

2º AÑO • DIPLOMATURA DE DIRECCIÓN DE CINE Y TV

MODALIDAD PRESENCIAL / OCTUBRE - JUNIO

SÍGUENOS EN

WWW.INSTITUTODELCINE.ES

C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID

TEL. (+34) 914478040

E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

**Instituto
del Cine
Madrid**

2º AÑO DE LA DIPLOMATURA DE DIRECCIÓN DE CINE Y TV

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

El objetivo principal de 2º Año de la Diplomatura es **ahondar en el aprendizaje del oficio de director de cine, basado en tres pilares: la dirección de actores, la planificación y la coordinación creativa de un equipo.**

El alumno aprenderá todos los recursos necesarios para la puesta en escena de cualquier secuencia de un guion literario. Para ello, el programa del curso transitará por las disciplinas cinematográficas mostrando un lenguaje común con cada uno de los jefes de equipo y así obtener las herramientas creativas indispensables para dirigir cine.

Este curso también capacitará al alumno para **incorporarse profesionalmente al equipo de dirección de una producción cinematográfica.**

PLAN DE ESTUDIOS

- DIRECCIÓN
- DIRECCIÓN DE ACTORES
- GUION
- AYUDANTE DE DIRECCIÓN
- SCRIPT
- FOTOGRAFÍA
- ARTE
- VESTUARIO
- CARACTERIZACIÓN
- COMPOSICIÓN MUSICAL
- MONTAJE
- SONIDO
- POSTPRODUCCIÓN
- MÁSTER CLASS

PLAN DE PRÁCTICAS

- SEMANALES PRIMERA RONDA
- SEMANALES SEGUNDA RONDA
- CORTOS FINALES

METODOLOGÍA

Tiene una **orientación teórico-práctica**, porque no es posible, según nuestro criterio, acceder a un dominio de los recursos propios del lenguaje cinematográfico sin una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Para ello, **las Asignaturas avanzan en paralelo al Plan de Prácticas** siendo el doble motor del proceso de aprendizaje.

PRUEBA ACCESO

PROGRAMA - ASIGNATURAS TRONCALES

1. DIRECCIÓN

Esta asignatura consta de tres fases:

CLASES TEÓRICAS
DE DIRECCIÓN

ANÁLISIS
PRÁCTICAS SEMANALES

TUTORÍAS
CORTOMETRAJES FINALES

Trataremos de que la teoría sea el soporte de las otras dos fases, sustentadas por nuestro plan de prácticas. De esta forma llevaremos al alumnado plenamente preparado a su actividad más habitual, el rodaje.

El objetivo común es **mostrar y examinar la labor del Director en una ficción audiovisual** y aportar el conocimiento de las herramientas con las que cuenta y cómo utilizarlas.

Se hará especial hincapié en investigar y construir las **etapas propias del trabajo del Director**:

- Análisis del guion
- Diseño de la puesta en escena
- Necesidades de rodaje
- Adaptación a un calendario
- Reparto
- Trabajo con los departamentos artísticos
- Localizar
- Ensayar
- Optimización de las localizaciones técnicas
- Rodaje
- Trabajo con los departamentos de postproducción

2. DIRECCIÓN DE ACTORES

La dirección de actores en el cine **requiere del conocimiento de una serie de técnicas que ayudan a potenciar nuestro talento y el de los intérpretes**, para que el resultado final en pantalla se muestre pleno de expresividad y depuración.

Por ello, es importante que el alumno conozca el poder de la imagen, se familiarice con ella, sepa jugar con sus posibilidades y obtenga así un mayor rendimiento de la interpretación actoral.

Contenidos:

- Optimización del lenguaje audiovisual
- La cámara como aliada para la interpretación
- El poder de una imagen
- Análisis de secuencias
- Depuración del trabajo actoral
- La relación del director y el intérprete

El trabajo será principalmente práctico. La tarea con la cámara se realizará desde el inicio del taller, al igual que se llevarán a cabo los correspondientes visionados de los trabajos diarios, para su posterior análisis en clase. Se empezará con una breve introducción teórica, para dar paso a ejercicios prácticos con cámara y actores, improvisaciones y trabajo con secuencias que se moverán entre los distintos géneros dramáticos.

Es una **propuesta formativa y de investigación del trabajo del director con el actor**, la comunicación entre ellos y la creación artística dentro del lenguaje cinematográfico.

