

2º AÑO DIRECCIÓN DE CINE

OCTUBRE 2019 - JUNIO 2020 PRESENCIAL

Instituto
del Cine
Canarias

institutodelcinecanarias

Instituto del Cine Canarias

Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt 17
(Trasera) Edificio Torreomar Local B
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel (+34) 928 91 2910
info@institutodelcinecanarias.es
www.institutodelcinecanarias.es

2º AÑO DIRECCIÓN DE CINE

Inicio: Octubre 2019

Final: Junio 2020

Horario: 8:30 - 11:30*

* El horario podrá variar según la asignatura y si la propia asignatura tiene ejercicio práctico, pudiendo ocupar mayor franja horaria. Además, hay que tener en cuenta que los días de rodaje se contabilizan como jornada de trabajo (8-10 horas)

PLAN DE ESTUDIOS

Narrativa

Estilos Cinematográficos

Planteamiento y Análisis de prácticas

Dirección de Actores II

Ayudantía de dirección

Script

Puesta en escena

Ópticas

Producción

Guion y dirección

Montaje y dirección

Sonido y dirección

Publicidad y fashion film

PLAN DE PRÁCTICAS

SEMANALES:

Cada director/a dirige 2 prácticas conjuntas con el alumnado del resto de diplomaturas de segundo.

EXTERNAS: Ejercicios propios de la asignatura 'Estilos'

CORTOMETRAJE FINAL: Práctica final del año. Un cortometraje por director. Se llevan a cabo conjuntamente con el resto de diplomaturas.

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.

NARRATIVA AUDIOVISUAL

Haiam Pérez

Recorreremos los diferentes aspectos de la narrativa cinematográfica, escudriñando el trabajo de algunos de los principales referentes narrativos de la historia del cine. Analizaremos el uso de cada uno de los elementos narrativos y estilísticos que se usan en cada proyecto cinematográfico. Ahondaremos en la relación artística de los diferentes departamentos en búsqueda de un lenguaje narrativo común en cada uno de las piezas de ficción a analizar.

Además, los alumnos podrán traer trabajos propios (tanto de las prácticas semanales como proyectos personales) para visualizarlos, analizarlos y debatirlos en clase. Buscaremos las claves narrativas que se han conseguido en cada proyecto, que fallos e incoherencias se observan y se perciben; y que posibles soluciones narrativas se pueden llevar a cabo en cada caso.

ESTILOS CINEMATOGRAFICOS (I)

Macu Machín

Los alumnos recorrerán la historia del cine y sus géneros a través de los diferentes estilos cinematográficos que han cambiado el paradigma artístico de la cinematografía; y se enfrentarán a ejercicios de rodaje con las pautas asimiladas en clase.

Los alumnos formarán grupos de 6 personas, trabajando conjuntamente desde la escritura hasta el rodaje, produciendo una pieza de ficción de cada uno de los géneros que detallamos a continuación:

TEMARIO

1. LOS HERMANOS LUMIÈRE
2. EL CINE MUDO
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.
10. EL MUSICAL.

PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE PRÁCTICAS SEMANALES

Javier Díaz-Toledo

Planteamiento de los casos prácticos que deben rodar los alumnos de dirección con el resto de Diplomaturas cada semana. Posteriormente, analizaremos y debatiremos sobre los ejercicios finalizados.

Se estructura en 15 casos teóricos, cada uno de los cuales plantea un problema concreto de dirección a solucionar. Se explica la teoría en clase, y se entrega una separata con una práctica a realizar, la cual contiene ese caso teórico a resolver.

TEMARIO: LOS 15 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.

OBJETIVOS

- Aplicar 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 y transmitirlo al resto del equipo.

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.

DIRECCIÓN DE ACTORES (II)

Luifer Rodríguez y Mari Carmen Sánchez

Cualquier director debe tener los fundamentos para poder comunicarse con su elenco actoral de cara a conseguir el resultado interpretativo que su proyecto requiere.

