

2º AÑO DIPLOMATURA DE DIRECCIÓN DE CINE Y TV

PRESENCIAL / OCTUBRE - JUNIO

SÍGUENOS EN:

WWW.INSTITUTODELCINE.ES

C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID

TEL. (+34) 914478040

E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

**Instituto
del Cine
Madrid**

2º AÑO DIRECCIÓN DE CINE Y TV

El objetivo principal de 2º curso es enseñar a los alumnos los fundamentos de la narración cinematográfica en todos sus aspectos, desde la confección del guión a la planificación y a la fase final del montaje, poniendo también especial hincapié en la dirección de actores. De esta forma el alumno irá aprendiendo todos los recursos necesarios para trasladar a imágenes y sonidos cualquier secuencia de un guión literario.

PLAN DE ESTUDIOS

Dirección
Estilos Cinematográficos I
Dirección de Actores II
Guión
Análisis Fílmico
Ayudante de Dirección
Script
Ópticas
Croma Key

PLAN DE PRÁCTICAS

SEMANALES:

cada director dirige 2 prácticas conjuntas con alumnos de fotografía, sonido, maquillaje, montaje, arte e interpretación.

EXTERNAS: son exclusivas de dirección.

SEMESTRAL

CORTOS FINALES:

es la práctica final, uno por director.

Es conjunta con guión, producción, fotografía, montaje, interpretación, maquillaje, sonido y arte.

METODOLOGÍA

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

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

PROGRAMA

DIRECCIÓN ESTILOS CINEMATOGRAFICOS I ANÁLISIS FÍLMICO

Ernesto Martín

DIRECCIÓN

OBJETIVOS

- Adquirir un pleno conocimiento de las herramientas con las que cuenta un director y saber cómo utilizarlas de manera óptima.
- Aprender a leer el guión desde el punto de vista del director de cine.
- Identificar el conflicto, las intenciones dramáticas que permanecen ocultas en el texto.
- Descubrir un punto de vista personal sobre el texto.

Esta asignatura conforma la base teórica de la formación del director, e incluye el análisis de los ejercicios rodados y editados durante la semana.

Se estructura en 10 casos teóricos, cada uno de los cuales plantea un problema concreto de dirección para solucionar. Se explica la teoría en clase, y se entrega una separata con una práctica a realizar en esa semana y que contiene ese caso teórico a resolver.

Posteriormente, la práctica será visionada y analizada en clase para su valoración.

TEMARIO: LOS 10 EJERCICIOS Y SUS CASOS

1. PRÁCTICAS “UNA FOTO” y “VIAJES”:

Dos personajes con uno sentado y uno de pie en continuo movimiento. La importancia del plano máster y la planificación en alturas.

2. PRÁCTICA “QUEDADA” y “CRISIS”:

El eje: Seis personajes en movimiento. El ritmo en la planificación.

3. PRÁCTICA “EL DESPIDO” y “FINAL”

El Plano Máster y su utilización. El Thriller y su ritmo interno.

4. PRÁCTICA “TUTORÍAS” y “SECUESTRO”:

El plano secuencia. Ventajas e inconvenientes de este lenguaje.

5. PRÁCTICA “LA PRIMA NATI” y “RABIA”:

Tres personajes en movimiento y sentados. Ejes entre ellos. El género del Melodrama.

6. PRÁCTICA “LA GALLINITA CIEGA”:

La violencia y su tratamiento en el Cine. Coreografía de escenas de acción.

7. PRÁCTICA “TRÍO”:

Los exteriores. Trabajo con luz natural y en qué medida afecta a nuestro trabajo de Dirección. Técnicas en exteriores

8. PRÁCTICA “CONDENADOS”:

Suspense o Sorpresa, una decisión a meditar y sus consecuencias. Un nuevo género, la Ciencia Ficción.

9. PRÁCTICA “YONQUI” y “MENTIRAS”:

Nuevo trabajo en exteriores, tratando de corregir errores pasados y evolucionar. El género de la Comedia y sus claves. Ritmo y tono.

