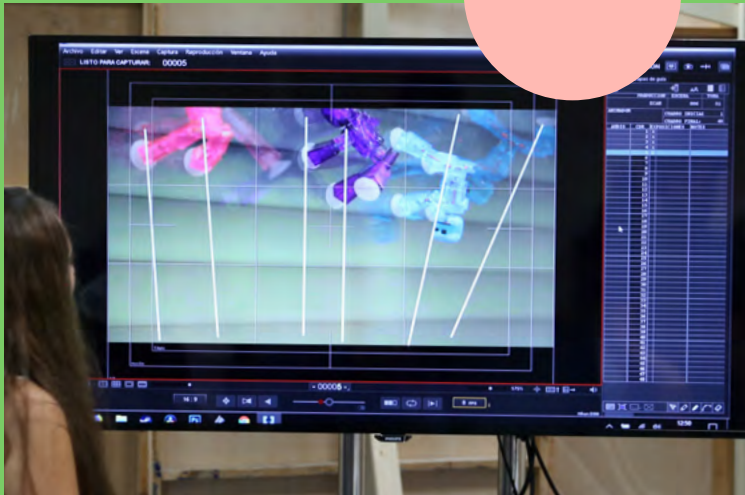
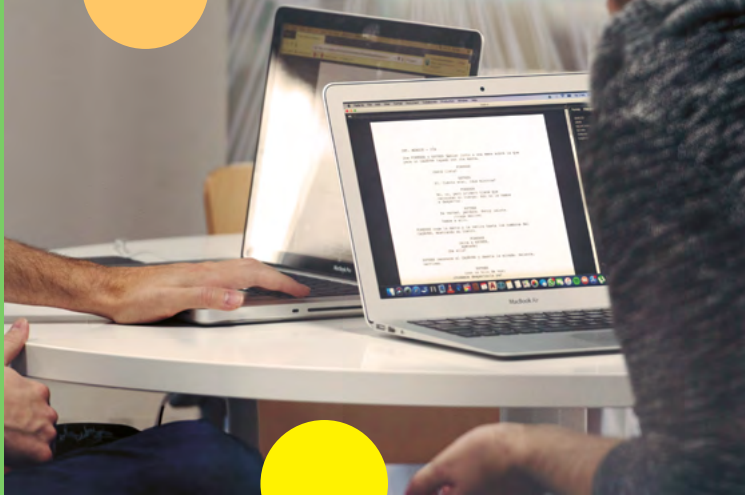

formación de formadores

programa de actividades

1

La creación audiovisual en el aula

Este curso está diseñado para ofrecer a los profesores una formación técnica básica que les permita trabajar en el aula la creación audiovisual con los medios que suelen tener a su disposición. Descubrirán que pueden obtener resultados notables con sus propios teléfonos móviles o tablets, así como con apps diversas y programas sencillos de edición.

PROFESORADO:

Docentes y profesionales en activo del sector cinematográfico y audiovisual.

CONTENIDOS:

Introducción al **guion cinematográfico**: de la palabra a la pantalla. **Fundamentos del lenguaje audiovisual**: El plano, la composición, el encuadre. Análisis de cortometrajes o videos cortos desde el punto de vista de:

- La narración audiovisual.
- Los aspectos de producción.
- Los elementos técnicos.

Aspectos tecnológicos y prácticas audiovisuales. Conocer las herramientas básicas de la realización, edición, montaje de audiovisual. Manejo de cámara e iluminación.

El sonido:

- La importancia de un entorno lo más controlado posible y que sea homogéneo a los largo de los diferentes planos.

- La predominancia de la palabra frente a los efectos sonoros y los ambientes en la grabación del sonido directo.
- La necesidad de la continuidad sonora entre diferentes planos de una misma secuencia.
- ¿Cómo funciona un micrófono?
- Recursos básicos de edición de sonido.

Prácticas imagen y sonido para implantar en el aula.

Rodaje de una escena.

Fundamentos de montaje y narrativa audiovisual. **Ejercicios prácticos de edición.**

2

Curso de narrativa audiovisual: leer con otros ojos

Acercar al profesorado a los elementos que componen la narrativa audiovisual, conocer las herramientas básicas del audiovisual como recurso en el aula y analizar el lenguaje cinematográfico.

PROFESORADO:

Docentes y profesionales en activo del sector cinematográfico y audiovisual.

CONTENIDOS:

Fundamentos del lenguaje audiovisual: el plano, la composición, el encuadre, los movimientos de cámara.

Introducción a la **Historia del Cine**.

Conceptos básicos de **guion**.

El plano, la composición, el encuadre.

Fundamentos de **fotografía**.

El sonido.

Espacios y decorados. Otros elementos de la puesta en escena.

La dirección de actores.

Fundamentos de **montaje y narrativa audiovisual**.

El audiovisual como medio para trabajar las competencias clave.

Análisis fílmico aplicado a Secundaria.

Ejercicios prácticos para el aula.