En esta asignatura, el estudiante aprenderá y aplicará las bases para obtener el máximo potencial de un actor o actriz. Para esto la asignatura se dividirá en una parte teórica (20%) y otra práctica (80%), donde irá aprendiendo las herramientas para afrontar un proceso de comunicación con sus actores y obtener el efecto emotivo 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. Desarrollar y asimilar los conceptos dramáticos a través del trabajo con el actor.
4. Aprender y desarrollar una técnica de dirección de actores para Cine.

PUESTA EN ESCENA

Miguel Ángel Mejías

A través de la asignatura de “Puesta en Escena”, el alumno profundizará y trabajará con las diferentes herramientas que nos otorga la puesta en escena para lograr un objetivo dramático definido.

Con un fuerte contenido práctico, trabajaremos en set y con actores diferentes propuestas de planificación, disposición de la escena, objetos que participan en la misma, movimiento actoral, intensidad dramática, etc., de cara a encontrar nuestra propia manera de contar la historia plasmada en un guion.

OBJETIVOS

1. Profundizar en los diferentes elementos de la puesta en escena y utilizarlos a nuestro favor.
2. Materializar nuestra mirada del guion con los elementos con los que contamos. Reconocer las limitaciones según la producción,
3. Transmitir nuestra propuesta al resto del equipo. Comunicar nuestras necesidades al elenco actoral.
4. Probar diferentes fórmulas estilísticas y encontrar nuestra manera de contar historias.

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN

Óscar Santamaría

Asignatura que abarca el trabajo que realiza el ayudante de dirección y su equipo durante todo el recorrido de la producción cinematográfica.

Introduciremos las funciones que debe realizar en cada una de las etapas de producción el ayudante de dirección, desde la primera lectura y el desglose de guion hasta la finalización del rodaje.

A través de casos prácticos, aprenderemos los fundamentos de la organización de un rodaje, revisando todos los pormenores que tenemos que tener en cuenta antes de rodar; así como, el trabajo del ayudante en set.

OBJETIVOS

1. Introducción y desarrollo del trabajo del ayudante de dirección
2. Responsabilidades y funciones del ayudante y su equipo.
3. Aprender las herramientas con las que cuenta el ayudante para planificar un rodaje.
4. Liderazgo en set, trabajo en equipo, comunicación y relación laboral con el resto de departamentos.
5. Aplicación de lo aprendido en las prácticas del ICC.

SCRIPT

Cata Cabrera

Asignatura en la que introduciremos y profundizaremos la figura de la script en una producción cinematográfica.

Trataremos de forma pormenorizada la labor que desempeña la figura del script antes de iniciarse el rodaje y durante el mismo, el lugar que ocupa, su responsabilidad (también los límites) y su relación con el resto de departamentos y cargos. Se van a trabajar todos los documentos y partes que deben elaborarse antes y durante el rodaje y diferentes métodos de trabajo para llevar todo ello a cabo.

OBJETIVOS

1. Introducción y desarrollo del trabajo del script.
2. Responsabilidades y funciones del script
3. Continuidad, cronología y minutado. Trabajo previo con el guion.
4. Organización del trabajo y desglose.
5. Relación con el/la director/a y el resto de equipo en otros departamentos.
6. Partes y relación con montador/a.

GUION Y DIRECCIÓN

Manuel Velázquez

El Seminario de Guión se afronta desde la dirección. A partir de una base teórica de guion y el análisis fílmico desde la perspectiva del guión, se irán entendiendo y asimilando las claves de la escritura narrativa cinematográfica.

Paralelamente, 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 y podrá convertirse en uno de los cortos finales a rodar.

- 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.

PRODUCCIÓN

Yamiley Betancor

Asignatura que aproximará al alumnado de dirección a la parte más creativa y resolutive del departamento de Producción.

Profundizaremos en la relación productor-director a la hora de enfrentarse a un proyecto, las herramientas de trabajo conjunto de las que disponen, y el tipo de engranaje entre departamentos que se debe crear según proyecto y presupuesto. Abordaremos las coyunturas más complejas a la hora de arrancar una producción cinematográfica y las claves a tener en cuenta para un director que quiera (o tenga) que trabajar en la producción de su propio proyecto.

