

20 DIRECCIÓN DE CINE/TV

DIPLOMATURA | OCTUBRE/JUNIO | PRESENCIAL

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

DESCRIPCIÓN

El segundo curso de Dirección se centra en el **desarrollo del criterio del director, entendiendo la puesta en escena como una herramienta narrativa y no únicamente técnica.**

A lo largo del curso, el alumno **profundiza en el funcionamiento real del rodaje desde distintas posiciones clave —como el ayudante de dirección o el script—**, al tiempo que desarrolla herramientas para la **dirección de actores y el análisis de las decisiones en escena.**

El programa se completa con el estudio de los **principales formatos de la industria audiovisual y la exploración práctica de diferentes estilos cinematográficos**, a través de ejercicios realizados con total libertad de medios y producción. Este enfoque fomenta la autonomía, la capacidad de resolución y la construcción de una mirada propia.

Las sesiones de teoría de la dirección y los encuentros con profesionales en activo permiten integrar los aprendizajes y conectar el trabajo académico con la realidad de la industria.

Este curso supone una fase decisiva en la formación del alumno, preparándolo para asumir en tercer curso la dirección de proyectos con mayor autonomía, responsabilidad y exigencia profesional.

OBJETIVOS DEL AÑO

- **Desarrollar el criterio del alumno como director**, entendiendo la puesta en escena como una herramienta narrativa basada en la toma de decisiones conscientes.
- **Comprender el funcionamiento real del rodaje**, a través del estudio y la práctica de roles clave como el ayudante de dirección y el script.
- **Adquirir herramientas para la dirección de actores**, abordando la comunicación, el trabajo de escena y la construcción de la interpretación.
- **Fomentar la capacidad de análisis del material audiovisual**, identificando decisiones de dirección, problemas y posibles soluciones.
- **Conocer los principales formatos de la industria audiovisual**, comprendiendo sus códigos narrativos, visuales y productivos.
- **Explorar diferentes estilos cinematográficos**, desarrollando ejercicios prácticos que permitan experimentar con la forma y el lenguaje.
- Potenciar la autonomía creativa, trabajando con libertad de medios y producción en la realización de piezas propias.
- **Desarrollar una mirada personal como director**, iniciando la construcción de un criterio estético y narrativo propio.
- **Conectar el aprendizaje con la realidad profesional**, a través de sesiones con profesionales en activo y el conocimiento de dinámicas de la industria.
- **Preparar al alumno para el tercer curso**, donde deberá asumir la dirección de proyectos con mayor complejidad y responsabilidad dentro de un entorno de producción.
- **Desarrollar la sensibilidad visual, conceptual y expresiva del alumno como director**, fomentando la construcción de una mirada propia a partir del diálogo entre cine, artes visuales, literatura, música y otros lenguajes creativos.

PRUEBA ACCESO

ASIGNATURAS

RODAJE DESDE LA ESTRUCTURA: AYUDANTÍA, CONTINUIDAD Y ANÁLISIS

DESCRIPCIÓN

- Este bloque introduce al alumno en el funcionamiento real del rodaje desde dos figuras clave para la dirección: **el ayudante de dirección y el script**. A través de estas asignaturas, el alumno comprende cómo se organiza un set, cómo se gestionan los tiempos y cómo se garantiza la coherencia narrativa durante el rodaje.
- **El estudio del ayudante de dirección permite entender la planificación, la coordinación de equipo y la relación entre dirección y producción**, mientras que la figura del script aporta herramientas para el seguimiento de la continuidad y el control del relato en rodaje.
- **Este aprendizaje se completa con sesiones de análisis de prácticas rodadas**, donde el alumno desarrolla una mirada crítica sobre el material audiovisual, identificando decisiones de dirección, aciertos y errores, y comprendiendo cómo el trabajo en set se traduce en pantalla.

PROGRAMA

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

- Desglose de guion
- Plan de rodaje
- Orden de rodaje vs orden narrativo
- Coordinación de equipo técnico y artístico
- Gestión del tiempo en set
- Relación dirección–producción
- Preparación de rodaje (preproducción)
- Resolución de imprevistos en rodaje
- Comunicación en set (órdenes, jerarquías, flujo de trabajo)

SCRIPT

- Continuidad narrativa (raccord)
- Continuidad de acción, eje, mirada, vestuario, etc.
- Anotación de tomas
- Control de material rodado
- Relación script-dirección-montaje
- Seguimiento de versiones de escena
- Informe de script

ANÁLISIS DE PRÁCTICAS

- Visionado de material rodado
- Análisis de decisiones de dirección
- Identificación de errores de planificación
- Relación entre intención y resultado
- Problemas de continuidad y puesta en escena
- Debate colectivo sobre soluciones alternativas