ASIGNATURAS PRINCIPALES

1. GUION

- La coescritura director-guionista
- El guion y el espectador
- Análisis estructural

2. FOTOGRAFÍA

- Narrativa, estética y técnica del uso de las ópticas según su distancia focal
- Pensar y comunicar el color con los diferentes departamentos estéticos en una producción audiovisual, según el sistema Munsell
- Planificación y campos de luz, implicaciones estéticas y coste en tiempos
- Ejemplos prácticos

3. ARTE

- El trabajo creativo conjunto y la capacidad de transmisión
- La concepción, comprensión y utilización de los espacios creados para los personajes
- La provocación emocional de la imagen y el poder de transmisión perceptiva

4. MONTAJE

- El montaje de secuencias
- Primer corte, afinados y corte definitivo
- Relación con los procesos posteriores
- Análisis de los trabajos del Plan de Prácticas

5. SONIDO

- Sonido directo: procesos y análisis de situaciones
- Postproducción: procesos, estructura, relación con el director
- Análisis fílmico, narrativo y técnico, desde el punto de vista de sonido

ASIGNATURAS GENERALES

1. MÚSICA

- Relación música e imagen en ficción y no ficción
- Metáforas y correspondencias simbólicas
- Criterios de “musicalización” en el relato audiovisual
- Proceso creativo de la BSO

2. POSTPRODUCCIÓN

- Supervisión de postproducción en rodaje
- Coordinación con departamento de arte y maquillaje
- Diseño creativo de efectos y lookdev
- Revisión de planos con Producción, Dirección y Dpto. Color
- Deliveries para cliente y plataformas. Repaso técnico de formatos

3. VESTUARIO

- Significados y lenguaje no verbal
- Análisis de personajes y sus acciones dramáticas
- Incorporación a la atmósfera visual

4. CARACTERIZACIÓN

- Caracterizar según el guion
- Efectos especiales
- Detalles para la creación de identidad del personaje

5. AYUDANTÍA DIRECCIÓN

- Se proporcionará al alumnado las herramientas necesarias para trabajar como 1er Ayudante de Dirección. Para ello, se mostrarán sus funciones, se elaborarán los documentos de trabajo (orden y plan de rodaje) y se realizarán diferentes prácticas en plató y en exteriores.

6. SCRIPT

- Se proporcionará al alumnado las herramientas necesarias para trabajar como script. Para ello, se explicarán con detalle todas sus funciones a realizar tanto en preproducción como en rodaje. Se elaborarán desgloses, partes de montaje y producción, minutaje y pasos a seguir a la hora de llevar la continuidad de un rodaje. Además, se realizarán diferentes prácticas tanto en la propia clase como en exteriores.

ASIGNATURA COMPLEMENTARIA

1. MASTER CLASS

- El contenido de estas sesiones especiales estará sujeto a las necesidades del alumnado que no estén cubiertas por el resto de asignaturas, a las últimas tendencias del mundo profesional y finalmente a los estrenos y premios importantes de la temporada.

PLAN DE PRÁCTICAS

PRIMERA RONDA

Se desarrollarán desde noviembre hasta febrero durante los viernes y sábados.

Cada semana el alumnado de Dirección recibirá un guion que cumplirá con los objetivos concretos para cada disciplina: Dirección, Fotografía, Arte y Caracterización. También participarán las Diplomaturas de Producción, Sonido, Montaje e Interpretación.

Algunos objetivos de Dirección durante esta fase serán ejes, figuración, grandes grupos y coreografía de acción.

SEGUNDA RONDA

Se desarrollarán desde febrero hasta abril durante los viernes y sábados.

Cada semana el alumnado de Dirección recibirá una historia escrita por sus compañeros de Guion que cumplirá con los objetivos concretos para cada disciplina: Dirección, Fotografía, Arte y Caracterización. También participarán las Diplomaturas de Producción, Sonido, Montaje e Interpretación.

Algunos objetivos de Dirección durante esta fase serán la observación, los planos detalle narrativos, los movimientos de cámara variados y los planos imposibles entre otros.

CORTOS FINALES

Cada alumno dirige un cortometraje y podrá asumir cargos en los cortos de sus compañeros. Se ruedan en dos jornadas y la duración final del trabajo es de 10 minutos aproximadamente.