10. PRÁCTICA “UN AÑO DESPUÉS”:

Texto y subtexto en la narración y sus implicaciones. La Comedia Dramática, su abordaje y los peligros que contiene.

ESTILOS CINEMATOGRÁFICOS I

Los alumnos forman grupos de unas 6 personas que van a trabajar juntos escribiendo y realizando una práctica en cada uno de los géneros que detallamos a continuación:

TEMARIO

1. LOS HERMANOS LUMIÈRE: el comienzo del cine.
2. EL CINE MUDO: Comedia y Drama.
3. LA COMEDIA CLÁSICA.
4. EL DRAMA CLÁSICO.
5. EL SURREALISMO.
6. EL CINE NEGRO CLÁSICO.
7. EL TERROR CLÁSICO.
8. LA CIENCIA FICCIÓN CLÁSICA.
9. EL WESTERN.

ANÁLISIS FÍLMICO

Se procederá a analizar diferentes películas de distintos géneros y épocas ("Seven", "Las horas", "La sombra de una duda", "Uno de los nuestros", "9 vidas", etc), tratando de desmenuzarlas desde la perspectiva del director de forma que los alumnos vayan conociendo las herramientas con las que cuentan a la hora de crear su estilo.

Además se propondrá a los alumnos que traigan películas que les interesen para que trabajemos con ellas, y la asignatura se convertirá en uno de los pilares de su aprendizaje como directores.

DIRECCIÓN DE ACTORES

Esteban Roel

Es una parte esencial de la labor de un director de cine o televisión, y uno de los pilares de la Diplomatura. Esta asignatura continúa su recorrido durante todo el 3º Año de la Diplomatura.

El estudiante comprenderá y aplicará las bases para obtener de un actor o actriz su máximo potencial como intérprete. Para esto la asignatura se dividirá en una parte teórica (20%) y otra práctica (80%). Partiendo de la diferencia entre una dirección teatral de una dirección cinematográfica, irá aprendiendo un método que le dé las herramientas para afrontar un proceso de comunicación con sus actores y obtener el efecto emocional y sensorial que requiera el plano.

OBJETIVOS

1. Comprender la importancia de lo dramático en la narración cinematográfica.
2. Comprender cuál es la labor del actor y cuál la del director.
3. Aprender los conceptos dramáticos básicos.
4. Comenzar a aprender una técnica exclusiva de Dirección de actores para Cine.

1. **EL ACTOR Y EL DIRECTOR:** trabajo y relación de y para el desarrollo de escenas de más de tres páginas.

2. **LA VIOLENCIA:** identificar el elemento motor de toda historia y su desarrollo a lo largo de la misma.

3. **LA ACCIÓN:** conocer la unidad elemental de todo hecho dramático y comprobar que su aplicación es universal no importando la discontinuidad de la creación cinematográfica.

4. **LA LÓGICA:** toda acción debe respetar una lógica para lograr que la interpretación del actor se adapte a la realidad y por tanto sea creíble.

5. **TEMPORALIDAD:** no basta con tener las secuencias con una correcta continuidad en la imagen y movimiento, es importante también respetar la temporalidad que merece cada plano, para así lograr un engarce lógico de los estados psíquicos de los personajes.

6. **ETAPAS INTERPRETATIVAS:** elemento técnico que permite que el director le dé a su actor las pautas para desarrollar el personaje con una lógica de comportamiento y conductas no importando las alteraciones posibles que pueda tener el guión.