DIRECCION DE ACTORES

DESCRIPCIÓN

- Este bloque se centra en uno de los aspectos fundamentales del trabajo del director: **la relación con el actor**. A lo largo del curso, el alumnado adquiere herramientas para trabajar la interpretación desde la dirección, abordando conceptos como objetivo, acción, subtexto y construcción de escena.
- **Se trabajará tanto en dinámicas de ensayo como en situaciones de rodaje**, prestando atención a la comunicación con el actor, la creación de un espacio de confianza y la capacidad de ajustar la interpretación en función de la puesta en escena.
- El objetivo es que el alumnado **entienda al actor como un colaborador creativo esencial** y desarrolle recursos para dirigir interpretación con claridad y sensibilidad.

PROGRAMA

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.

- **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**

FORMATOS: ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO AUDIOVISUAL

DESCRIPCIÓN

- **Este bloque introduce al alumno en los principales formatos de la industria audiovisual**, abordándolos desde una perspectiva teórica que será desarrollada de forma práctica en el tercer curso.
- A través del **estudio del documental, el videoclip, la publicidad y las web series**, el alumno analiza sus características narrativas, sus códigos visuales y sus modelos de producción. Se trabajará cómo cada formato condiciona las decisiones de dirección y cómo se adapta el lenguaje cinematográfico a distintos contextos.
- Este acercamiento permite **ampliar la mirada del alumno y prepararlo para enfrentarse a diferentes ámbitos profesionales** dentro del sector audiovisual.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

- ¿Qué define un formato audiovisual?
- Relación entre formato, narrativa e industria
- Público objetivo y contexto de exhibición
- Condicionantes de producción en cada formato
- Adaptación del lenguaje de dirección

DOCUMENTAL

- Tipologías documentales
- Dirección de lo real
- Relación con el personaje
- Ética en la representación
- Construcción narrativa en montaje

VIDEOCLIP

- Relación imagen-música
- Concepto visual
- Narrativa fragmentada
- Ritmo y montaje
- Dirección estética

PUBLICIDAD

- Narrativa breve y síntesis
- Construcción del mensaje
- Dirección orientada a cliente/marca
- Storyboard y planificación
- Ritmo y eficacia

WEB SERIES

- Narrativa serial corta
- Ritmo digital
- Producción ligera
- Construcción de tono
- Desarrollo de universo

ESTILOS: EXPERIMENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE LENGUAJE

DESCRIPCIÓN

- Este bloque propone un **recorrido por distintos estilos y corrientes cinematográficas**, combinando el análisis teórico con la experimentación práctica.
- **A partir del estudio de movimientos como el neorrealismo, la nouvelle vague o el expresionismo**, el alumnado explora diferentes formas de puesta en escena y toma de decisiones formales. La dinámica de trabajo implica la realización de ejercicios prácticos con medios propios, fuera o dentro de la escuela, fomentando la autonomía y la capacidad de resolver desde la creatividad.
- **Este espacio permite al alumnado probar, equivocarse y descubrir herramientas expresivas**, iniciando así la construcción de una mirada propia como director.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

- ¿Qué es un estilo cinematográfico?
- Relación entre forma y contenido
- Influencia histórica de los movimientos
- Decisiones formales: cámara, luz, montaje, sonido
- Restricción como herramienta creativa

ESTILOS

- Neorrealismo italiano -> naturalismo, localizaciones reales
- Nouvelle vague -> ruptura narrativa, libertad formal
- Dogma 95 -> limitaciones técnicas como motor creativo

- Expresionismo alemán -> construcción simbólica y visual
- Neorrealismo español -> mirada contemporánea sobre lo real

CONTENIDOS

- Ejercicios de puesta en escena por estilo
- Rodaje con medios propios (móvil, cámara, etc.)
- Adaptación de una secuencia a un estilo concreto
- Trabajo en equipo autónomo
- Resolución creativa sin infraestructura
- Entrega de pieza final

TEORÍA DE LA DIRECCIÓN, MASTER CLASS Y CREACIÓN ARTÍSTICA

DESCRIPCIÓN

- Este bloque **combina la reflexión teórica sobre la dirección cinematográfica con el contacto directo con profesionales en activo**. Por un lado, la asignatura de **Teoría de la Dirección** permite al alumnado profundizar en los principios que rigen la puesta en escena, el lenguaje audiovisual y la toma de decisiones del director. Por otro, las **masterclass** acercan la realidad del sector, conectando los conceptos trabajados en el aula con la práctica profesional. Y se complementa con un **módulo diseñado como un verdadero laboratorio de la mirada del director, entrenando la capacidad del alumnado para generar imágenes, asociaciones, atmósferas y decisiones estéticas** antes incluso del rodaje.
- Este módulo funciona como un **espacio de síntesis, donde el alumno puede integrar lo aprendido durante la semana**, contrastarlo con la experiencia de la industria y reforzar su criterio como director.