Cada cortometraje también es el trabajo de final de curso para todas las Diplomaturas del Instituto del Cine. Los rodajes se desarrollarán desde mayo hasta junio y el montaje se llevará a cabo en julio.

Los cortometrajes se estrenarán en octubre en el MadFest, el evento cinematográfico de la escuela.

ANTONIO HERNÁNDEZ

Director y Profesor de la Diplomatura de Dirección de Cine

[Imdb](#)

Director, Guionista y Productor. En cine ha firmado, entre otras muchas películas, **Lisboa** protagonizada por Sergi López, Carmen Maura y Federico Luppi, **Oculto** con Leo Sbaraglia, Angie Cepeda, Laia Marull, **Los Borgia** protagonizada por Luis Homar, Ángela Molina y María Valverde. **El menor de los males** con Carmen Maura, Verónica Echegui y Roberto Álvarez y **En la ciudad sin límites** protagonizada por con Fernando Fernán Gómez, Leo Sbaraglia y Geraldine Chaplin y, que le valió el Goya al Mejor Guion original, y otras tres nominaciones: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Música. Además, la película ganó más de cuarenta galardones en los distintos festivales de cine internacionales en los que participó.

En televisión ha dirigido series punteras como **Las chicas del cable**, **Traición**, **Gran Reserva** o **La fuga** y ha sido productor ejecutivo de **Seis Hermanas** y **El Origen**.

Con su primera productora **Micra Film**, escribió y dirigió su primer cortometraje, **Soldado** y su ópera primera **F.E.N**, presentada en la SEMINCI y Festival de Berlín. También creador de la productora **Kaliu y Laberinto (Matar el tiempo)** y de **Zebra Producciones (El gran marciano, En la ciudad sin límites y Oculto)**.

JOSE MANUEL CARRASCO

[Imdb](#)

Director con muchísimo talento para escribir y dirigir historias de verdad. Es increíble cómo crea y dibuja cada personaje. Siempre es un placer leer sus guiones. De ese maravilloso placer han salido dos bonitas colaboraciones con Malvalanda (a trío con Penélope Cristóbal). Primero llegó **Consulta 16** y poco después **Pulsiones**. Por el camino la nominación a los Goya con **Padam**. Los tres cortometrajes son maravillosos, si no los vieron, están a tiempo de disfrutarlos. El verano pasado recibió el encargo de dirigir el **Diario de Carlota** y el resultado fue una película fresca, divertida y nuevamente con personajes perfectamente dibujados.

JOSE CARLOS PANADERO

[Imdb](#)

Editor y especialista de los motion graphics, efectos visuales, composición digital, animación, programación y digital publishing. Ha trabajado en campañas publicitarias para marcas como Mercedes, Chevrolet, Hyundai, Nokia, Coca-Cola, American Express, Nationwide y Reebok, entre otras. Esta amplia experiencia profesional le ha llevado a desarrollar tareas de supervisión de postproducción y asesoría técnica en numerosos proyectos audiovisuales.

Candidato al Goya a los Mejores Efectos Visuales en el año 2017 por **La Historia de Jan** y en el año 2021 por **Destello Bravío** y ganador del Goya al Mejor Cortometraje de Animación 2019 por **Madrid 2120** donde realizó las tareas de colorista y supervisor de Motion Graphics.

Actualmente único Master Trainer de Cinema 4D es España.

DANIEL RAMÍREZ

Ha trabajado como primer ayudante de dirección en multitud de producciones audiovisuales, desde cortometrajes y largometrajes, hasta publicidad, donde posee una larga trayectoria.

ÓSCAR DURÁN

[Imdb](#)

Actualmente ha estrenado **Días mejores**. También ha trabajado en las exitosas series de **La cocinera de Castamar**, **Las chicas del cable**, **Tiempos de guerra** o **Velvet**.