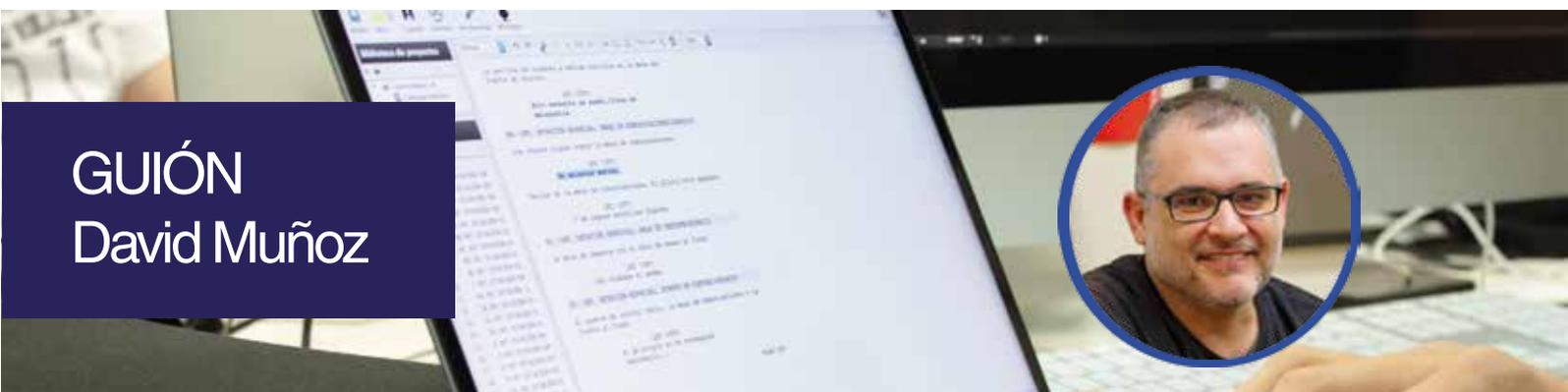
7. **LA ACTITUD:** conocer y dominar la parte sustancial del estado anímico que permitirá tener un control energético del personaje.

8. **EL COMPORTAMIENTO:** todos los matices posibles de una persona se dan por su comportamiento si este se controla; se controla la expresividad.

9. **LA CONDUCTA:** los personajes se conducen siempre autoimpulsados por una necesidad que los obliga a entrar en acción. Un director debe saber encauzar esos impulsos.

EJERCICIOS

Se comenzará con ejercicios individuales que permitan al director familiarizarse con su propia expresividad y capacidad de comunicación con un actor a través de la escenificación de varias secuencias creadas por los alumnos que serán posteriormente analizadas por el grupo.

GUIÓN David Muñoz

El Seminario de Guión se afronta desde la Dirección, analizaremos una película desde la perspectiva del Guión para ir entendiendo las claves de su escritura.

- Construcción de Personajes.
- Creación de un conflicto.
- Objetivo consciente e inconsciente.
- Los tres Actos y su duración.
- Puntos de Giro.
- Trama y subtramas.
- El desarrollo de la narración.
- Implantaciones y deuda con el espectador.
- Tercer acto y posibles finales.

Y posteriormente, cada alumno irá escribiendo un Guión de Cortometraje. Reflexionaremos sobre la Idea, trabajaremos la Sinopsis y la Escaleta hasta llegar a la escritura del Guión definitivo. Cada trabajo será evaluado para las calificaciones finales

SEMINARIOS

Manu Gómez
Óscar Durán

Óscar Durán

Manu Gómez

Además a lo largo de 2º Año se realizan seminarios cuyo objetivo es el de ampliar la formación de los alumnos en diferentes profesiones relacionadas con la dirección o de herramientas específicas. Estos seminarios son:

- Ayudantía de Dirección.
- Script.
- Fotografía: de la Composición al trabajo conjunto del Director y el Director de Fotografía.
- Aplicaciones y Web.
- Distribución: la salida del producto al mercado.
- Master Class con Director y película recién estrenada.