OBJETIVOS

1. Revisión de la pirámide organizativa y funciones del departamento de Producción. Adaptación según proyecto.
2. Relación director-productor: organizativa y creativa.
3. Producción de bajo presupuesto y cortometraje
4. El director-productor. Virtudes y defectos de la figura de dirección que decide tomar las riendas de la producción.

ÓPTICAS

Santi Torres

Asignatura donde profundizaremos en las opciones narrativas que ofrecen los diferentes tipos de ópticas cinematográficas a la hora de contar nuestra historia.

A través del estudio pormenorizado de las diferentes opciones ópticas que podemos encontrar y la variedad visual que nos ofrecen en cada caso, estudiaremos a través de grandes ejemplos cinematográficos, como el uso de un tipo u otro de óptica marca directamente la narración audiovisual de cada proyecto.

OBJETIVOS

1. Conocer los diferentes tipos de ópticas que podemos encontrar en el mercado actual.
2. Aprender las diferentes opciones narrativas y estilísticas que nos ofrece cada tipo de óptica.
3. Valorar de cara a nuestros futuros proyectos que tipo de óptica se ajusta más a mi objetivo narrativo y estilístico.
4. Análisis fílmico a través de las ópticas elegida en cada caso.

PUBLICIDAD Y FASHION FILM

Dácil Manrique de Lara

Taller teórico-práctico donde abordaremos el modelo de trabajo en la producción de una pieza de publicidad y/o fashion film; así como la búsqueda de proyectos, el mercado de exhibición y el modelo de negocio alrededor de estas piezas de ficción publicitaria.

El modelo de marketing de los denominados 'fashion films' ha crecido exponencialmente en los últimos años, siendo un perfecto escaparate para cineastas florecientes. Estudiar las opciones que ofrece este modelo de ficción y las opciones de automarketing que ofrece en redes es ideal para los nuevos cineastas ansiosos de darse visibilidad en el mundo audiovisual.

OBJETIVOS

1. Diferencias y similitudes entre el marketing en el 'fashion film' y la publicidad tradicional.
2. Narrativa y líneas tojas en el mercado de la publicidad tradicional.
3. Posibilidades creativas, mercado y exhibición en el modelo publicitario del 'fashion film'.
4. Relación cliente, agencia de publicidad, productora y realizador.
5. Diseño y producción de casos prácticos.

MONTAJE Y DIRECCIÓN

Fernando Poch

Como buenos contadores de historias audiovisuales, los directores deben tener en mente siempre el montaje a la hora de diseñar la planificación y puesta en escena de la historia que quieren contar.

A través de la mirada de un montador, analizaremos y profundizaremos en las herramientas narrativas que nos ofrece el montaje, las claves a tener en cuenta en preproducción y rodaje de cara a la edición de nuestra cinta; los ajustes de ritmo y tono; y la infinidad de opciones narrativas y estilísticas que se nos ofrecen cuando nos encerramos en la cabina de montaje.

OBJETIVOS

1. Repasar y profundizar las herramientas narrativas que nos ofrece el montaje cinematográfico.
2. Análisis de diferentes ejemplos filmicos, desde el punto de vista del montaje.
3. Valorar y diseñar desde preproducción el montaje de nuestra pieza cinematográfica.
4. Relación director-montador. El trabajo de la narración en cabina de montaje.

SONIDO Y DIRECCIÓN

Héctor Martín

La narración sonora es una de las áreas que, a menudo, más se descuidan desde dirección a la hora de diseñar la manera de contar nuestras historias.

A través de la mirada de un ingeniero de sonido, analizaremos y profundizaremos en las herramientas narrativas sonoras. Diferenciaremos aquello que se obtiene en rodaje y que se consigue en la postproducción sonora y como es la relación de los directores con los diferentes técnicos de sonido en cada una de las fases de la producción cinematográfica.

OBJETIVOS

1. Repasar y profundizar las herramientas narrativas que nos ofrece el sonido.
2. Diferenciar el trabajo de sonido directo y el trabajo de sonido en postproducción.
3. Lectura desde guion de las necesidades sonoras para narrar nuestra historia.
4. Relación director-sonido directo; y director-editor de sonido. La narración sonora en rodaje y postproducción.

PLAN 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, 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 FIN DE DIPLOMATURA 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.

Instituto
del Cine
Canarias

