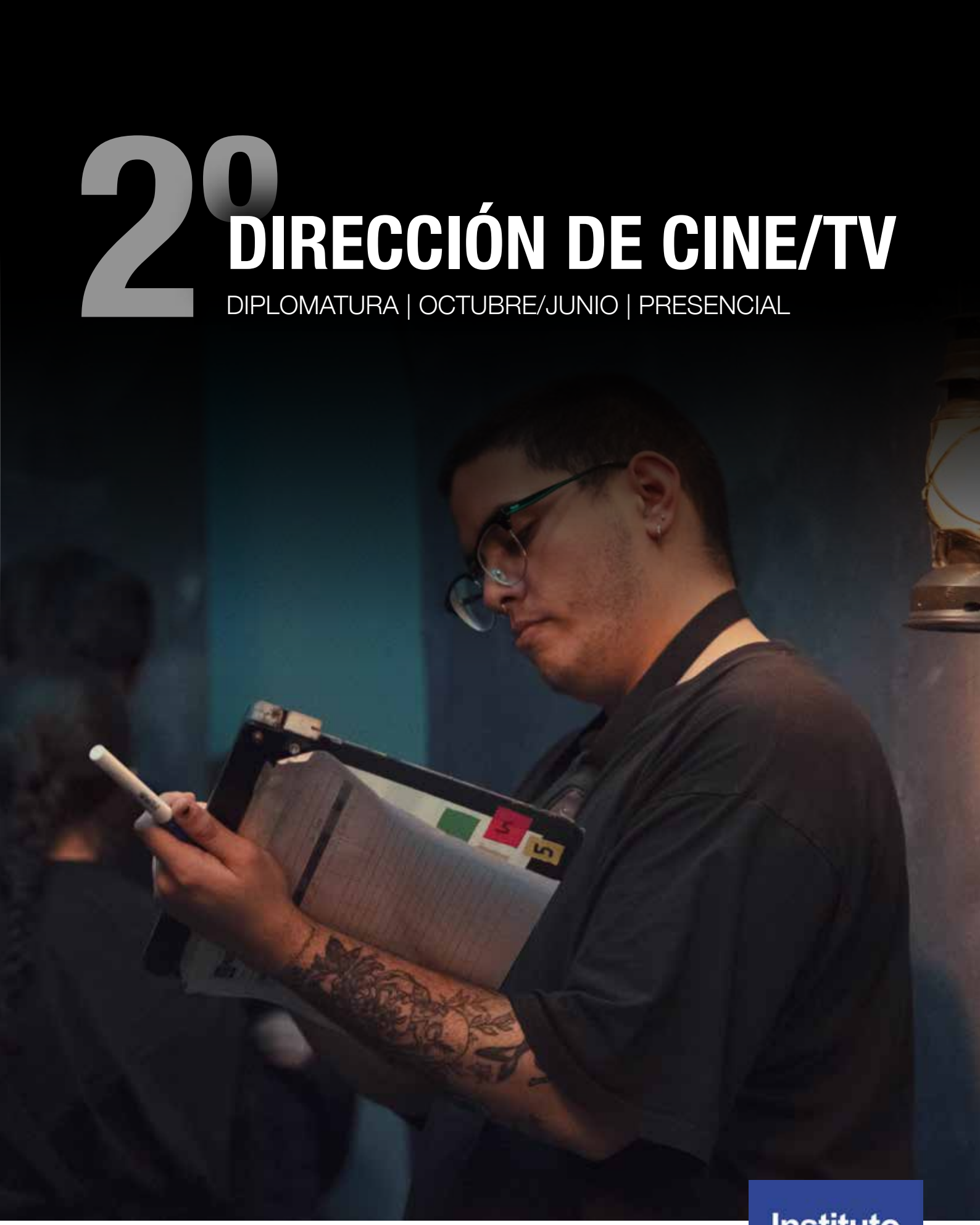
2º DIRECCIÓN DE CINE/TV

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.

DURACIÓN

Horas lectivas: 321 horas
Plan de Prácticas: Regulares viernes y sábados, 200 horas.
Cortos Finales, 2 días por proyecto.

PRUEBA ACCESO

ASIGNATURAS

RODAJE DESDE LA ESTRUCTURA: AYUDANTÍA, CONTINUIDAD Y ANÁLISIS (63 h)

DESCRIPCIÓN

- La dirección cinematográfica exige **comprender el funcionamiento del rodaje desde múltiples perspectivas**. Esta asignatura introduce al alumnado en dos de las figuras fundamentales del equipo de dirección: el ayudante de dirección y el script, profesionales responsables de organizar, coordinar y garantizar la continuidad del proceso de filmación.
- Más allá del aprendizaje teórico, la asignatura tiene una marcada orientación práctica. **Durante el curso, los estudiantes asumirán ambos roles en las prácticas desarrolladas por el alumnado de 3.º de Dirección, integrándose en rodajes reales dentro de la escuela y trabajando junto a compañeros de un curso superior.** Esta experiencia les permitirá conocer las dinámicas profesionales de un set, participar en procesos de planificación y organización, y comprender la importancia del trabajo colectivo en la construcción de una película.
- **Las prácticas realizadas durante el curso constituyen, además, el principal material de estudio de la asignatura.** A través de sesiones de visionado y análisis, el alumnado reflexionará sobre las decisiones adoptadas durante el rodaje, evaluando aspectos relacionados con la planificación, la coordinación de equipos, la continuidad y la puesta en escena. Cada práctica se convierte así en un laboratorio de aprendizaje desde el que comprender la estrecha relación entre la organización del rodaje y el resultado cinematográfico.
- Junto a su valor formativo para futuros directores, la asignatura ofrece una primera aproximación a dos especialidades ampliamente demandadas dentro del sector audiovisual, **proporcionando al alumnado conocimientos y competencias que podrán aplicar tanto en proyectos propios como en producciones profesionales**.