PLAN DE PRÁCTICAS

Hay 4 tipos de prácticas:

1) PRÁCTICAS SEMANALES

Son las Prácticas de los Casos que se han comentado anteriormente. Se realizan en grupos, con horarios regulares y las organiza el Jefe de Prácticas. Los rodajes se llevan a cabo en su mayoría en los platós y con equipos técnicos y materiales del Instituto. Incorporan alumnos de las demás Diplomaturas: Interpretación, Fotografía, Sonido, Arte, Maquillaje, Producción y Montaje. Cada alumno/a de Dirección termina el Curso con dos Prácticas dirigidas por él/ella.

2) PRÁCTICAS EXTERNAS

Son las Prácticas de Estilos que hemos detallado anteriormente. Los alumnos hacen grupos de unas seis personas para realizarlas y realizan el proceso completo desde el guión hasta la edición final. Se llevan a cabo con un equipamiento técnico mínimo fuera de los horarios regulares. Son exclusivas de la Diplomatura de Dirección y cada alumno/a termina el Curso con dos Prácticas de Estilo dirigidas por él/ella.

3) PRÁCTICA SEMESTRAL O PREVIA

Incorpora a los alumnos de Guión y Producción y pueden tener mayor duración o equipamiento.

4) PRÁCTICA FIN DE CURSO DE CORTOMETRAJE

Cada alumno de Dirección dirige un cortometraje y participa en otros cargos al menos en otros tres. Se realizan en grupos, el material técnico es del Instituto y los organiza el Jefe de Prácticas. Incorporan alumnos de las Diplomaturas de Guión, Producción, Dirección de Fotografía, Montaje, Maquillaje e Interpretación. Se ruedan en dos días, la duración final del trabajo es de 10 minutos aproximadamente y cada alumno/a termina el Curso con una Práctica Final dirigida por él/ella.

PROFESORES

ERNESTO MARTÍN

www.imdb.com/name/nm0554629

Coordinador y Profesor de la Diplomatura de Dirección de Cine.

Ha dirigido EL CHOCOLATE DEL LORO, con JORGE SANZ, QUIQUE SAN FRANCISCO, NATALIE SESEÑA etc, largometraje producido por Enrique Cerezo. Tiene varios años de experiencia como realizador de televisión, publicidad y videoclips.

DAVID MUÑOZ

www.imdb.com/name/nm0616393

Ha sido coguionista de El espinazo del diablo (2001), película emblemática de Guillermo del Toro y de La posesión de Emma Evans (2010). También escribió el guion de Lena (2001), Los Totenwackers (2007) y ha participado en la reescritura de Intrusos (2008).

En televisión ha trabajado en La escena del crimen (Telecinco), Quart (Antena 3), El comisario (Telecinco), El barco (Antena 3) y La Fuga. Además, fue guionista y realizador de La hora Chanante (Paramount Comedy, 2002-2004) y guionista y director de Noche sin tregua (Paramount Comedy, 2004-2007). Dirige el Taller de Largometraje en el Máster de Guion, de la Universidad Pontificia de Salamanca.

ESTEBAN ROEL

www.imdb.com/name/nm1763824

Es Actor y Director.

Ha dirigido (junto con Juanfer Andrés) MUSARAÑAS, película producida por ALEX DE LA IGLESIA, y protagonizada por MACARENA GÓMEZ, NADIA DE SANTIAGO, LUIS TOSAR y HUGO SILVA, por la que fue nominado al GOYA a Mejor Dirección Novel.

MANU GÓMEZ

www.imdb.com/name/nm0351176

Ha sido Ayudante de Dirección de 19 largometrajes y tv-movies entre ellos: LISBOA, EL GRAN MARCIANO, AL ALCANCE DE SU MANO, EN LA CIUDAD SIN LÍMITES, LOS BORGIA, EL CAPITÁN TRUENO entre otras películas dirigidas por Antonio Hernández; YOYES, de Helena Taberna, TODAS HIEREN, de Pablo Llorca.

También ha sido 1º Ayudante de Dirección y/o Realizador de varias series de TV.

ÓSCAR DURÁN

www.oscardurandp.com

El Director de la Diplomatura de Dirección de Fotografía.

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.