Películas de ficción: **Liborio** (2021) de Nino Martínez Sos; **El faro de las Orcas** (2016) de Gerardo Olivares; **Little Men** (2016) de Ira Sachs (Premio Festival de Cine Americano de Deauville. Sección Oficial del Festival de Cine de Sundance 2016. Berlín IFF 2016 Panorama y Generaciones); **Brothers of the Wind** (2015) de Gerardo Olivares y Otmar Penker (Premio Romy Mejor Fotografía 2016); **Gente de Bien** (2014) de Franco Lolli (Cannes IFF 2014 Directors' Fortnight. Mejor película en Film Fest Gent y en Lima IFF 2014); **Sueño y Silencio** (2012) de Jaime Rosales (Cannes IFF 2012 Directors' Fortnight); **Wilaya** (2011) de Pedro Perez Rosado; **Emergo** (2010) de Carles Torrens; **Entre Lobos** (2010) de Gerardo Olivares; **Un tiro en la cabeza** (2008) de Jaime Rosales (Sección Oficial Festival San Sebastián 2008. Premio FIPRESCI de la crítica internacional); **La Soledad** (2007) de Jaime Rosales (Goya a Mejor Película y Mejor Director, de 2008. Festival Cannes 2007 Un Certain Regard. Fotogramas de Plata y Premio Sant Jordi a mejor película 2008); **Las horas del día** (2003) de Jaime Rosales (Premio FIPRESCI del Festival de Cannes 2003. Premio Especial del Jurado Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAICI), Nominación Mejor Ópera Prima por la Academia de Cine Europea (Premio Fassbinder).

Documentales: **The Last Lost Kingdom** (2014) e **Historias de las montañas de la bruma** (2008), de Larry Levene.

DAVID RODRÍGUEZ

[Imdb](#)

Especialista en Postproducción de Sonido para Cine.

Entre sus películas están **Orígenes secretos**, **Bajocero**, **El cover**, **Perfectos desconocidos**, **Musarañas**, **Planet 51** o **El espinazo del diablo**. Nominado al Goya al mejor sonido en 2016 por **Mi gran noche** y en 2018 por **El bar**, ambas de Alex de la Iglesia. En series de TV destacan **30 Monedas**, **Diablero**, **Angel o demonio** y **Hay alguien ahí**.

Miembro de la Academia de cine, Aes (audio Engineering society) y Apsa.

Desde el año 2001 es director de Pecera Estudio, empresa dedicada a la postproducción de audio.

BERTA FRÍAS

[Imdb](#)

Montadora de 9 largometrajes: **El cuerno de la abundancia** (2008) y **7 días en La Habana** (2011), ambas de Juan Carlos Tabío, **Afinidades**, de Vladimir Cruz y Jorge Perugorria (2010); **Castillos de cartón**, de Salvador García Ruíz (2008); **Que parezca un accidente**, de Gerardo Herrero, (2007); **La sombra de nadie**, de Pablo Malo (2007). **Una mujer invisible**, de Gerardo Herrero (2007); **Días Azules**, de Miguel Santesmases (2006) y **Los aires difíciles**, de Gerardo Herrero (2006). También tiene una larga experiencia como Ayudante de Montaje y editora de making of de películas: **Perder es cuestión de método**, de Sergio Cabrera (2004); **El principio de Arquímedes**, de Gerardo Herrero (2004); **Para que no me olvides**, de Patricia Ferreira, (2004); **La vida que te espera**, de Manolo Gutiérrez Aragón, (2003), entre otras.

CELIA CASANOVA

[Imdb](#)

Ha trabajado como script en varios largometrajes, destacando **Por tus muertos**, dirigido por Sayago Ayuso, **Tu sangre**, dirigido por Guillermo Barreira y **Estupenda**, dirigido por Daniel Cabrero. Además, ha trabajado en más de veinte cortometrajes en títulos como **Nudo**, dirigido por Herminio Cardiel, **La rampa**, dirigido por Juanfer Andrés y **Titán**, dirigido por María Salgado Gispert, entre otros.

PABLO ALONSO

[Imdb](#)

Ha sido Art Director en películas como *El sueño de Ibiza*, *Los nombres de Alicia*, *Los Medieros*, *Tested to the limits*, *Hoy todo cambia*, *Musarañas* e *In albis*. Como assistant art director en *Abre los ojos*, *Jaime, el conquistador*, *Culpable de que* y *Young Indiana Jones*. También ha participado en *Jamón, Jamón*; *El amante bilingüe* y *El largo invierno del 36*. Ha trabajado en la dirección de arte de numerosos cortos como *Eso es fácil*, *Trincheras*, *Es un buen chaval*, *Das Kind*, *Blaumar* o *Miedos*. Tiene una amplia y reconocida trayectoria tanto en Publicidad -*Hyundai*, *Flex*, *Jazztel*, *Kas naranja*, *Citroen*, *Calle 13*, *Movistar*, *Burger King*, *Fanta*, *Carrefour*, *Coca Cola...*- como en videoclips - *Antonio Vega*, *Virginia Glük*, *Jose Padilla*, *Jazz&Other Movies*, *The Garb*, *Canteca de Macao*, *Hard&Trumpet*, *Babel Ruiz*.