OBJETIVOS

- Comprender las **funciones y responsabilidades del ayudante de dirección y del script** dentro del equipo de dirección.
- Conocer los **procesos de planificación, organización y coordinación** que hacen posible el desarrollo de un rodaje profesional.
- Aplicar los conocimientos adquiridos desempeñando los **roles de ayudante de dirección y script en las prácticas del alumnado de 3.º de Dirección**.
- Desarrollar herramientas para el **seguimiento de la continuidad narrativa, espacial, temporal y técnica durante el rodaje**.
- Comprender la relación entre la **planificación previa, el trabajo desarrollado en el set y el resultado final** de una obra audiovisual.
- **Analizar críticamente las prácticas realizadas**, identificando fortalezas, dificultades y oportunidades de mejora desde la perspectiva del equipo de dirección.
- **Potenciar la capacidad de organización, comunicación y resolución de problemas** dentro de un entorno de trabajo colaborativo.
- **Valorar el ayudante de dirección y el script como perfiles profesionales fundamentales** dentro de la industria audiovisual y como posibles vías de desarrollo profesional para el alumnado.

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 (69 h)

DESCRIPCIÓN

- La dirección de actores constituye uno de los pilares fundamentales del trabajo del director cinematográfico. Más allá de la planificación visual o del dominio técnico, **dirigir implica establecer un diálogo creativo con los intérpretes, construir un espacio de confianza y desarrollar herramientas** que permitan transformar un texto en una experiencia emocional creíble para el espectador.
- Esta asignatura propone **un recorrido eminentemente práctico por los procesos de trabajo entre director e intérprete**, explorando la comunicación, el análisis de la secuencia, la construcción del conflicto y la búsqueda de la verdad interpretativa dentro del lenguaje cinematográfico.
- Desde las primeras sesiones, **el alumnado trabajará con cámara y actores, alternando ejercicios, improvisaciones, análisis de secuencias y ensayos de distintos géneros**. El visionado continuo del material generado permitirá reflexionar sobre las decisiones adoptadas durante el proceso y comprender cómo la puesta en escena y la interpretación se influyen mutuamente.
- La asignatura se concibe como **un espacio de investigación permanente donde el alumnado desarrollará herramientas para dirigir actores con claridad, sensibilidad y criterio**, entendiendo la interpretación como uno de los principales instrumentos narrativos del director.

OBJETIVOS

- **Comprender la relación entre dirección e interpretación como un proceso creativo de colaboración**.
- Desarrollar **herramientas de comunicación que permitan al director acompañar el trabajo del actor** durante los ensayos y el rodaje.
- **Analizar la escena desde la perspectiva de la interpretación**, identificando objetivos, acciones, conflictos y subtexto.
- **Aprender a dirigir distintos registros interpretativos** adaptados a las necesidades narrativas de cada proyecto.
- Comprender la influencia de la **cámara y de la puesta en escena sobre el trabajo actoral**.
- **Desarrollar la capacidad de observar, analizar y ajustar interpretaciones** a partir del visionado del material rodado.
- **Potenciar la sensibilidad del director** para generar procesos de trabajo que favorezcan la creatividad y la confianza del intérprete.
- **Consolidar una metodología personal para afrontar el trabajo con actores** dentro del proceso de dirección cinematográfica.

PROGRAMA

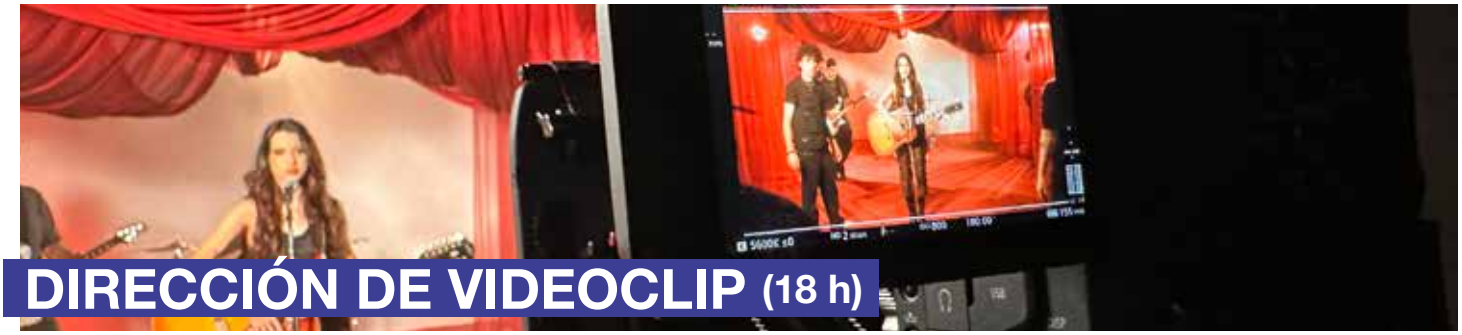
Bloque I. Fundamentos de la dirección de actores
- La relación entre director e intérprete.
- Comunicación y creación de un espacio de trabajo.
- Análisis de secuencias.
- Objetivos, acciones y conflicto.
- Subtexto y escucha.

Bloque 2. Herramientas para el trabajo interpretativo
- Improvisación como herramienta de dirección.
- Construcción del personaje.
- Ensayo cinematográfico.
- Ajustes interpretativos.
- La verdad emocional en escena.

