en Artes mención Artes Cinematográficas de la Universidad Central de Venezuela. Realizó estudios en la Fundación ICREA en los talleres Filmación de cortometraje en 16mm, Cine y filosofía, Historia del cine occidental: los géneros cinematográficos, La estructura del cine y Crítica del Cine. Desde el 2018 se desempeña como docente en el Departamento de Teoría y Análisis del Departamento de Artes Cinematográficas de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, en el módulo de Análisis y comprensión de textos fílmicos en el Curso Propedéutico de la Escuela Nacional de Cine y en la cátedra Historia del cine II de la Escuela Nacional de Cine.

- Contenidos: Introducción al análisis: Plano del contenido, plano de la expresión. Narratología: Voz, modo, tiempo. Análisis del registro de la imagen: Encuadre, escala.

Angulación. Profundidad de campo. Análisis de la puesta en escena: Decorados y escenarios, atrezzo, vestuario y maquillaje, iluminación, expresión y movimiento de las figuras.

- Estrategias metodológicas: Clases teóricas, asignación de lecturas, discusión y análisis de fragmentos de películas en clases.
- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14. 2. TEORÍA ESTRUCTURAL DEL MONTAJE

- Nombre de la asignatura: Teoría estructural del montaje.

- Duración: 16 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Kevin Monsalve es egresado de la Escuela Nacional de Cine (2016). Es montador, editor y animador *freelance* con más de 8 años de experiencia en el medio audiovisual. Actualmente ejerce como docente en la Cátedra de Montaje y edición de la Escuela Nacional de Cine.

- Contenidos:

UNIDAD I. Revisión de los elementos constitutivos del discurso fílmico

Del inicio del registro directo al cine de los años 20

Definición de encuadres, posición de cámara, empleo de óptica. Sustitutos de la puntuación literaria.

UNIDAD II. Revisión de los elementos constitutivos del discurso fílmico.

· Irrupción del Cine sonoro al cine de post-guerra

Viaje desde la percepción de lo real, a lo encuadrado-cámara durante el rodaje a lo encuadrado-pantalla.

La cámara como instancia enunciativa. Columna vertebral creadora compuesta por tres grandes nodos: diseño-guión, dirección-rodaje, dirección-montaje. Coordenadas fílmicas.

UNIDAD III. Revisión de los elementos constitutivos del discurso fílmico.

- Del Cine de los 50 a las películas de los 90

Tipos de enlaces. Elementos del encuadre. Fragmentación de la escena. Fragmentación espacial y fraccionamiento temporal. Mecánicas de vínculo y disociación. elipsis (salto-fraccionamiento). Duración. Velocidad. Unidades, recursos narrativos, nexos o transiciones, procedimientos ópticos, efectos.

Unidad IV. Revisión de los elementos constitutivos del discurso fílmico.

- Del Cine de los años 90 al actual

Tipos de continuidad. Rupturas. Espacio de acción y de observación. Tamaño. Angulación. Distancia. Relaciones. Raccord, Choque. Entrelazado y contrapunto visual-sonoro. Alternancia. Repetición. Duración. Ritmo. Velocidad y escala del plano. Contraste-Intensidad. Oposición y afinidad.

- Estrategias metodológicas: Clases teóricas, asignación de lecturas, visualización de fragmentos de películas y discusión en clases.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14. 3. DIRECCIÓN DOCUMENTAL

- Nombre de la asignatura: Dirección documental.

- Duración: 32 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Diana Lichy nace en Caracas, Venezuela. Es Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela (1985), Máster en Estudios hispanoamericanos por La Sorbonne Nouvelle Paris III (1997) y Máster de Guion cinematográfico por la Universidad Abierta de Barcelona (2009). Participó como investigadora sobre el guión cinematográfico del Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos". Caracas, Venezuela. (1983- 1984) y en el Taller de guión cinematográfico con el escritor Gabriel García Márquez en la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. (1990). Tiene una amplia trayectoria en el cine y la televisión. En Venezuela: Canal 5:

produce, graba y edita el programa "Contratema" con el escritor Adriano González León (1983- 1985). Canal 8: es asistente de dirección y producción, así como editora del noticiero cultural "Alto Voltaje" (1982-1984). En Francia: Canal M6 "Toutes les Télés", "Capital" trabaja en la asistencia de dirección, producción, postproducción. De 1999 a 2004 trabaja junto a Atahualpa Lichy para ArtCam, París, en la coproducción de las películas : "El crimen del padre Amaro" (México) nominada al Oscar, dirección: Carlos Carrera, "Yo soy Simón Bolívar" (Colombia), dirección: Jorge Alí Triana, "Como el gato y el ratón" (Colombia) director: Rodrigo Triana, "A la medianoche y media (Venezuela) dirección: Mariana Rondón y Marité Ugás. Como docente, desde 2012 ha intervenido, junto a Atahualpa Lichy en diversos talleres sobre el documental organizados por el CNAC en varios lugares de Venezuela. Desde 2016 es profesora de guión en la Escuela Nacional de Cine de Caracas. En 2013 ha sido distinguida por el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia con el título de "Chevalier des Arts et des Lettres" (Caballero de la Orden de las Artes y las Letras) por su contribución al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo.

