

PLAN DE ESTUDIOS

**2º DE DIRECCIÓN
PARA CINE Y TV**

INTRODUCCIÓN

Al curso de 2° de Dirección se accede tras haber superado 1° Común, pero también se puede realizar una prueba específica de acceso a 2° donde se valoren los conocimientos de la persona para poder estar en el mismo nivel que el resto de la clase.

En este curso se conocerá en profundidad el funcionamiento de todo el Departamento de Dirección de un proyecto cinematográfico o televisivo. Tiene una gran orientación práctica, con rodajes semanales durante la mayoría del curso, diseñado para que el alumnado comprenda y ejercite las técnicas, actitudes, conocimientos y roles con los que funciona el departamento. Y al final de curso entre toda la clase harán el trabajo de dirección de los Cortos finales de 2°, teniendo una experiencia de realización de principio a fin de proyectos profesionales.

ORGANIZACIÓN

Clases presenciales teórico – prácticas:

106 clases / 318 horas

Rodajes de prácticas semanales:

El número de rodajes de prácticas será determinado por el número de alumnado inscrito en cada curso, de manera que todos puedan pasar al menos 2 veces por cada puesto de su departamento. De manera habitual suelen ser entre 18 y 24 rodajes en el curso. Cada práctica dura entre 4 horas en primera fase y 5 horas en segunda fase. En total son aproximadamente 90-100 horas de rodaje en el curso.

Dedicación del alumnado fuera de las clases:

El alumnado deberá estudiar por su cuenta y realizar fuera de las clases ejercicios, trabajos, rodajes y reuniones de equipos, de manera aproximada esto serán 200 horas por persona.

Total de dedicación de preparación de los rodajes de prácticas semanales:

Para la preparación de los rodajes de prácticas semanales según el puesto que ocupe la persona tendrá que dedicarle un mayor o menor número de horas a la creación de la idea, preproducción, creación de documentos, ensayos, reuniones de equipo y postproducción. Aproximadamente son de media 16 horas de trabajo por cuenta propia para cada práctica, haciendo un total aproximado de 320 horas de dedicación.

Total de horas de dedicación en el curso (aproximadas):

938 horas, equivalente a 37 Créditos ECTS.

ASIGNATURAS

El curso tiene una metodología con una orientación teórico-práctica. 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 motor del proceso de aprendizaje. Además nuestro profesorado son profesionales en activo del mundo audiovisual, de manera que lo que aprenderá el alumnado en las clases es la realidad actual del trabajo dentro del mundo del Cine y la TV.

#Aprendecine
HACIENDO CINE

**ESTILOS
CINEMATOGRAFICOS 1
NARRATIVA 1
GUIÓN 2
DIRECCIÓN DE ACTORES 2
PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN
AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN 1
PUBLICIDAD Y FASHION
FILMS
PUESTA EN ESCENA
ANÁLISIS FÍLMICO
SCRIPT
SONIDO Y DIRECCIÓN
MONTAJE Y DIRECCIÓN
ANÁLISIS DE PRÁCTICAS
OPTATIVAS**

ESTILOS CINEMATOGRAFICOS 1

Se analizará y reflexionará sobre la evolución de los géneros cinematográficos que han permitido cristalizar el lenguaje cinematográfico que hoy conocemos. Conociendo bien sus claves el alumnado podrá entender mejor como opera la gramática del cine para luego emplearla de manera consciente y creativa en sus trabajos. La asignatura tendrá, por un lado, un marco teórico (contexto histórico, elementos formales y temáticos), analizaremos casos relevantes de cada género y los debatiremos en clase.

Por otro lado, cada alumna/o dirigirá 3 cortometrajes a lo largo del curso donde pondrá en práctica lo aprendido en la asignatura sobre el estilo que haya elegido.

TEMARIO:

- Estilo hermanos Lumiere: Elementos que conforman el plano (ritmo interno, composición) en la representación del tiempo y del espacio cinematográfico.
- Cine Mudo: Narración visual apoyada en el uso expresivo del primer plano, la escenografía, la iluminación, el montaje.
- La comedia: Claves fundamentales de la comedia.
- El drama: Claves fundamentales del drama.
- Las vanguardias: Hacer cine fuera del sistema industrial.
- Film Noir: Claves fundamentales del cine negro.
- Ciencia ficción: Claves fundamentales de la ciencia ficción.
- Western: Claves fundamentales del western.
- Documental: Claves fundamentales del documental de creación, vínculos entre el cine de ficción y el cine de realidad.