Bloque 3. Dirección La cámara y la interpretación
- La cámara como aliada del actor.
- El poder expresivo del encuadre.
- Interpretación según el tamaño de plano.
- Continuidad emocional.
- Ritmo interpretativo.

Bloque 4. Puesta en escena e interpretación
- Relación entre espacio e interpretación.
- Movimiento y acción.
- Interacción entre actores.
- Dirección en distintos géneros.
- La interpretación dentro de la puesta en escena.

Bloque 5. Visionado y análisis
- Visionado continuo de los ejercicios realizados.
- Análisis colectivo.
- Identificación de fortalezas y aspectos de mejora.
- Ajustes de dirección.
- Evolución del proceso interpretativo.

DIRECCIÓN DE VIDEOCLIP (18 h)

DESCRIPCIÓN

- El videoclip constituye uno de los espacios de mayor libertad creativa dentro del lenguaje audiovisual. Lejos de responder a las estructuras narrativas tradicionales, **este formato permite explorar nuevas relaciones entre imagen, música, ritmo, puesta en escena y experimentación visual**, convirtiéndose en un territorio privilegiado para el desarrollo de una mirada autoral.
- Esta asignatura introduce al alumnado en las características fundamentales de la dirección de videoclips, analizando su **evolución histórica, sus principales corrientes estéticas y los distintos modelos narrativos y visuales que han definido el formato**. A través del estudio de obras de referencia y del análisis de procesos creativos, los estudiantes comprenderán las particularidades de la planificación, la relación con la música y las decisiones de dirección que intervienen en este tipo de producciones.
- La asignatura tiene un carácter introductorio y analítico. Su finalidad es **proporcionar al alumnado las herramientas conceptuales necesarias para afrontar posteriormente, en tercer curso, el desarrollo y dirección de proyectos propios dentro de este formato**.

OBJETIVOS

- **Comprender las características narrativas y expresivas propias del videoclip** como formato audiovisual.
- Analizar la **evolución del videoclip y su influencia en el lenguaje cinematográfico** contemporáneo.
- Identificar diferentes modelos de **relación entre imagen, música y puesta en escena**.
- Conocer los **procesos de desarrollo y planificación específicos de una producción musical**.
- **Analizar las decisiones de dirección presentes en videoclips de referencia**, valorando su coherencia estética y narrativa.
- **Desarrollar criterios para la construcción de propuestas visuales** adaptadas a distintos estilos musicales.
- **Preparar al alumnado para abordar en tercer curso la dirección de videoclips** desde una base conceptual y metodológica sólida.

PROGRAMA

Bloque 1. El videoclip como lenguaje audiovisual
- Origen y evolución del videoclip.
- Principales corrientes y referentes.
- El videoclip como espacio de experimentación audiovisual.
- Influencia en el cine, la publicidad y las plataformas digitales.
- Tipologías y modelos narrativos del videoclip.

Bloque 2. Narrativa, música y construcción visual
- Relaciones entre imagen y música.
- Ritmo, montaje y estructura audiovisual.
- Narración, concepto, performance y experimentación.
- La emoción como elemento vertebrador del relato.
- Estrategias narrativas propias del formato.

Bloque 3. Dirección y desarrollo creativo
- Interpretación cinematográfica de una pieza musical.
- Construcción del universo visual del artista.
- Dirección de fotografía, dirección de arte y localizaciones.
- Color, composición y tratamiento estético.
- Desarrollo de una propuesta de dirección.

Bloque 4. Planificación de un videoclip
- Del briefing a la propuesta creativa.
- Relación entre director y artista.
- Moodboards y referencias visuales.
- Dossier de dirección.
- Planificación previa al rodaje.

Bloque 5. Análisis y tendencias del videoclip
- Visionado y análisis de videoclips de referencia.
- Estudio comparado de estilos de dirección.
- Procesos creativos de directores especializados.
- Nuevas tendencias del videoclip contemporáneo.
- El videoclip como laboratorio de innovación audiovisual.

Proyecto de la asignatura/Evaluación
- Como aplicación de los contenidos trabajados durante el curso, el alumnado desarrollará una propuesta de dirección para un videoclip, definiendo su concepto creativo, tratamiento visual y principales decisiones de planificación, como preparación para el desarrollo práctico del formato en tercer curso.

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL (21 h)

DESCRIPCIÓN

- **El cine documental plantea al director un desafío distinto al de la ficción: construir un relato cinematográfico a partir de la realidad**. Esta asignatura introduce al alumnado en las principales formas de entender la dirección documental, analizando cómo las decisiones de puesta en escena, el punto de vista y la relación con los personajes condicionan el resultado final de una obra.
- A través del estudio de diferentes corrientes documentales, el análisis de películas de referencia y la reflexión sobre los procesos de creación, **el alumnado conocerá las herramientas fundamentales para afrontar la dirección de proyectos documentales desde una perspectiva ética, narrativa y cinematográfica**.
- La asignatura tiene un carácter introductorio y analítico. Su finalidad es **proporcionar al alumnado los conocimientos necesarios para comprender las particularidades de este formato y preparar el desarrollo de proyectos documentales** que serán abordados de forma práctica durante el tercer curso de la Diplomatura.

OBJETIVOS

- **Comprender las características específicas del documental como lenguaje cinematográfico.**
- **Analizar las distintas formas de representación de la realidad** desarrolladas a lo largo de la historia del cine documental.
- **Reflexionar sobre el papel del director documental** y las implicaciones éticas de sus decisiones.
- Conocer los **diferentes modelos narrativos utilizados en el documental contemporáneo.**
- Comprender la **relación entre observación, planificación y construcción del relato documental.**
- **Analizar películas documentales desde la perspectiva de la dirección y la puesta en escena.**
- **Preparar al alumnado para afrontar la dirección de proyectos documentales** durante el tercer curso.
- **El documental dentro de la industria audiovisual actual**.