PROGRAMA

TEORÍA DE LA DIRECCIÓN

- ¿Qué es dirigir? Función y responsabilidad del director
- La puesta en escena como herramienta narrativa
- El punto de vista del director
- Decisiones de encuadre y composición
- Movimiento de cámara y significado
- Relación entre dirección y montaje
- Dirección del ritmo narrativo
- Espacio y puesta en escena
- Relación entre forma y contenido
- Dirección como toma de decisiones
- Análisis de secuencias desde la dirección
- Coherencia estética y tono
- Influencia de referentes cinematográficos
- Construcción de una mirada propia

MÁSTER CLASS

- Encuentros con profesionales de dilatada trayectoria en los bloques temáticos de cada día de la semana.

CREACIÓN ARTÍSTICA

- La imagen como pensamiento
- Referentes y universos creativos
- Creación libre
- Diario de la mirada

PLAN DE PRÁCTICAS

El alumnado pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos durante las clases, participando en rodajes dentro de un entorno de trabajo colaborativo y profesional, que simula las dinámicas reales de la industria audiovisual.

OBJETIVOS

- **Identificar, conocer y desempeñar los diferentes cargos dentro de la producción audiovisual** (según la especialidad), comprendiendo y aplicando las funciones propias de cada rol.
- **Comprender la importancia de la gestión creativa y logística en cada una de las fases de la producción** (preproducción, rodaje y postproducción).
- **Distinguir y aplicar estrategias de comunicación eficaces** para el correcto funcionamiento de los equipos de producción.
- **Desarrollar habilidades clave para el trabajo en equipo** en entornos profesionales.
- Obtener como resultado **piezas audiovisuales con calidad estética y coherencia narrativa**.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS:

- **Organización** de la producción audiovisual.
- **Equipo humano:** técnico y artístico.
- Actividades y **responsabilidades en cada uno de los cargos** dentro de la producción.
- **Manejo y creación de los documentos necesarios** para la producción desde los distintos departamentos.
- **Preparación de una producción:** propuestas por departamentos en fase de preproducción.
- **Estrategias de comunicación asertiva** en los equipos de producción.
- **Preparación del set:** roles por departamentos.
- **El rodaje:** captación y tratamiento de la imagen.
- **Postproducción:** montaje y finalización de cortometrajes.
- **Visionado:** análisis de escenas o cortometrajes producidos.

PRÁCTICAS DE RODAJE

De noviembre a abril, los rodajes están programados los viernes y sábados en jornadas de mañana y tarde. Cada proyecto incluye rodaje en los plató de la escuela y jornadas de postproducción (montaje, sonido y etalonaje). Todas las prácticas son analizadas posteriormente en clase junto al tutor/a y se realiza un seguimiento continuo de la evolución del alumnado.

El trabajo se realiza en sinergia entre estudiantes de 2º y 3º año. Los alumnos de 2º son asignados a cargos técnicos según su especialidad, mientras que los de 3º asumen las jefaturas de departamento. Esta combinación permite conformar equipos completos que cubren todos los roles de la producción.

CORTOS FINALES

De mayo a junio los rodajes y en julio la postproducción de sonido. La participación en los cortometrajes finales está condicionada a la superación de las evaluaciones de clases y prácticas, así como al cumplimiento del porcentaje de asistencia.

En esta fase final, el nivel de exigencia aumenta: **los rodajes se realizan fuera de los plató de la escuela, en exteriores o localizaciones gestionadas por el propio alumnado.** Se conforman los equipos de trabajo y se desarrollan proyectos con 2 jornadas de rodaje y aproximadamente 10 días de postproducción.

El proceso culmina con la proyección de los cortometrajes en pantalla grande durante el festival interno “**MadFest**”, celebrado a comienzos de octubre. Este evento, con nominaciones y premios, supone el cierre del año académico.

PRÁCTICAS TRANSVERSALES (OPCIONALES)

El alumnado podrá participar en rodajes de otras formaciones, tanto de Diplomaturas como de Másteres. Estas prácticas incluyen la realización de un **spot publicitario del Instituto del Cine, un musical, tres videoclips en colaboración con Warner Music Spain,** así como los **cortometrajes desarrollados en el Máster en Dirección de Cine.**

Se trata de prácticas optativas, para las que se realizará una selección entre el alumnado que manifiesten su interés en formar parte de estos proyectos transversales del Instituto.