- Contenidos: Introducción al documental. ¿Qué es un documental? Sus inicios a través de sus realizadores: Flaherty, Vertov, Grierson. Géneros de documental. Esfir Shub, El documental poético, Bill Nicholson, Leni Riefenstahl. El documental y el lenguaje cinematográfico. Cinema Directe, Cinema Verite, Documental reflexivo. Herramientas para la realización de un documental. Cámaras y accesorios. Sonido y accesorios. Las últimas novedades en equipamiento. Pre-producción del documental. El Tema. La investigación. La Idea. La Visión. La ética en el documental. El guión en el documental y sus formatos ¿A quién nos dirigimos? Mil maneras de decir una sola cosa. Los recursos limitan la creatividad? Diseño de producción, Desglose. Guión técnico. Plan de rodaje y los factores que lo condicionan: Permisología, recursos, fechas clave, etc. Producción del documental. El equipo en la producción de un documental, Un formato para cada ocasión. Cuando la última tecnología no es la mejor opción. Los problemas más comunes durante la producción de un documental. Como grabar una entrevista. Diversos estilos. Post-producción del documental. Digitalización del material. Visionado y organización del material. El montaje. Del primer corte a la secuencia definitiva. Gráficos y FX. La musicalización. Sonorización en el documental. La

locución en el documental. Mezcla de bandas: banda internacional. Corrección de color. Ajustes finales. Créditos.

- Estrategias metodológicas: Clases teórico-prácticas. Ejercicios de escritura de guión documental y su desglose. Ilustración con ejemplos de documentales ya realizados, análisis de los ejemplos. Visualización de fragmentos de documentales.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14. 4. TÉCNICAS DE ACTUACIÓN/DIRECCIÓN DE ACTORES

- Nombre de la asignatura: Técnicas de actuación/Dirección de actores

- Duración: 24 horas.

- Docente y su síntesis curricular: **Pablo de la Barra** cursó estudios en la Universidad de Chile, realizó una Maestría en Literatura en la Universidad de California, estudió Dirección de Cine en Laney Collage y obtiene un Phd en Literatura de la Universidad de Berkeley, California. Fue productor y director de los largometrajes *Queridos compañeros* (1973-1978), *Aventurera* (1989), *Antes de morir* (1999), *La Ley* (2010) *Arkayu y la piedra verde* (en preproducción). Ha realizado varios largometrajes para televisión como *Doble vida*, *Milagro de navidad*, *Acosada*, *Una rosa por testigo*, *Juan y el rey de las latas*, *La Sayona*. Actualmente dirige la empresa Pablo de la Barra Estrategias Comunicacionales C.A, especializada en trabajos para Cine, Radio y Televisión donde se incluyen además de largometrajes y series para TV, spots publicitarios, documentales y micros.

- Contenidos:

Técnicas de Actuación: El trabajo del director y su vivencia como actor. El cuerpo del actor como herramienta expresiva para el director. La voz del actor, debilidades y fortalezas. La

emoción y el compromiso del intérprete frente a la cámara. La creatividad del actor y la comunicación asertiva. Preparación del Rol. Técnicas de Improvisación.

Dirección de actores: El trabajo del director y su relación con el actor Mitos, prejuicios y miedos del actor. Mitos, prejuicios y miedos del director. El Casting. Lenguaje Cinematográfico: Planos y su grado de expresividad en función de la acción dramática. Director, el hombre que gerencia y cuenta una historia. Resorte o Garrocha. ¿Qué es un director? (Dirigir actores: método o búsqueda. Primer contacto: Director – Actor. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? El personaje y la acción. El vínculo y el conflicto. El objetivo del personaje dentro de la historia. La continuidad. El set de cine. Tiempos de ensayo. Las 3 etapas del rodaje.

- Estrategias metodológicas: Ejercicios grupales con los cursantes y con actores. Ensayo de escenas. Grabación de escenas con actores.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14. 5. ASISTENCIA DE DIRECCIÓN Y SCRIPT

- Nombre de la asignatura: Asistencia de dirección y Script.