PROGRAMA

Bloque 1. El documental como lenguaje cinematográfico

- El documental como forma de representación de la realidad.
- Evolución histórica y principales corrientes documentales.
- Fronteras entre documental y ficción.
- El documental dentro del panorama audiovisual contemporáneo.
- El papel del director en la construcción del relato documental.

Bloque 2. La mirada del director documental

- El punto de vista como eje de la dirección.
- Observar, intervenir e interpretar la realidad.
- La relación entre director, personajes y entorno.
- Ética y responsabilidad en la representación documental.
- La realidad como materia cinematográfica.

Bloque 3. Narrativa y modelos de dirección documental

- Construcción de personajes y conflictos reales.
- El espacio y el tiempo como elementos narrativos.
- Principales modelos de dirección documental.
- Documental observacional, participativo, expositivo, autobiográfico y cine ensayo.
- Nuevos formatos y propuestas híbridas.

Bloque 4. Desarrollo y planificación de proyectos documentales

- Investigación y preparación del rodaje.
- Desarrollo del proyecto documental.
- Tratamiento y planificación.
- La dirección frente a lo inesperado.
- Flexibilidad y adaptación durante el proceso creativo.

Bloque 5. Análisis de obras y tendencias contemporáneas

- Visionado y análisis de documentales de referencia.
- Estudio de decisiones de dirección y puesta en escena.
- Relación entre rodaje, montaje y construcción del relato.
- Comparación de modelos narrativos.
- Tendencias actuales del cine documental.

Proyecto de la asignatura/ Evaluación

- Como culminación del trabajo desarrollado durante el curso, el alumnado elaborará una propuesta de dirección para un cortometraje documental, definiendo el punto de vista, la estrategia narrativa, el planteamiento visual y las principales decisiones de dirección que servirán de base para el desarrollo práctico de este formato en tercer año.

DIRECCIÓN DE PUBLICIDAD (18 h)

DESCRIPCIÓN

- **La publicidad constituye uno de los ámbitos más exigentes de la dirección audiovisual**. En un tiempo muy reducido, el director debe ser capaz de construir un relato visual claro, atractivo y eficaz, integrando creatividad, narrativa y comunicación al servicio de un objetivo concreto.
- Esta asignatura **introduce al alumnado en las particularidades de la dirección publicitaria, analizando sus procesos de creación, desarrollo y producción**, así como las relaciones que se establecen entre el director, la agencia, el cliente y el resto del equipo creativo.
- **A través del estudio de campañas nacionales e internacionales**, el análisis de spots de referencia y la reflexión sobre las decisiones de puesta en escena, **el alumnado comprenderá cómo se construyen los mensajes publicitarios y qué herramientas específicas emplea un director para comunicar una idea** con precisión, impacto y personalidad.
- La asignatura tiene un carácter introductorio y prepara al alumnado para abordar, en tercer curso, la realización práctica de piezas publicitarias.

OBJETIVOS

- Comprender las **características narrativas y expresivas propias del lenguaje publicitario**.
- Analizar el **proceso creativo de una campaña desde la perspectiva del director audiovisual**.
- Conocer la **relación entre creatividad, estrategia de comunicación y puesta en escena**.
- Identificar las particularidades de la **planificación y producción de un spot publicitario**.
- **Analizar campañas y anuncios desde la perspectiva de las decisiones de dirección**.
- Comprender las **relaciones profesionales entre director, agencia, cliente y productora**.
- Preparar al alumnado para **afrontar la dirección de piezas publicitarias durante el tercer año de la Diplomatura**.

PROGRAMA

Bloque 1. La publicidad como lenguaje audiovisual

- La publicidad dentro del ecosistema audiovisual.
- Evolución del spot publicitario y principales formatos.
- Objetivos de comunicación y narrativa publicitaria.
- El papel del director en el proceso creativo.
- Panorama actual de la dirección publicitaria.

Bloque 2. Creatividad y construcción del mensaje

- Del briefing al concepto creativo.
- Storytelling y síntesis narrativa.
- Construcción de una propuesta de dirección.
- Estrategias de comunicación visual.
- Casos de estudio y análisis de campañas.

Bloque 3. Dirección y puesta en escena

- La construcción estética del spot.
- Dirección de fotografía, dirección de arte y localizaciones.
- Casting y dirección visual.
- Ritmo, composición y planificación.
- La puesta en escena como herramienta de comunicación.

Bloque 4. Producción y desarrollo de proyectos publicitarios

- Procesos de producción de una campaña.
- Relación entre director, agencia, cliente y productora.
- Tratamiento de dirección.
- Storyboard, animática y planificación del rodaje.
- Particularidades del trabajo en publicidad.

Bloque 5. Análisis y tendencias de la dirección publicitaria

- Visionado y análisis de campañas nacionales e internacionales.
- Comparación de estilos y modelos de dirección.
- Publicidad narrativa, conceptual y emocional.
- Branded Content y nuevos formatos audiovisuales.
- Tendencias contemporáneas y evolución de la dirección publicitaria.

Evaluación de la asignatura

- Como aplicación de los contenidos desarrollados durante el curso, el alumnado elaborará una propuesta de dirección para una pieza publicitaria, definiendo el concepto creativo, el tratamiento visual y las principales decisiones de planificación que servirán como base para el desarrollo práctico de este formato en tercer curso.

