

30 DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 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**

3º AÑO DIPLOMATURA DE DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Formación especializada orientada a la Dirección de Fotografía Cinematográfica.

DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD

Se pretende dar las herramientas intelectuales, artísticas y técnicas al alumnado para que **aprenda a realizar las dos actividades propias del director/a de fotografía, dentro del trabajo en equipo en una producción audiovisual y, en particular, con el/la director/a y el/la director/a de arte:** la transformación de ideas en imágenes, y la transformación del espacio físico en espacio cinematográfico a partir del manejo de la cámara y la luz.

OBJETIVOS

- **Interpretar el guion** desde una perspectiva visual.
- **Diseñar y ejecutar un planteamiento visual** en una obra de ficción audiovisual
- **Conocer las herramientas y la técnica, y manejar las posibilidades lumínicas**, tanto de plató como de interiores y exteriores naturales.
- **Coordinar equipos de los departamentos** de cámara, maquinismo e iluminación dentro de una producción.
- Iniciar un recorrido personal en el que el alumnado **aprenda a expresarse artísticamente a través de la luz y la cámara.**

DURACIÓN

Horas lectivas: 288 horas

Plan de Prácticas: Regulares viernes y sábados, 200 horas.

Cortos Finales, 2 días por proyecto.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Director: **Oscar Durán**

Coord. de Prácticas: **Danny García**

ASIGNATURAS

ILUMINACIÓN Y RODAJE EN PLATÓ

Clases anuales: 25

Carga horaria anual: 75 horas, de las que 15 teóricas y 60 son prácticas

Carga horaria diaria: 3 horas

OBJETIVOS

- Se estudiará **cómo generar el espacio cinematográfico** a partir del espacio físico construido en plató.
- **Fundamentos de la dirección de fotografía en plató.** Cómo generar luz ambiental y luz naturalista sin el apoyo de entradas naturales de luz.
- Se estudiará **cómo generar la tridimensionalidad a partir del uso de la luz**, la iluminación por términos y la separación de figura y fondo.
- Aprender a entender y **dominar la continuidad lumínica entre planos** (raccord visual).

PROGRAMA

- **Principios básicos de la iluminación cinematográfica de ficción:** los tres puntos de luz.
- **La tridimensionalidad a través de la luz y la sombra:** separación de figura y fondo e iluminación por términos.
- **La iluminación del plano corto y retrato**, cómo iluminar rostros a partir de la fotogenia del actor/actriz.
- **Fundamentos de continuidad lumínica.** Raccord de luz, continuidad por campos de luz. Continuidad de plano general a plano corto.
- **Luz suave y luz dura**, entender la importancia del tamaño y la dirección de las fuentes en la creación de atmósferas.
- Justificación de las **fuentes de luz a partir de luminarias diegéticas.**
- **Separación cromática vs separación en escala de grises.**
- Fundamentos del **interior día e interior noche en plató.**
- **Iluminación multicámara** por campos de luz.

ILUMINACIÓN Y RODAJE EN INTERIORES NATURALES

Clases anuales: 10

Carga horaria anual: 30 horas, de las que 6 son teóricas y 24 son prácticas

Carga horaria diaria: 3 horas

OBJETIVOS

- Aprender a plantear la **iluminación de un interior natural para generar efecto día y efecto noche.**
- Aprender a **generar fuentes de luz cinematográficas orgánicas a través de fuentes naturales de luz** como lámparas y ventanas.
- Entender los **pasos de localización artística, localización técnica y rodaje para la consecución final:** la transformación a espacio cinematográfico del espacio físico natural. Saber cómo adecuar ese espacio natural a las necesidades de la ficción en la que estemos trabajando.

PROGRAMA

- Localización técnica con gaffer profesional y profesor director de fotografía de un espacio para su **transformación a interior día y para su transformación a interior noche**.
- **Cómo elaborar una lista de equipo junto al gaffer**, cómo plantear el rodaje junto al equipo de cámara, cómo afrontar el rodaje desde la localización técnica.
- **Iluminación y rodaje práctico en interior día**.
- **Iluminación y rodaje práctico en interior noche**.

ILUMINACIÓN Y RODAJE EN EXTERIOR DÍA Y EXTERIOR NOCHE

Clases anuales: 6

Carga horaria anual: 18 horas, de las que 6 son teóricas y 12 son prácticas

Carga horaria diaria: 3 horas

OBJETIVOS

- Comprender cómo **controlar la luz y el raccord lumínico en exteriores día**.
- Saber cómo **plantear una iluminación por campos en exterior noche** a partir de la planificación propuesta.
- Generar la **iluminación exterior noche a partir de fuentes lumínicas existentes en set vs. iluminación de exterior noche sin fuentes visibles**.