3

El guion: la pieza clave de la narrativa audiovisual

Este curso quiere hacer entender la naturaleza de un guion y las características que lo diferencian de cualquier texto literario. Permite desarrollar y moverse con soltura en lo que se refiere al formato y las características formales del guion y conocer y trabajar con los métodos creativos que emplean los guionistas profesionales. Además, en el curso se podrán escribir guiones breves de diferentes géneros.

PROFESORADO:

Docentes y profesionales en activo del sector cinematográfico y audiovisual.

CONTENIDOS:

Conceptos básicos del guion.
Formato y características.

Diferencias con un texto literario.

La **escritura** del guion.

Las **fases de la creatividad** para el guionista.

La **estructura narrativa.**

La **creación de personajes** interesantes y la escritura de **diálogos.**

Escritura y revisión de **escenas.**

El **arco narrativo.**

Herramientas y técnicas narrativas para despertar y mantener el interés del espectador.

Ejercicios prácticos para el aula que puedan servir a los profesores en sus propias clases.

El guion como medio para trabajar las **competencias clave.**

4

Técnicas audiovisuales: el cortometraje para el aula

Este curso pretende acercar al profesorado a los elementos técnicos que configuran el cortometraje, conociendo sus herramientas básicas de realización, de edición y de montaje de audiovisual.

PROFESORADO:

Docentes y profesionales en activo del sector cinematográfico y audiovisual.

CONTENIDOS:

Conceptos básicos de **guion**.

El plano, la composición, el encuadre.

Manejo de **cámaras e iluminación**.

El sonido.

El guion técnico y las órdenes de rodaje.

La dirección de actores.

Fundamentos de **montaje y posproducción**.

Elementos de un cortometraje.

Realización de **ejercicios prácticos** audiovisuales para implantar en el aula.

5

Tips y trucos de iniciación para un rodaje

El profesorado se enfrentará al reto de crear una obra audiovisual desde el guion hasta la postproducción final, pasando por la etapa de preproducción, rodaje y montaje, comprendiendo todos los procesos técnicos y creativos como son el sonido, el encuadre, la dirección de arte, la dirección de actores o el vestuario.

PROFESORADO:

Docentes y profesionales en activo del sector cinematográfico y audiovisual.

CONTENIDOS:

La idea. De la idea a la historia, ideas de cortometraje e ideas de largometraje.

El guion. Géneros cinematográficos y formato de guion.

Producción. ¿Qué tengo y qué puedo conseguir?

El casting. El mejor actor para el personaje. Dirección de actores.

Rodaje. Cómo funciona un rodaje.

Posproducción. El montaje de imagen, el sonido y sus posibilidades, la música.

Distribución y estreno.

6

Herramientas y software de fácil implantación en el aula

Este curso nos mostrará y enseñará a manejar programas y herramientas básicas que se adapten a las necesidades del aula y accesibles para todos los centros para, por ejemplo, escribir guiones, hacer un plan de rodaje, realizar storyboards, conocer la edición y la posproducción, entre otras acciones.

PROFESORADO:

Docentes y profesionales en activo del sector cinematográfico y audiovisual.

CONTENIDOS:

Recursos para **guion:**

- Toma de notas para guiones
- Escritura y formato de guion
- Otros recursos de guion
- Descarga de guiones
- Escenas de películas junto a su guion
- Podcast: Guionistas y guiones

Recursos para **producción:**

- Planificación y Storyboards

Recursos para la **posproducción:**

- Montaje y color
- Etalonaje
- Animación y 3D
- Subtítulo

Otros recursos

7

Cine experimental y documental como recurso pedagógico

Este curso nos hará perder el miedo a propuestas cinematográficas no convencionales. Nos reconectará con la propia cotidianidad y con la propia mirada a través de la observación y la escucha activa. Otro de sus objetivos principales será dotarnos de nociones básicas de la historia del cine experimental y documental para contextualizar las películas y así poder reflexionar en torno los procesos de construcción de la imagen, y de las metodologías y procesos creativos particulares de diferentes autoras y autores.

PROFESORADO:

Docentes y profesionales en activo del sector cinematográfico y audiovisual.

CONTENIDOS:

¿Qué es el cine experimental? Una aproximación a las principales etapas y movimientos del cine de vanguardia y experimental en Occidente.

Conocimiento de los diferentes formatos y herramientas cinematográficas y de sus diferentes usos heterodoxos a lo largo de la historia.

La experiencia individual y la experiencia colectiva: Búsqueda de un cine que ponga énfasis en la experiencia sensorial y en la percepción.

Técnica y creación nunca debieron separarse: La técnica como herramienta creativa.

Repensar la mirada: La visión como mito y construcción social y cultural.

El lenguaje cinematográfico como agente que configura la vida y el pensamiento humano actual.

Cuestionamiento de **la noción de “objetividad” dentro del cine.** Hacia una mirada subjetiva y autoconsciente.

El paisaje sonoro, la afinación del mundo. Ejercicios de escucha activa.

Laboratorio de ideas y creatividad.

Ejercicios prácticos para el aula que puedan servir a los profesores en sus clases.

formación de formadores

**programa
de actividades**