DIRECCIÓN DE WEB SERIES (18 h)

DESCRIPCIÓN

- **La transformación de los hábitos de consumo audiovisual ha propiciado la aparición de nuevos formatos narrativos** caracterizados por su brevedad, flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes plataformas de exhibición. Entre ellos, la web serie se ha consolidado como un espacio de experimentación creativa y una vía de acceso para numerosos creadores al ámbito profesional.
- Esta asignatura **introduce al alumnado en las particularidades de la dirección de narrativas seriadas de corta duración**, analizando sus estructuras dramáticas, modelos de producción y estrategias de realización. El curso abordará también la evolución reciente del formato hacia nuevos modelos de consumo, prestando especial atención a las series verticales y otras narrativas concebidas para dispositivos móviles.
- A través del análisis de casos de estudio nacionales e internacionales, el alumnado **comprenderá cómo las decisiones de dirección se adaptan a los distintos modelos de serialidad**, preparándose para desarrollar este tipo de proyectos en tercer curso.

OBJETIVOS

- Comprender las **características narrativas y productivas propias de las web series y otros formatos seriados** de corta duración.
- Analizar la **evolución de la serialidad digital y su impacto** en el enguaje audiovisual contemporáneo.
- Identificar las **diferencias entre la dirección de una película y la de una narración seriada**.
- Conocer los **modelos de producción, distribución y exhibición** propios de estos formatos.
- Analizar las **estrategias narrativas empleadas por las series verticales** y otras nuevas formas de consumo audiovisual.
- **Preparar al alumnado para afrontar la dirección de proyectos seriados durante el tercer año de la Diplomatura**.

PROGRAMA

Bloque 1. La ficción seriada en el entorno digital
- Origen y evolución de las web series.
- La serialidad como modelo narrativo.
- Producción independiente y plataformas digitales.
- Características de las narrativas seriadas de corta duración.
- Panorama actual de la ficción digital.

Bloque 2. Dirección y lenguaje de las narrativas seriadas
- La dirección aplicada al relato episódico.
- Construcción de personajes y evolución dramática.
- Ritmo, duración y continuidad entre episodios.
- Identidad visual de una serie.
- La puesta en escena al servicio de la serialidad.

Bloque 3. Producción y nuevos modelos de consumo
- Modelos de producción de bajo y medio presupuesto.
- Plataformas de exhibición y distribución.
- Redes sociales y nuevos hábitos de consumo.
- Narrativas transmedia.
- Adaptación del lenguaje audiovisual a diferentes dispositivos.

Bloque 4. Series verticales y formatos emergentes
- Origen y desarrollo de las series verticales.
- Particularidades narrativas y visuales del formato.
- Dirección para pantalla vertical.
- Ritmo, duración y construcción del suspense.
- Tendencias internacionales y perspectivas de futuro.

Bloque 5. Análisis de obras y tendencias contemporáneas
- Visionado y análisis de web series y series verticales de referencia.
- Comparación de modelos narrativos y estrategias de dirección.
- Adaptación del lenguaje cinematográfico a las nuevas formas de serialidad.
- Evolución de la ficción breve en el ecosistema audiovisual contemporáneo.
- Nuevas oportunidades para el director audiovisual.

Evaluación de la asignatura
- Como aplicación de los contenidos trabajados durante el curso, el alumnado desarrollará una propuesta de dirección para una serie de formato breve, definiendo el concepto de la obra, su identidad visual, la estrategia narrativa y las principales decisiones de dirección que servirán como base para su desarrollo práctico en tercer año.

ESTILOS CINEMATOGRÁFICOS (72 h)

DESCRIPCIÓN

- La historia del cine puede entenderse como la evolución de distintas formas de mirar el mundo. **Cada movimiento cinematográfico ha desarrollado una manera particular de construir el espacio, el tiempo, la puesta en escena y la relación con el espectador**, aportando nuevas posibilidades expresivas al lenguaje audiovisual.
- **Esta asignatura propone un recorrido práctico por algunos de los estilos cinematográficos más influyentes de la historia**, no desde una perspectiva exclusivamente histórica, sino como una herramienta para ampliar el criterio y la capacidad creativa del futuro director.
- **Cada estilo se desarrolla mediante un ciclo de cuatro sesiones que combina el estudio de sus fundamentos, el desarrollo de proyectos, la investigación colectiva y la realización de una pieza audiovisual inspirada en sus principios**. De este modo, el alumnado no solo analiza cómo dirigieron los grandes cineastas de cada movimiento, sino que experimenta directamente con sus herramientas expresivas, reflexionando sobre su posible incorporación a una mirada cinematográfica propia.
- Más que reproducir estilos del pasado, **la asignatura busca comprender cómo las decisiones de dirección construyen un lenguaje y cómo ese conocimiento puede enriquecer la creación contemporánea**.

OBJETIVOS

- **Comprender las principales características formales, narrativas y expresivas de algunos de los estilos cinematográficos** más influyentes de la historia.
- Analizar la **relación entre las decisiones de dirección y el contexto artístico**, cultural e histórico en el que surge cada movimiento.
- **Experimentar con distintos modelos de puesta en escena** como herramienta para ampliar el criterio cinematográfico.
- Desarrollar la **capacidad de analizar y argumentar decisiones de dirección desde una perspectiva estética y narrativa**.
- **Relacionar los movimientos clásicos con su influencia en el cine contemporáneo**.
- **Potenciar la investigación, el trabajo colaborativo y la exposición pública de ideas cinematográficas.**
- **Favorecer la construcción progresiva de una mirada personal** a través del conocimiento de diferentes formas de entender la dirección.

