

3º AÑO DIRECCIÓN DE CINE

OCTUBRE 2020 - JULIO 2021 PRESENCIAL

Instituto
del Cine
Canarias

*Borrador del plan de estudios de 3º de Dirección. Pendiente de confirmación de algunos profesores. Horario no definido hasta determinar con alumnado. Documento exclusivo para la dirección del ICC y los alumnos que hayan cursado 2º de Dirección en el ICC.

institutodelcinecanarias

Instituto del Cine Canarias

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

3º AÑO DIRECCIÓN DE CINE

Inicio: Octubre 2020

Final: Julio 2021

Horario: 11:45 - 14:45*

(a definir por consenso)

* 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 II

Estilos Cinematográficos II

Dirección de Actores III

Pitching

Ayudantía de dirección II

No ficción

Dirección (proy. final)

VFX y dirección

Dirección de casting

Música y dirección

Reglas amigas del director

Comp., color y ritmo visual

El corto como formato propio

Distribución cinematográfica

Derecho audiovisual

Promoción proy. audiovisual

PLAN DE PRÁCTICAS

ESTILOS:

Cada alumno debe finalizar 2 ejercicios de estilos a lo largo de la asignatura durante los dos primeros trimestres.

PITCHING: Cada alumno preparará y “venderá” un proyecto propio. Dicho proyecto podrá ser el proyecto final, o un proyecto personal que busque su oportunidad ante profesionales invitados

LARGO/CORTO FINAL DIPLOM.: rodaje de un largometraje de ficción o de varios cortometrajes de ficción sobre proyecto durante el mes de Julio.

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 II

Dacil Manrique de Lara

Profundizaremos en 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 deberán traer trabajos propios (tanto de otros años en el ICC 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 (II)

Macu Machín

Continuación de la asignatura de “estilos” impartida en 2º de dirección. Los alumnos recorrerán la historia del cine, a partir del surgimiento de las nuevas olas, a través de los diferentes estilos cinematográficos tras el sistema de estudios, que han cambiado el paradigma artístico de la cinematografía; y se enfrentarán a ejercicios de rodaje con las pautas asimiladas en clase.

Los alumnos desarrollarán sus proyectos de estilos cinematográficos, levantando el proyecto desde la escritura hasta la posproducción, produciendo dos piezas de ficción de alguno de los géneros que detallamos a continuación:

TEMARIO

1. NOUVELLE VAGUE
2. PRIMER CINE INDEPENDIENTE USA
3. LOS NUEVOS CINES NACIONALES
4. EL NUEVO HOLLYWOOD
5. ALGUNOS INCLASIFICABLES DE LOS 80.
6. NUEVO CINE INDEPENDIENTE USA
7. REFERENTES DE LA POSMODERNIDAD
8. NUEVAS GEOGRAFÍAS (DIRECTORAS, PERIFERIAS, NO-FICCIÓN)

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN (II)

Óscar Santamaría

Profundizaremos en el trabajo que realiza el ayudante de dirección y su equipo durante todo el recorrido de la producción de un largometraje.

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

Durante las clases, trabajaremos con “Scenechronize” una webapp específica para el trabajo de gestión y organización de un rodaje.

OBJETIVOS

1. Profundizar en las responsabilidades del ayudante de dirección y su equipo.
2. Desarrollar una metodología de trabajo profesional de cara al mundo laboral.
3. Aprender a utilizar un software de planificación de rodaje, fundamental en cualquier trabajo del gremio.
4. Aplicar los conocimientos adquiridos a trabajos prácticos en la escuela (y en el futuro rodaje de la película y/o cortos finales).

TALLER DE PITCHING

Chedey Reyes

Este taller se prolongará durante los primeros cuatro primeros meses de curso para abordar todo tipo de herramientas de cara a defender, de la mejor manera posible, los proyectos propios en unas jornadas de pitching.

Durante las clases teórico-prácticas, se irán preparando proyectos (tanto el de final de diplomatura como proyectos propios del alumnado) utilizando las herramientas de marketing que más se ajusten a cada uno de ellos; y aprendiendo a defender nuestro proyecto ante una audiencia especializada.

OBJETIVOS

1. Aprender herramientas para defender proyectos de índole cinematográfica.
2. Desarrollar una estrategia de marketing propia y original por proyecto.
3. Desarrollo de dossieres de venta y herramientas de marketing que apoyen nuestro proyecto.
4. Aprender a defender y comunicarse ante una audiencia especializada con interés comercial.

DIRECCIÓN DE ACTORES (III)

Mari Carmen Sánchez

Es una parte esencial de la labor de un director de cine o televisión, y uno de los pilares de la diplomatura continuando su recorrido durante tercero de dirección.