JAVIER CORCUERA [Imdb](#)

Galardonado con un Goya (*Invisibles*), una Biznaga de Plata en Málaga (Invierno en Bagdad) y el premio Fipresci en San Sebastián (La espalda del mundo), es uno de los más importantes representantes del documental español e Iberoamericano.

Javier se dio a conocer con su primer largometraje *La Espalda del Mundo*, una película que recoge tres historias sobre las violaciones de los derechos humanos en EEUU, Turquía y Perú. Ha realizado, entre otras películas, *La guerrilla de la memoria*, *En el mundo, a cada rato*, *Invierno en Bagdad*, *Invisibles*. Su película *Sigo Siendo* obtuvo el premio a la mejor película documental en el Festival de Cine Latinoamericano de Lima y otros catorce premios internacionales. Las también premiadas *El viaje de Javier Heraud (2029)* y *No somos nada (2021)*. En 2025 estrena en el Festival de Málaga su cortometraje *Mariem* y en 2026 su última película *Uyariy*. Esta última recibe el Premio APRECI a Mejor Película Peruana del 2025. Ambos proyectos son coproducidos por el Instituto del Cine Madrid.

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.

JUENAFER ANDRÉS [Imdb](#)

Ha codirigido, escrito (junto con Sofia Cuenca) y montado *Musarañas*, película por la que estuvo nominado en los Premios Goya a Mejor Dirección Novel. La película fue producida por Alex de la Iglesia, y protagonizada por Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Luis Tosar y Hugo Silva. Actualmente ha estrenado su segunda película *Tabula Rasa*, premiada en varios festivales internacionales. Director de los cortometrajes *036* (con el que obtuvo 23 premios y más de 2 millones de visionados en Youtube), *Es un buen chaval*, *La rampa* y *You no mashallah*. Montador del documental *Osona* y *Pieles*, película de Eduardo Casanova.

Ha realizado multitud de videoclips para artistas como *Canteca de Macao*, *Chiki Lora* o *La Niña del Cabo* y varias campañas de publicidad. Como guionista de cine, ha escrito el largometraje *Los Medieros*.

MARIANELA VEGA

Cuenta con un MFA en Dirección de Cine por la Universidad de Texas en Austin, un Máster en Archivo por la Elías Querejeta Zine Eskola y es becaria del American Film Showcase. Ha realizado siete cortometrajes (*Conversaciones II* con 8 premios internacionales) y dos largometrajes, exhibidos en festivales y galerías de todo el mundo. *Rodar contra todo* (2016) fue premiado como Mejor Largometraje Documental en Le Festival de Cinéma Péruvien à Paris y *El archivo bastardo* (2024) ha sido galardonado como Mejor Película Documental por la APRECI (Perú). Cuenta con 14 años de experiencia en la docencia cinematográfica, tanto a nivel universitario como en talleres facilitados en centros de rehabilitación para menores (Perú). Formó parte del proyecto *Desde Adentro: relatos audiovisuales desde subjetividades femeninas*, financiado por la Fundación Prince Claus.

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.

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.

VICTOR MARTÍN LEÓN [Imdb](#)

Ha producido videoclips para grupos europeos como **The Sound of Arrows** o **The Penelopes**, y para artistas españoles como **Alba Messa**, **Diamante Merybrown**, **Borque** o **Lucía Gil**. También ha coordinado Vfx para **Naty Peluso**, **Najwa Nimri**, **Antifan**, **Rels B** o **C. Tangana**. Ha dado clases en Instituto del Cine y en la Universidad Francisco de Vitoria.

JACQUELINE VENET GUTIERREZ

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba, con Título de Oro y Máster en Estudios sobre Cine Español por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Cursa actualmente el Doctorado en Cine Español en la Universidad de Zaragoza, España. Ha sido Profesor Adjunto de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV) y de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte (FAMCA), así como Promotora Cultural y Especialista en Audiovisuales del Centro Hispanoamericano de Cultura de La Habana. PRESCI)

EDUARDO CARDOSO. [Web.](#) **Coordinador del Curso**

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

DANNY GARCÍA [Imdb.](#) **Coordinadora del Departamento de Prácticas**

Productora y realizadora audiovisual con más de quince años de experiencia. Radicada en Madrid 2018. Su enfoque se centra en proyectos sociales, con temáticas de género, LGBTIQ+ y derechos humanos. Entre sus trabajos se destacan la dirección de producción del videoclip **Fight for me** de Alba Sazz, varios cortometrajes **-La Cita** de Itziar Castro, **La Rampa** y **You no Mashalla** de Juanfer Andrés, campañas publicitarias (Netflix - Durex) y su largometraje experimental **Dream Data** estrenado en la Cineteca de Madrid. Actualmente, desempeña roles dentro del departamento de producción en diversos proyectos en España.

**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