PROGRAMA

- **La posición del sol y la importancia de marcar las horas de rodaje** a partir de los campos visuales que se filman en exterior día.
- **Modulación de la luz natural a partir de superficies de absorción, reflexión y difusión**. Uso de palios, bastidores, y superficies pequeñas de rebote.
- Uso de **iluminación artificial en exteriores día vs modulación de la luz natural**.
- **Generación de una atmósfera lumínica en exterior noche**. La importancia de los campos de luz y la preparación de las fuentes, su gripaje, posición y modelado desde la localización técnica.
- **Elaboración de listados de luz con el gaffer**.

EL TRABAJO CON EL COLOR

Clases anuales: 10

Carga horaria anual: 30 horas, de las que 9 son teóricas Y 21 son practicas

Carga horaria diaria: 3 horas

OBJETIVOS

- Aprender a pensar y comunicar **conceptos cromáticos**.
- **Crear propuestas cromáticas junto al resto de departamentos de imagen: Arte, Vestuario, Maquillaje y Peluquería**.
- **Comprender la psicología del color y cómo crear esquemas cromáticos**.
- **Postproducción de Color con Davinci**. Conceptos técnicos y artísticos.

PROGRAMA

- **Desarrollo de la comprensión del uso de los emplazamientos y movimientos de cámara**, así como de la iluminación, para poder integrar estos elementos en la psicología del color y su influencia en la percepción de la imagen.
- **Introducción al lenguaje del color** en las artes visuales.
- **Aplicación de conceptos cromáticos en la postproducción de color**. La continuidad cromática, la creación de texturas cromáticas. **Taller práctico de postproducción de color con Da Vinci**.

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE IMÁGEN: CÁMARA, ÓPTICA, FILTRAJE

Clases anuales: 13

Carga horaria anual: 39 horas, de las que 21 son teóricas y 18 son prácticas

Carga horaria diaria: 3 horas

OBJETIVOS

- **Entender los fundamentos de cámara, ópticas y filtraje** y su importancia para la generación de la imagen y la creación de texturas y atmósferas.
- Comprender los **fundamentos básicos técnicos y estéticos de las ópticas empleadas en la ficción audiovisual**.
- Comprender y manejar los **sistemas principales de control de la señal y manejo de la exposición de la imagen digital**.
- Entender la **importancia del tamaño del sensor y del aspect ratio según el dispositivo de visionado** para definir la experiencia de visualización del espectador.

PROGRAMA

- **Fundamentos de la exposición de la imagen digital**: forma de onda, histograma, false color, fotómetro de luz reflejada e incidente.
- **Teoría básica de ópticas y comparativa práctica**. La importancia de elegir bien las ópticas para cada proyecto.
- **Los filtros ópticos de cámara**: comprensión técnica y aplicación creativa.
- **Introducción a las principales cámaras de cinematografía digital de uso profesional** y manejo básico de las mismas.

HISTORIA DE LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICA. RELACIÓN DEL CINE Y LA PINTURA

Clases anuales: 8

Carga horaria anual: 24 horas, de las que 24 son teóricas

Carga horaria diaria: 3 horas

OBJETIVOS

- Estudiar los **principales movimientos y corrientes fotográficas** a lo largo de la Historia del cine
- **Acercarse a los/as principales directores/as de fotografía** de la Historia del cine.
- **Descubrir la influencia pictórica en la composición e iluminación de la imagen cinematográfica**. El estudio de la iluminación a través de las obras pictóricas.

PROGRAMA

- **Inicios de la fotografía:** de la Cámara Oscura a Niepce.
- **Orígenes del cine.** La articulación del lenguaje cinematográfico: Modo de representación primitivo.
- **El esplendor del cine mudo.** Modo de representación Institucional.
- **Cine Clásico de Hollywood.**
- **Cine Europeo de Posguerra.**
- **Márgenes del cine occidental.**
- **Cine de las nuevas olas en los 60 y 70.**
- **Cine moderno.**
- **Cine postmoderno.**
- **Pintura y Cine, Historia de un diálogo.**

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN EL DOCUMENTAL

Clases anuales: 9

Carga horaria anual: 27 horas, de las que 21 son teóricas y 6 son prácticas

Carga horaria diaria: 3 horas

OBJETIVOS

- Analizar la **imagen documental como construcción visual y posicionamiento ético.**
- Comprender el **papel del encuadre, la luz y el tiempo en la representación de lo real.**
- Identificar **corrientes y prácticas del cine documental desde la fotografía.**
- Desarrollar una **mirada crítica sobre la relación entre imagen y verdad.**