NARRATIVA 1

En este curso conocerás los elementos que constituyen el lenguaje cinematográfico y la narrativa audiovisual que nos ayudan a expresar y a narrar el guión que queremos llevar a cabo en nuestra producción audiovisual, comprendiendo los parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes. Aprenderás también cuáles son herramientas que pueden hacer pensar o sentir de una determinada manera al espectador, así como la forma de comunicar a través del pensamiento crítico.

TEMARIO:

- Introducción al modelo de análisis de la imagen: Contextual y morfológico. Sintaxis. El ojo y la cámara. Estudio analítico de varios cuadros artísticos. La yuxtaposición Lev Kuleshov
- Reglas o elementos expresivos I: Partes integrantes del relato audiovisual
- Reglas o elementos expresivos II: Sintaxis audiovisual
- Fragmentación del espacio escénico: Tipología del plano su narrativa. Formato. El Ángulo. La perspectiva lineal. Campo y Fuera de Campo. La Escuela Brighton. Profundidad de campo y lentes/objetivos. El círculo de la acción dramática
- Reglas o elementos expresivos III: Sintaxis audiovisual. El movimiento de cámara. Composición. Núcleos Semánticos. Continuidad. Ley del eje. Color. Puesta en Escena
- Montaje y el ritmo: Montaje interno y externo. Tipos de corte. El ritmo y tipos de ritmo. Sintaxis espacio temporal. Signos de puntuación. El montaje y el travelling

GUION 2

Esta asignatura es una aproximación a una escritura de guion eficaz, basada en el poder comunicante de las imágenes y en desarrollar los mejores hábitos en el arte del storytelling. A través de proyección de numerosas escenas de películas pertenecientes al cine contemporáneo, se realizará análisis y debate en clase de los contenidos y la teoría cinematográfica junto con el alumnado, con prácticas a través de diversas herramientas de creación colectiva.

TEMARIO:

- Cómo dar forma a una historia
- Trabajo con tagline, logline y sinopsis
- El círculo del ser de Syd Field
- El guion en el mundo del cortometraje
- El sentido de la anticipación
- Cómo escribir historias en imágenes
- Diálogos comunicantes
- Creación de personajes
- Una mirada externa

PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN

Asignatura que aproximará al alumnado de dirección a la parte más creativa y resolutive del departamento de Producción. Se profundizará en la relación productor/a-director/a 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. Se abordarán las coyunturas más complejas a la hora de arrancar una producción cinematográfica y las claves a tener en cuenta para un/a director/a que quiera (o tenga) que trabajar en la producción de su propio proyecto.

TEMARIO:

- Revisión de la pirámide organizativa y funciones del departamento de Producción. Adaptación según proyecto.
- Relación director/a – productor/a: organizativa y creativa.
- Producción de bajo presupuesto y cortometraje.
- El Director/a-Productor/a. Virtudes y defectos de la figura de dirección que decide tomar las riendas de la producción.

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN 1

La ayudantía de dirección es una pieza clave en la producción cinematográfica. En esta asignatura se adentra al alumnado en la estructura del departamento así como las principales tareas que este lleva a cabo. Se analizará la documentación que desde el mismo se genera y distribuye, así como una aproximación a dinámicas de rodaje en set que puedan ser aplicadas en las prácticas.

TEMARIO:

- Estructura del departamento // Funciones y habilidades necesarias.
- Desglose de guion, numeración de secuencias, gestión de versiones.
- Localizaciones, scouting, recce // Ficha artística y desglose de figuración.
- Calendario de preproducción // Plan de rodaje.
- La orden de rodaje // Otros documentos de dirección.
- Dinámicas de rodaje y comunicación en set.
- Aclaración de dudas y Examen Final.

PUBLICIDAD Y FASHION FILMS

Taller teórico-práctico donde se aborda el modelo de trabajo de una producción publicitaria o fashion film, así como el conocimiento y el desarrollo de dicho modelo a través de ejemplos reales, enfocado en entender todo el proceso de relación con las empresas del mundo publicitario y al propio proceso de creación.