PROGRAMA

Durante el curso se abordarán seis estilos claves de la historia del cine. Cada uno se desarrollará mediante el siguiente ciclo metodológico:

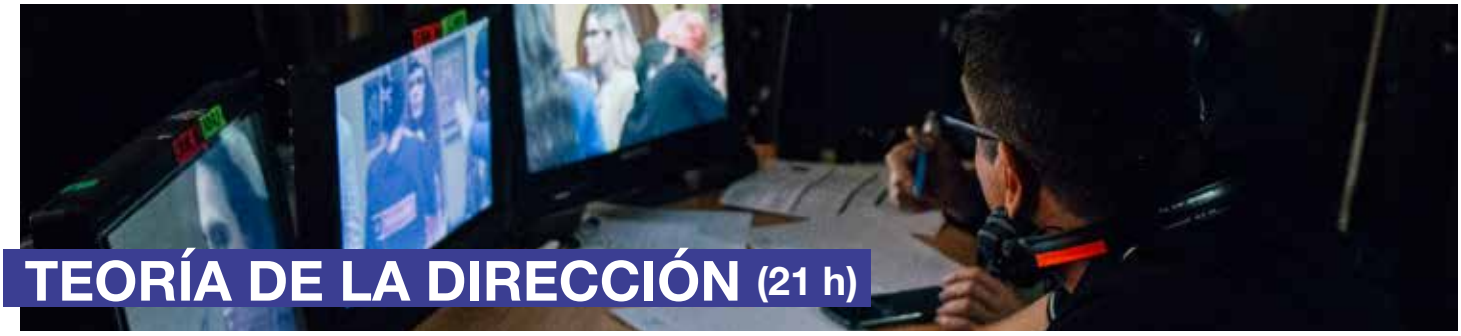
SESIÓN 1: **Introducción al estilo**
- Contexto histórico y artístico.
- Principales cineastas y obras de referencia.
- Características narrativas, visuales y de puesta en escena.
- Visionado y análisis de secuencias representativas.
- Presentación del ejercicio práctico y selección de los alumnos que dirigirán las piezas correspondientes a ese estilo.

SESIÓN 2: Laboratorio de proyectos
- Presentación de las propuestas de dirección.
- Análisis de guion, planificación y planteamiento visual.
- Relación entre el proyecto y los principios del estilo trabajado.
- Debate colectivo y desarrollo de propuestas.
- Revisión crítica de decisiones creativas antes del rodaje.

SESIÓN 3: **Investigación del estilo**
- Presentación de investigaciones realizadas por el alumnado.
- Análisis de películas, secuencias, autores o manifiestos.
- Influencia del movimiento en el cine contemporáneo.
- Exposición mediante formatos creativos y trabajo colaborativo.
- Debate y evaluación colectiva de las propuestas.

SESIÓN 4: Visionado y análisis de las prácticas
- Proyección de las piezas realizadas por el alumnado.
- Análisis de las decisiones de dirección.
- Evaluación de la incorporación de los principios del estilo.
- Debate sobre las distintas interpretaciones del movimiento.
- Reflexión sobre los aprendizajes obtenidos y su posible aplicación a futuros proyectos.

Evaluación: Habrá dos evaluaciones. La primera será con el resultado final de los rodajes y la segunda la resultante de la sesión 3 en la investigación.

TEORÍA DE LA DIRECCIÓN (21 h)

DESCRIPCIÓN

- La dirección cinematográfica consiste, entre otras cuestiones, en **desarrollar un criterio capaz de transformar un texto en una propuesta cinematográfica con identidad propia**. Esta asignatura profundiza en el pensamiento del director, analizando cómo las decisiones de puesta en escena construyen el significado, el tono y la experiencia del espectador.
- Partiendo de que el alumnado ya posee conocimientos básicos de lenguaje audiovisual y ha realizado sus primeros rodajes, la asignatura propone un segundo **nivel de aprendizaje centrado en la toma de decisiones, el análisis crítico y la construcción de una mirada propia**.
- A través del estudio comparado de secuencias, el análisis de cineastas de referencia y ejercicios de planificación, **los alumnos aprenderán a justificar sus elecciones de dirección**, comprendiendo que no existen soluciones universales, sino propuestas coherentes con una determinada forma de entender el cine.
- Más que enseñar a planificar películas, **la asignatura busca enseñar a pensar cinematográficamente**.

OBJETIVOS

- **Profundizar en la dirección cinematográfica** como un proceso de pensamiento y toma de decisiones creativas.
- **Comprender la relación entre el tema de una obra y las decisiones de puesta en escena** que la sostienen.
- **Analizar de forma crítica diferentes modelos de dirección** y reconocer cómo cada cineasta construye un lenguaje propio.
- Desarrollar la **capacidad de justificar cada decisión de planificación** en función del relato y de la experiencia que se desea generar en el espectador.
- **Explorar distintas soluciones de dirección para una misma escena**, entendiendo que la planificación responde a una mirada y no a una fórmula.
- **Consolidar herramientas avanzadas de análisis de secuencias** desde la perspectiva del director.
- **Potenciar la construcción de un criterio personal** que sirva de base para futuros proyectos audiovisuales.

PROGRAMA

BLOQUE 1: **El pensamiento del director**
- La dirección como proceso de toma de decisiones.
- El concepto de autor cinematográfico.
- Relación entre forma, contenido y puesta en escena.
- El criterio del director como eje del proceso creativo.
- Análisis comparado de modelos de dirección.

BLOQUE 2: La puesta en escena como lenguaje
- La puesta en escena como construcción de significado.
- El punto de vista cinematográfico.
- Espacio, tiempo y movimiento como herramientas narrativas.
- Lo visible, lo oculto y la gestión de la información.
- La experiencia del espectador como objetivo de la dirección.

BLOQUE 3: Estilo y construcción de una mirada
- El estilo cinematográfico como lenguaje personal.
- Influencias, referentes y apropiación creativa.
- Coherencia estética y narrativa.
- Identidad autoral y construcción de una mirada propia.