JORGE MAGAZ

[Imdb](#)

Ha compuesto la música de varios largometrajes como *Extraterrestre* y *Open windows* (Nacho Vigalondo) y *La mirada de Ouka Lele* (R.Gordon) nominada a los premios Goya 2010 y premio de la crítica cinematográfica a compositor revelación en 2009. Ha formado parte del equipo de trabajo de Alberto Iglesias para diferentes largometrajes. También ha compuesto la banda sonora de más de 50 cortometrajes.

SOFI ÁLVAREZ

[Imdb](#)

Graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Fotografía Documental por la Escuela de Fotografía y Técnicas Visuales EFTI y Técnica en Procesos Audiovisuales en la especialidad de Dirección por el Instituto del Cine Madrid.

Desde 2009 trabaja como fotógrafa *freelance* y desde 2017 participa tanto en la producción como en la dirección de proyectos audiovisuales de distinta índole. Como directora, cabe destacar su corto *Balones fuera* (2018), Ganador del Premio a Mejor Montaje 48h Enfocado 3era. Edición, 2018, Universidad Complutense Madrid.

En septiembre de 2019 comienza a trabajar en el Instituto del Cine como coordinadora de práctica, donde trabaja en la actualidad.

IVÁN PINILLA

[Imdb](#)

Diplomado en Dirección y Dirección de Fotografía en el Instituto del Cine Madrid. Su trayectoria profesional le lleva a desempeñar tareas en diferentes departamentos, principalmente dirección, producción, fotografía y arte, en todo tipo de proyectos, desde la ficción (largometrajes y series), publicidad, videoclips.

Director de fotografía en los cortometrajes *Madrid – Estocolmo*, *Musa*, *Teodoro* y *¿Hacia dónde vamos?*. Director de arte en los cortometrajes *Survivers*, *Delito de odio* y el largometraje *Rombos*. También ha formado parte del equipo de arte en las series *Valeria* y *Cristo y Rey*.

Actualmente trabaja en el Instituto del Cine Madrid como coordinador de prácticas y jefe de plató.

CRUS REYES

Licenciada Bellas Artes y titulada en la Diplomatura de Maquillaje, Peluquería y Caracterización en el Instituto del Cine Madrid. Máster superior en Maquillaje en Escuela Ana Salmerón.

Ha trabajado en diferentes películas y series de ficción para **Boomerang, Trivisión**; en videoclips para **Sony Music, Universal, Warner Music...**, proyectos musicales para **Madcool, Levi's.Vibra, Mahou** y spots publicitarios para **Opel, Ballantine's, JotDown, Altanadock, Becomely, Miller and Marc, Apodemia...** También fue Coordinadora de Caracterización en **Parque Warner**.

EDU CARDOSO

<https://educardosocine.com/>

Director y guionista. Nominado en 2 ocasiones a los premios Goya por sus cortometrajes **El paraguas de colores** (2014) y **En un lugar del cine** (2010).

Vinculado al sector del cortometraje profesional desde hace más de 20 años. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) y de la Coordinadora del Cortometraje Español. Ha publicado guías y estudios sobre el cortometraje español. Ha dirigido y presentado espacios sobre el mundo del cortometraje en radio, televisión e internet.

Como docente ha impartido clases en el Instituto del Cine de Madrid, escuela TAI, en diversas Universidades, festivales de cine, fundaciones y para programas educativos de la Comunidad de Madrid. Desde 2004 imparte los talleres infantiles y juveniles del Círculo de Bellas Artes de Madrid, así como actividades extraescolares sobre el audiovisual en colegios e institutos.

Actualmente es Coordinador de la Diplomatura de Dirección de Cine y profesor en nuestras Diplomatura de Guion e Interpretación.

**Instituto
del Cine
Madrid**

DIPLOMATURAS | MÁSTERES | CURSOS

**WWW.INSTITUTODELCINE.ES
C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID
TEL. (+34) 914478040
E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES**

IR A LA WEB