PROGRAMA

- Introducción: **diferencia entre documental y ficción**, la idea de verdad en la imagen.
- **Imágen, poder y construcción.** Análisis de las distintas estrategias mediante las cuales la imagen se convierte en herramienta de discurso, poder y transformación del espectador.
- **Realidad y representación.** Enfrentarse a lo real tomando decisiones de luz, encuadre y distancia en contextos no controlados.
- **Cuerpo y presencia.** Cómo la fotografía cambia cuando la cámara entra en la realidad y se convierte en un cuerpo presente.
- **El Yo y la imagen.** Lo íntimo en el documental, la fotografía documental como herramienta para construir memoria, identidad y pensamiento.
- **Los límites de la imagen documental.**
- **La imagen en el cine documental contemporáneo.**

VISIONADO Y ANÁLISIS DE PRÁCTICAS COMUNES Y DE EJERCICIO DE COMUNICACIÓN VISUAL

Clases anuales: 9

Carga horaria anual: 27 horas teóricas

Carga horaria diaria: 3 horas

OBJETIVOS

- **Adquirir conocimientos y saberes a partir del visionado y análisis en clase de las prácticas comunes interdepartamentales que se realizarán semanalmente**, así como de la exposición del ejercicio individual de comunicación audiovisual que el alumnado realizará a comienzo del curso.

PROGRAMA

- A partir del visionado de las prácticas de primera y segunda ronda que se realizarán a lo largo del curso, **analizaremos en clase, junto con los/as directores/as de fotografía de cada práctica los aciertos y desaciertos del planteamiento creativo/artístico de la pieza y su ejecución técnica**. Este análisis pretende ser una herramienta de aprendizaje teórica a partir del ejercicio práctico realizado.
- **Iniciación a la capacidad evocadora emocional de la imagen a partir del análisis de la exposición de un ejercicio individual** de comunicación a través de imágenes fijas.

ENCUENTROS CON PROFESIONALES

Clases anuales: 6

Carga horaria anual: 18 horas teóricas

Carga horaria diaria: 3 horas

OBJETIVOS

- **Aprender directamente de profesionales en activo a través de su propia experiencia** y con el visionado, análisis y comentario de ejemplos de sus trabajos.

PROGRAMA

- **Visitas de directores/as de fotografía en activo para que compartan sus experiencias profesionales**, claves del desarrollo de su carrera y ejemplos concretos de su trabajo para ser analizados y comentados en clase. La idea es que sean clases de intercambio fluido de preguntas y respuestas entre alumn@s y profesionales.

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.

PROFESORES

El equipo docente está integrado por profesionales en activo de la industria audiovisual, lo que garantiza una formación conectada con la realidad del sector y con las dinámicas de trabajo actuales del cine y la producción audiovisual. Debido a que nuestro profesorado compagina la docencia con rodajes, producciones y proyectos profesionales en curso, la publicación definitiva del claustro docente y horarios se confirmará una vez cerradas las disponibilidades vinculadas a sus compromisos profesionales.

El programa académico ha sido diseñado por Oscar Durán, director de fotografía y profesional en activo de la industria audiovisual, quien además impartirá las sesiones de visionado y análisis de las prácticas comunes desarrolladas semanalmente por el alumnado. Estas prácticas estarán supervisadas por la Jefa de Prácticas, Danny García, junto a su equipo, garantizando un seguimiento continuo de los ejercicios y una metodología basada en la experiencia práctica y el trabajo colaborativo.

OSCAR DURÁN: Director de la Diplomatura de Dirección de Fotografía www.oscardurandp.com [imdb](https://www.imdb.com/name/nm1045744/)

Actualmente acaba de terminar el rodaje de la serie **Días Mejores**. También ha trabajado en las exitosas series de **La cocinera de Castamar**, **Las chicas del cable**, **Tiempos de guerra** o **Velvet**. Director de fotografía de películas de acción como **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)).

Entre sus documentales destacamos **The Last Lost Kingdom** (2014) e **Historias de las montañas de la bruma** (2008), de Larry Levene.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Beca Fulbright para la ampliación de estudios artísticos de postgrado en EE.UU. MFA (Master of Fine Arts) en dirección de fotografía cinematográfica, concedido por el American Film Institute en Los Angeles.

DANNY GARCÍA. Coordinadora 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 como **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