BLOQUE 4: Planificación como herramienta de dirección
- La planificación como estrategia narrativa.
- El guion técnico como instrumento de pensamiento.
- Cobertura y puesta en escena.
- Economía narrativa y jerarquización de la información.
- Diseño y justificación de propuestas de dirección.

BLOQUE 5: Análisis y desarrollo del criterio cinematográfico
- Análisis de secuencias desde la perspectiva de la dirección.
- Comparación de diferentes soluciones de puesta en escena.
- Relación entre intención, planificación y resultado.
- Argumentación y defensa de decisiones creativas.
- Desarrollo progresivo del criterio personal del director.

Proyecto de la asignatura/evaluación
- Como aplicación práctica de los contenidos desarrollados durante el curso, el alumnado elaborará una propuesta de planificación y puesta en escena de unas secuencias cinematográficas, justificando las principales decisiones de dirección adoptadas.

CREACIÓN ARTÍSTICA (9 h)

DESCRIPCIÓN

- **La creación cinematográfica comienza mucho antes del rodaje**. Antes de planificar una escena o decidir un encuadre, el director necesita desarrollar una mirada capaz de establecer relaciones entre imágenes, ideas, espacios, sonidos y emociones.
- Esta asignatura propone **un espacio de exploración artística orientado a estimular la sensibilidad visual, la capacidad de observación y el pensamiento creativo del alumnado**. A partir de referentes procedentes del cine, la fotografía, la pintura, la literatura, la música y otras disciplinas, los estudiantes trabajarán la construcción de asociaciones, atmósferas e imaginarios que puedan enriquecer posteriormente sus decisiones como directores.
- Más que ofrecer respuestas, **la asignatura pretende abrir nuevas preguntas sobre la creación y favorecer el desarrollo de una mirada personal** que complemente el resto de la formación técnica y narrativa de la Diplomatura.

OBJETIVOS

- **Desarrollar la sensibilidad artística y la capacidad de observación** como herramientas fundamentales del director.
- **Ampliar el universo de referentes visuales y culturales** del alumnado.
- Explorar **procesos creativos que favorezcan la generación de ideas, asociaciones e imágenes**.
- **Estimular la construcción de una mirada personal** a través del diálogo entre distintas disciplinas artísticas.
- Comprender **la creación artística como una fase previa y esencial del proceso cinematográfico**.

PROGRAMA

BLOQUE 1: **La construcción de la mirada**
- La observación como punto de partida de la creación cinematográfica.
- La imagen como herramienta de pensamiento.
- La sensibilidad artística del director.
- Referentes personales y culturales.
- El cuaderno de creación como espacio de investigación y desarrollo de ideas.

BLOQUE 2: Procesos de creación e inspiración
- Relaciones entre el cine y otras disciplinas artísticas.
- La construcción de atmósferas e imaginarios.
- Imagen, emoción, memoria y asociaciones creativas.
- Procesos intuitivos aplicados a la creación cinematográfica.
- Exploración de metodologías para el desarrollo de ideas visuales.

BLOQUE 3: La identidad artística del director
- La construcción de un universo visual propio.
- Coherencia estética y lenguaje personal.
- Selección, análisis y organización de referentes.
- Desarrollo de una mirada autoral.
- Reflexión sobre la creación artística como origen del proceso cinematográfico.

Evaluación de la asignatura
- Como culminación del trabajo desarrollado durante el curso, el alumnado elaborará un cuaderno o dossier de creación artística en el que recopilará referentes, asociaciones visuales, propuestas estéticas y reflexiones personales que sirvan como base para la construcción de una mirada cinematográfica propia.

MASTER CLASS (12 h)

DESCRIPCIÓN

- Las Masterclass complementan la formación del alumnado mediante **encuentros con profesionales en activo de reconocido prestigio dentro del sector audiovisual**. A través de estas sesiones, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano diferentes formas de entender la dirección cinematográfica, así como los procesos creativos, metodologías de trabajo y dinámicas profesionales que intervienen en el desarrollo de una obra audiovisual.
- Lejos de plantearse como conferencias independientes, las Masterclass **se integran en el programa académico como un espacio de reflexión y diálogo entre la formación recibida en el aula y la práctica profesional**. Cada encuentro permitirá profundizar en aspectos relacionados con la puesta en escena, la planificación, el lenguaje cinematográfico, la dirección de equipos y la toma de decisiones que definen el trabajo del director.
- **Evaluación**: Como parte del proceso de aprendizaje, **tras cada Masterclass el alumnado elaborará una breve reflexión escrita en la que analizará los principales conceptos abordados durante la sesión** y su posible aplicación a su propio desarrollo como director cinematográfico.

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 platós 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 platós 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.

PROFESORADO

ANTONIO HERNÁNDEZ Imdb

Director, Guionista y Productor. Con su primera productora Micra Film, produjo, escribió y dirigió su primer cortometraje, ***Soldado*** y su ópera prima ***F.E.N***, presentada en la SEMINCI y seleccionada en el festival de Berlín. En cine ha firmado, entre otras muchas películas, ***Lisboa*** protagonizada por Sergi López, Carmen Maura y Federico Luppi. Después crea la productora Zebra y realiza ***El gran marciano***, una experiencia única de cámara oculta, ***En la ciudad sin límites*** con Fernando Fernán Gómez, Leo Sbaraglia y Geraldine Chaplin, ganando varios premios internacionales y que le valió el Goya al Mejor guion original, y otras tres nominaciones: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Música y ***Oculto*** con Leo Sbaraglia, Angie Cepeda, Laia Marull. Crea la productora Kaliu y Laberinto y vuelve a producir, guionizar y dirigir ***Matar el tiempo***, con Ben Temple, Frank Feis, Yon González y Aitor Luna. En el año 2025 estrena la película ***Parecido a un asesinato***, con Blanca Suárez y Eduardo Noriega. En televisión y plataformas ha dirigido series punteras como ***Las chicas del cable***, Netflix, ***Traición***, TVE, ***Gran reserva***, TVE, ***La fuga***, Tele 5, ***Eva y Nicole***, Antena 3, ***Desde el mañana***, Disney, y ha sido productor ejecutivo de ***Seis Hermanas*** y ***Gran reserva***, ***el Origen***. En la actualidad prepara su siguiente película, ***La misma guerra***.