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%). Irá aprendiendo un método que le dé 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. Relación actor-director. Comunicación, propuestas y responsabilidades.
3. Desarrollar los conceptos dramáticos a través del trabajo con el actor.
4. Continuar desarrollando una técnica exclusiva de dirección de actores para Cine.
5. Comunicación y búsqueda del personaje con tu elenco actoral.

NO FICCIÓN

Haliam Pérez

A través de la asignatura de “No Ficción” el alumno recorrerá los diferentes tipos de obras cinematográficas englobadas en esta categoría, desde el documental al cine-ensayo.

Las obras alejadas de la ficción ofrecen a los cineastas otro tipo de herramientas para comunicarse con sus espectadores, nutriendo su lenguaje cinematográfico y abriendo un nuevo horizonte en el arte de la expresividad audiovisual.

OBJETIVOS

1. Conocer los diferentes tipos de obras cinematográficas englobadas en la categoría de “no ficción”.
2. Similitudes y diferencias con la ficción. Aprendizaje de nuevas herramientas audiovisuales.
3. Ampliar los horizontes cinematográficos del alumnado.
4. Desarrollar proyectos propios de no ficción.

DIRECCIÓN APLICADA AL PROYECTO FINAL DE DIPLOMATURA

David Pantaleón

DIRECCIÓN Y NARRATIVA

Una vez exista una versión sólida del guion de largometraje o cortometraje final, se trabajará concienzudamente con el mismo para encontrar las claves narrativas con las que contaremos nuestra historia.

Teniendo como piedra angular el guion escrito, se realizará un análisis detallado de las opciones narrativas de cada secuencia, buscando la forma estilística con la que el grupo de alumnos quiere contar su historia dentro de los parámetros de producción con los que se tengan que trabajar.

A través del trabajo de análisis, se irán encontrando las referencias filmicas, pictóricas, fotográficas, etc., que irán conformando nuestro dossier artístico con el que el grupo de alumnos se comunicará con el resto de departamentos.

De esta manera, paso a paso, se irán cimentando los recursos narrativos y estilísticos que definirán el proyecto de ficción que se llevará a cabo al final de la diplomatura

PUESTA EN ESCENA Y CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES

Paralelamente al análisis narrativo y estilístico, se irá planteando la puesta en escena de cada una de las secuencias que se rodarán.

Trabajando con las opciones actorales que tengamos para el proyecto, iremos definiendo la puesta en escena y el desarrollo de los personajes a lo largo de la narración. Trabajaremos la comunicación con nuestro elenco actoral para desarrollar la evolución de nuestros personajes en el film. Aplicaremos las decisiones tomadas durante la fase de análisis narrativo del guion, jugaremos con alternativas junto a los actores, solucionaremos problemas que nos iremos encontrando e iremos desarrollando los documentos de dirección para trabajar con el resto de departamentos.

LAS REGLAS AMIGAS DEL DIRECTOR: UNA MIRADA A LA DIRECCIÓN CINEMATográfica

Javier García

Durante este seminario intensivo de una semana, Javier postulará diferentes “reglas” que facilitarán la aplicación rápida de los conceptos asentados durante estos años en la dirección cinematográfica.

A través de las diferentes pautas narrativas, diseccionadas en cada clase, se esgrimirán los distintos elementos de la narración, tanto de la puesta en escena como la planificación, el ritmo, el tono, etc.; desde un punto de vista técnico, práctico y aplicable a cualquier momento de la preparación de nuestro proyecto audiovisual, e incluso durante el desarrollo del mismo rodaje.

ANÁLISIS

Se realizará un análisis pormenorizado de los trabajos de ficción que el alumnado quiera presentar durante la clase, con el objetivo de diseccionar los errores y los aciertos de cada una de las piezas, analizar el logro o el fracaso del objetivo dramático que se buscaba contar al espectador y ponderar la inclinación artística de cada autor.

Además, podrán presentarse proyectos en desarrollo, para su disección y análisis desde el punto de vista creativo, narrativo y de mercado

VFX Y DIRECCIÓN

Alberto Sobreviela

Durante el transcurso de esta asignatura, los alumnos aprenderán las diferentes técnicas de VFX y composición digital que se podrán encontrar en su trayectoria profesional, como se deben prever desde producción y cual es la relación del director con el supervisor de VFX y su equipo.

Se mostrarán varios casos reales de diferente índole y como se han solventado desde el departamento de VFX., así como, aprender que “errores” de rodaje son salvables con un equipo de VFX en pospro y cuales no.

PRÁCTICA

Durante esta asignatura se planteará el rodaje de un ejercicio que requiera VFX y composición digital en pospro, o en su defecto, el alumnado podrá proponer algún proyecto propio en desarrollo para su análisis desde el punto de vista de VFX.