- Duración: 32 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Laura Goldberg es Licenciada en Artes mención Artes Cinematográficas de la Universidad Central de Venezuela con más de 20 años de experiencia en el medio cinematográfico. Trabajó como asistente de dirección en *Taita Boves* bajo la dirección de Luis Alberto Lamata y *Venezzia* bajo la dirección de Haik Gazarián entre otros. Como Script trabajó en *Elipsis* dirigido por Eduardo Arias-Nath y *Amorcito Corazón* bajo la dirección de Camen Roa entre otros.

- Contenidos: Organigrama de una película. Funciones generales durante la pre-producción y rodaje de una película del script y del asistente de dirección. Pre-producción: ¿Qué es el

desglose de guión? Pre-minutaje. Pietaje de película sobre la base de la duración del guión. La escaleta o cronología. Cuaderno de desglose: vestuario, utilería, maquillaje, vehículos, animales, otros elementos de producción. Enlace directo con los departamentos: de dirección, arte, y producción. Reporte de cámara. Reporte de negativo. Necesidades o implementos de trabajo. Guión técnico: Visita de locaciones Vs Guión técnico. Agenda diaria de preproducción. Calendario y fechas de entregas. Los ensayos en la preproducción. Relación Asistente de Dirección con el resto del equipo técnico. Plan de Rodaje. Durante el rodaje: La claqueta. Valores de planos. Qué es “raccord” o continuidad. Continuidad y ritmo de los actores. Los extras. Posiciones de cámara. Óptica. Relación del script con el operador de cámara, asistente y maquinista. Ejes: de acción, movimiento, miradas y dirección. Tabla de pietaje / control chasis / 16mm o 35mm. Comunicación con los diferentes departamentos. Grabación en estudio. Grabación en exteriores. Visualización del material revelado y copiado.

- Estrategias metodológicas: Clases teórico-prácticas, ejercicios de desglose, discusión en clase.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14. 6. DIRECCIÓN FICCIÓN

- Nombre de la asignatura: Dirección ficción.

- Duración: 40 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Luis Alberto Lamata, nace Caracas en 1959. Estudia Historia en la Universidad Central de Venezuela. Desde 1982 trabaja como director, guionista y productor en cine y televisión. Como director de cine ha estrenado hasta la fecha ocho largometrajes. Nominado al Goya, ha recibido premios en La Habana, Biarritz, Cartagena, Sochi y Trieste, entre otros, y participado en Berlín, San Sebastián, Sundance y Montreal. En Venezuela ha sido premio nacional de cultura, premio municipal, premio de la crítica, premio de los autores cinematográficos y en diversas oportunidades mejor película, guión, dirección y

premio del público en los festivales de Mérida, Margarita, Oriente y el internacional de Caracas. Con más de cincuenta títulos en televisión, ha trabajado en miniseries, largometrajes y telenovelas en su país, así como en México y Perú. Entre sus largometrajes se encuentran *Jericó* (1990) *Desnudo con naranjas* (1996) *Miranda regresa* (2007) *Azú* (2013) y *Bolívar, el hombre de las dificultades* (2013)

- Contenidos: Pre-Producción de un audiovisual: Idea. Tema. Story Line. Sinopsis. Guión Literario. Tratamiento audiovisual. El Director y la Producción de una obra audiovisual. El Realizador y el Guión. Elaboración del Guión Técnico. Desglose de guión presentando ejemplos concretos de procedimiento con colores y organización en formato de hoja de cálculo. Elaboración del Diseño de Producción. Establecimiento del estilo de los Decorados. Visita a Locaciones, transformación de ambientes. Establecimiento del Plan de Rodaje. Diseño del Story Board. Producción: Casting. Visualización del personaje, condiciones de búsqueda. Grabación en Estudio con actores y cámara. Razones de Call Back. Dinámica de grupo. Organización. Distribución de requerimientos por función y área departamental. Controles. Importancia de la buena pre-producción en el buen funcionamiento de la producción. Presentación de la Carpeta de producción. Protocolo de una jornada de rodaje. Post-Producción: Visionado de material. Importancia de la buena producción en el buen funcionamiento de la post-producción. Sincronización de sonido. Ensamblaje de planos según el guión. Sonorización de secuencia montada. Grabación de locución y/o doblaje en estudio. Corrección de color, generar secuencia de créditos. Compilación final y visionado de cortometraje terminado.

- Estrategias metodológicas: Presentación de textos, fotografías, vídeos, fuentes varias, materiales realizados en consonancia con las investigaciones asignadas. Preparar una escena con actores. Ejercicio con los estudiantes asignando roles y presentación de proyectos realizados. Muestreo de carpetas. Ejercicio de realización del proyecto. Ejercicio en estudio con personal técnico, actores y equipos de iluminación, cámara, sonido y máquina. Revisión de material realizado con el apoyo de un editor y un sonidista. Visita a Bolívar Films para revisión de material con un colorista.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

15. Presupuesto de la estructura de ingresos y costos

Anexo