POLO MENÁRGUEZ Imdb

Su largometraje ***El plan*** fue estrenado en la SEMINICI 2019 y obtuvo dos nominaciones a los Premios Goya (Mejor Actor Revelación y Mejor Sonido). Su último largometraje, ***El talento***, coescrito con Fernando León de Aranoa, obtuvo una nominación a los Goya 2026 (Mejor Música Original). Ha dirigido capítulos de las series ***Los Farad*** (Amazon), ***HIT*** (RTVE), ***Las abogadas*** (RTVE) y ***Respira*** (Netflix).
Es guionista y director de la ficción sonora ***La esfera*** (Podium Podcast), ganadora de dos Premios Ondas en 2022, y nominada a cuatro Premios Ondas en 2024.
Su reciente cortometraje ***Una vocal***, ganó la convocatoria DAMA cortos y ha sido premiado en Málaga y Medina del Campo.

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***.

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.

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.

JESÚS HERNÁNDEZ(NYSU)

Lleva más de 15 años haciendo videoclips para artistas como **Bastille**, **Wild Beasts**, **New Oder**, **Guadalupe Plata**, **Archive**, **Iván Ferreiro**, **Love of Lesbian** o **Kawala**. Ha sido profesor en Ecam, Efti, Vogue Fashion School, universidad Juan Carlos I y Universidad de Nebrija.

VICKY CALAVIA

Guionista, directora y productora de documentales como ***María Moliner***. ***Tendiendo palabras***; ***Elvira de Hidalgo***. ***Donare la Divinità***; ***Abriendo ventanas***; ***Íntimo y privado***; ***Florián Rey***. ***De luz y de sombra***; ***Eduardo Ducay***. ***El hombre que siempre estuvo allí***; ***Natividad Zaro***: ***En voz alta***; y ***Raquel Meller***. ***Insumisa y divina***. La mayoría de sus trabajos se pueden encontrar en Filmin. Programadora de cine y directora del Festival Internacional de Cortometrajes "**La mirada tabú**". Imparte habitualmente cursos de cine para la UNED y en entidades como Fundación CAI Zaragoza, Caixa Fórum y diferentes Ayuntamientos.

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)

IRENE CARDONA

Presidencia de DOCMA (Asociación española de cine documental). Directora, guionista y productora. Nominada al Goya a la Mejor Dirección Novel por ***Un novio para Yasmina*** — premiada en el Festival de Málaga y en numerosos certámenes internacionales—, ha realizado cortometrajes, vídeos para ópera y documentales como ***Espelho meu***, Mejor Largometraje Nacional en Documenta Madrid. Formada en la EICTV de San Antonio de los Baños (Cuba), la Universidad Complutense y el Estudio Corazza, compagina la creación audiovisual con la docencia en distintas escuelas de cine. Es miembro de la Academia de Cine, socia de CIMA y fundadora de la productora Callelimón Films.

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.

BEATRIZ LUQUE

Directora y profesional del sector audiovisual, desarrolla su trabajo en ficción y documental, con un especial enfoque en las series verticales. En este formato, dirige para ***Drama Click Demasiado Cerca***, ya disponible, y ***Planos de atracción***, actualmente en postproducción. A estos proyectos se suma una tercera serie en fase de preproducción, con la que continúa ampliando su trayectoria en la ficción vertical. Su experiencia cinematográfica comienza en 2020, desempeñando funciones de producción y ayudantía de dirección en largometrajes como ***8 años*** (JD Alcázar, 2020), ***Stoyan*** (Roberto Ruíz Céspedes, 2021), ***Historias de Halloween*** (Kiko Prada, 2024) y ***Gummy*** (Javi Prada, 2025), además de participar en cortometrajes, publicidad y eventos. En 2025 da el salto a la dirección con el documental ***La Leyenda de Magerit*** y el cortometraje ***El Juego de Álex***. Su filmografía como directora se amplía con el documental ***Sin Conexión*** (2026), en paralelo al desarrollo de sus series verticales. También realiza el making of de la primera temporada de ***El Centro*** (Movistar+ y Fonte Films, 2025) y continúa al frente de esta labor en su segunda temporada.

GROJO

Director, guionista, productor y profesor universitario. Se dedica desde hace 30 años al cine y a la publicidad. Miembro de la Academia de Cine desde 1997, ha escrito y dirigido un largometraje, 10 cortos, y ha rodado más de un centenar de anuncios para las mejores agencias de publicidad. Con sus films ha obtenido numerosos premios internacionales, y ha competido en festivales tan prestigiosos como Berlín, Palm Springs o El Cairo. Fue nominado al Goya, y al Oso de Berlín. Es profesor de creatividad publicitaria en el IE Business School y de guion cinematográfico en la UNIR. Desde hace una década, se dedica también a analizar el impacto de la llegada de la IA, tanto desde un punto de vista ético como creativo.
Aquí puedes ver su **demo reel**.

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