Los alumnos podrán comprobar las diferencias de planificación en el rodaje en croma y como se ve supeditada a los recursos de producción y al supervisor VFX.

DIRECCIÓN DE CASTING

María Rodrigo

Una de las piedras angulares de toda producción audiovisual es la correcta selección de los perfiles interpretativos que darán vida a los personajes de nuestro guion. Cuando las posibilidades se multiplican, la tarea de búsqueda y captura de ese perfil idóneo, se complica.

A través de este seminario, se analizarán los mecanismos de la dirección de casting, desde la búsqueda, al correcto desarrollo del mismo. Además, se introducirá la relación del director/a de casting con la productora y/o el/la director del proyecto.

OBJETIVOS

1. Fases de trabajo de la dirección de casting. De la estrategia de búsqueda a la selección final de perfiles
2. Trabajo con actores y agencias. Diferencias según personajes e importancia en guion.
3. Preselección por materiales, convocatorias y dirección de nuestros potenciales perfiles. Tipo de casting según proyecto
4. Comunicación y relación creativa entre director/a de casting, director/a y la productora que produce el proyecto.

COMPOSICIÓN MUSICAL PARA DIRECCIÓN

Jonay Armas

Seminario que abarcará el trabajo y la relación del director con un compositor musical, desde el guion hasta el montaje final.

Se expondrá como debe ser el diálogo entre director y compositor para buscar la banda sonora óptima para nuestro proyecto audiovisual, las influencias sonoras que sugieren uno u otro proyecto, y la capacidad de diálogo narrativo que ofrece el compositor musical para ensalzar nuestra obra cinematográfica. A través de ejemplos prácticos, se mostrará el poder de la música en la narración cinematográfica, como una banda sonora puede mejorar, cambiar o dilapidar la narración audiovisual.

OBJETIVOS

1. Aprender las posibilidades de la composición musical para la narración de nuestra obra audiovisual.
2. Comprender el proceso creativo del compositor musical.
3. Del guion al montaje. Las fases de la composición musical desde que se acepta un proyecto. Diferencias según cuando arranca.
4. Comunicación y relación creativa entre director/a y compositor/ musical.

COMPOSICIÓN, COLORIMETRÍA Y RITMO VISUAL

Alejandro Ronda

Seminario incisivo sobre el mundo de la composición, la narrativa del color, su influencia emocional sobre la audiencia y el ritmo visual que aporta, de la mano de un director de fotografía y etalonador

A través de diferentes ejemplos audiovisuales, el alumno absorberá las herramientas de la narrativa visual, desde el punto de vista más técnico-analítico. Se buscarán diferentes caminos de narración para conseguir objetivos dramáticos similares con herramientas estilísticas diferentes. Además, se profundizará en la relación entre dirección, fotografía y postproducción de color.

OBJETIVOS

1. Teoría de la narrativa visual desde la perspectiva de la fotografía técnica
2. Uso del lenguaje de la narrativa visual para conducir la emoción del espectador.
3. Análisis técnico de elementos visuales, su función plástica, narrativa y rítmica.
4. Entender diferentes narrativas visuales para lograr un mismo objetivo dramático.
5. Comunicación y relación creativa entre director/a, dirección de fotografía y etalonaje.

EL CORTO COMO FORMATO INDEPENDIENTE

David Castro

Seminario intensivo donde se expondrá el formato del cortometraje como forma narrativa independiente a otro tipo de obra audiovisual, tanto desde el punto de vista artístico como de producto.

Se expondrán diferentes opciones de financiación y distribución, así como la manera de dar una vida longeva a nuestro cortometraje.

Durante el seminario se analizarán los cortometrajes producidos por los alumnos, casos prácticos y proyectos que tengan en desarrollo (proyectos presentados en el taller de pitching o proyectos que paralelamente los alumnos estén desarrollando).

OBJETIVOS

1. ¿Realmente tengo un proyecto de corto en el que invertir tiempo y dinero?
2. Análisis de guion. Tema e historia. ¿Qué quiero contar, por qué y a qué audiencia? ¿Por qué en cortometraje?
3. Estrategias de financiación, desarrollo y distribución en función de mi proyecto.
4. Diferentes formatos de proyecto en cortometraje de ficción. Ventanas de marketing, venta y autopromoción.

DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Ismael Martín

A través de su vasta experiencia, Ismael desglosará y analizará los diferentes engranajes de la distribución cinematográfica.

Se expondran las necesidades previas antes de lanzarse a la distribuciión y el desarrollo de una estrategia particular según nuestro proyecto.

Se realizará un análisis exhaustivo de los diferentes festivales que hay a nivel nacional e internacional, el mercado de ventas tras los diferentes festivales, su relación directa con agentes de ventas de dferentes regiones y la importancia de crear una red de contactos en cada uno. Aemás, se analizará las diferencias intrínsecas entre la distribución de largos / cortos.

DERECHO AUDIOVISUAL

Jaime Sanz

La importancia de conocer los pormenores de la gestión legal de nuestros proyectos, así como la legislación vigente sobre la producción audiovisual, llega a ser tan vital como el guion, la cámara o la distribución de nuestra obra. Sobretudo, cuando no podemos contratar un un abogado en derecho audiovisual 24/7.

Desde las necesidades legales básicas para registrar nuestra obra en el ICAA, hasta los potenciales contratos de colaboración, coproducción, cesión de imágenes, preventas, etc ; son elementos que deberemos manejar y entender para poder dialogar con productores, fiscalistas y potenciales inversores de nuestras obras cinematográficas

PROMOCIÓN DE UN PROYECTO AUDIOVISUAL

María del Puy

El primer paso para que una idea se convierta en un proyecto tangible es lograr todos los elementos de producción para llevarla a cabo. El trabajo de promoción y venta de un proyecto audiovisual para su desarrollo, es una de las primeras piedras que se encuentra cualquier creador en este medio.

A través de la asignatura de pitching, el alumno aprenderá a desarrollar herramientas para potenciar la financiación de su proyecto audiovisual.

María pondrá a prueba dicho aprendizaje. Dispondrá su vasta experiencia en escuchar y ayudar a cineastas a financiar sus proyectos para desvelar al alumno los puntos fuertes y débiles, tanto personales como de proyecto, que tienen a la hora de presentar y vender sus obras audiovisuales

PLAN DE PRÁCTICAS

1) PRÁCTICAS ASIGNATURA 'ESTILOS CINEMATOGRÁFICOS'

Prácticas bien conocidas por los alumnos de 2º de Dirección. Los alumnos gestionan el proceso completo de la producción de dos piezas cinematográficas a lo largo del curso, desde el guión hasta la edición final. Sin embargo, a diferencia de 2º de Dirección, los alumnos tendrán asignados días de rodaje (fin de semana y Lunes, según el caso) en los cuales podrán utilizar todo el material disponible del ICC. La producción de las piezas audiovisuales será propia del alumnado (supervisado por el Coordinador de Prácticas, Javier Díaz-Toledo) pudiendo contar tanto con el equipo humano de otras Diplomaturas como de ex-alumnos. del Instituto del Cine Canarias. Cada alumno/a debe terminar el 2º Trimestre con dos Prácticas de Estilo dirigidas por él/ella.

2) PRÁCTICAS DE PITCHING Y DEFENSA DE PROYECTO

Al final de la asignatura de "Pitching" se llevarán a cabo las susodichas jornadas donde cada uno de los alumnos deberá presentar y tratar de 'vender' su proyecto. Dicho proyecto, podrá tratarse del proyecto final de diplomatura, con el cual se trate de seducir tanto a la directiva de la escuela, como a profesionales invitados, para que sea un proyecto factible de ser desarrollado a final de curso. Sin embargo, los alumnos tendrán también la oportunidad de preparar un proyecto propio que quieran empezar a desarrollar y poner a prueba ante audiencia especializada, para su posible financiación y producción a futuro.

3) PRÁCTICA FIN DE DIPLOMATURA DE LARGO/CORTO A PROYECTO

Se trata del proyecto más ambicioso de la Diplomatura de Dirección, y de las Diplomaturas del ICC en general: Crear, producir y finalizar un largometraje de ficción.; o en su defecto, cortometrajes de ficción sobre proyecto con guion del director/a. A lo largo del curso académico, buena parte de las asignaturas estarán tangencialmente ligadas al desarrollo de este proyecto. En cada una de ellas, los alumnos podrán utilizar sus proyectos en desarrollo como ejercicio práctico sobre el que trabajar; además de los proyectos que estén fraguando a largo plazo. El rodaje del proyecto final de diplomatura se realizará durante el mes de Julio*, tras los cortos finales de segundas diplomaturas.

4) ADEMÁS...

En diferentes asignaturas, los alumnos tendrán que realizar ejercicios prácticos para asimilar las clases teóricas y/o como ejercicio final de la asignatura. En la asignatura '**No ficción**' se propondrá a los alumnos arrancar su propio proyecto en esta categoría. En la asignatura '**VFX y Dirección**' los alumnos tendrán prácticas de dirección con VFX y composición digital. En '**Dirección de casting**' los alumnos cogerán las riendas del desarrollo de un casting tutelado.

*En función de las posibles excepcionalidades que nos brinde el 2021.