TEMARIO

- Conocer las diferencias y similitudes entre el marketing del fashion film y la publicidad tradicional.
- Aplicar los conocimientos de la narrativa audiovisual en el modelo publicitario para el mercado de la publicidad tradicional.
- Generar inclusión en el mercado actual y exhibición del modelo publicitario o fashion film.
- Conocer las relaciones entre cliente, agencia de publicidad, productora y realizador/a.
- Desarrollar y conocer el diseño de la producción a través de casos prácticos.

PUESTA EN ESCENA

La puesta en escena define a los directores y directoras de cine. A través de esta asignatura el alumnado se adentra de forma práctica y teórica en cuales son las decisiones escénicas y plásticas que toman los directores y directoras para articular una puesta en escena acorde al subtexto que desea transmitir el guión.

TEMARIO

- Introducción a la puesta en escena: Teoría de la puesta en escena. Puesta en escena y puesta en imágenes. Elementos que componen la puesta en escena. La comunicación entre departamentos.
- Interpretación: Juego escénico y gesto escénico. Subtexto. Acciones. Motivaciones. El ensayo como reformulación dramática.
- Encuadre: La fragmentación cómo sistema de conducción narrativo. La composición interna y narrativa del plano. La concepción del espacio en profundidad y la profundidad de campo. Fuera de cuadro y fuera de campo.
- Objetos: Uso narrativo de los objetos. Objetos funcionales. Objetos simbólicos.
- Uso cromático: Iluminación. Vestuario. Maquillaje. Uso narrativo de la psicología del color.
- Espacio escénico: La localización. Blocking. Narrar con el cuerpo.
- Espacio sonoro: El espacio sonoro y la espacialización del sonido. Narrar con el sonido. Diseño sonoro. Mezcla 5.1.
- Comunicación y planificación: Herramientas de previsualización. Notas y bocetos. Dossier y moodboards. Plantas esquemáticas. Plantas de realización. Guión técnico y story.

ANÁLISIS FÍLMICO

Introducción al análisis fílmico para desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión sobre el medio cinematográfico y la relación entre las distintas especialidades de la escuela.

TEMARIO:

- Qué es el análisis fílmico y cómo acercarse a una película
- El mundo del cortometraje: tres autoras contemporáneas
- La irrupción del cine digital y sus implicaciones narrativas
- Una antología sobre el slow cinema
- Otras cinematografías y la importancia de una nueva mirada
- Una moral de las formas: debate sobre la puesta en escena

SCRIPT

Trataremos de forma pormenorizada la labor que desempeña la/el 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.

TEMARIO

- Aptitudes favorables para este trabajo. Materiales básicos.
- ¿Qué es la continuidad?: La continuidad en la película. La continuidad entre secuencias. La continuidad dentro de una misma secuencia. Aproximación a las fases del trabajo.
- Preproducción: Lecturas del guión. Cronología narrativa. Minutado previo del guión. Desgloses. Chequeo con otros departamentos.
- Rodaje: Organización del trabajo. Lugar en el rodaje (¡Script todoterreno!). Relación con dirección. Relación con los demás departamentos (interlocutores). La claqueta.
- Relación con postproducción: Relación con montaje. Partes de Montaje. Guión de Montaje. Partes de Producción.
- Herramientas. Coordinación del trabajo entre varias unidades. Teoría básica del montaje. Script y la narración. El temido eje.
- Puesta en práctica

SONIDO Y DIRECCIÓN

El sonido en los rodajes, el boom, la señal, microfonía que usamos, necesidades en un rodaje, técnicas de microfonía en los actores, como grabar ambientes, postproducción limpieza, ecualización, niveles de entrega. Necesitamos conseguir un sonido decente en las producciones de nuestro alumnado.

TEMARIO

- Análisis de guion.
- Micrófonos, como reacciona cada tipo frente a las diferentes señales.
- Reacción de la voz a la distancia.
- Marcar distancias, recoger una buena señal, técnicas de micrófono.
- Grabación de ambientes con diferentes metodologías de grabación, porque y en qué situaciones debemos tenerlas.
- Grabación de wildtrack para escena, wildtrack de actor en rodaje, cómo se utiliza.
- Entrenamiento auditivo: Montaje, limpieza, ecualización, master niveles de entrega.

MONTAJE Y DIRECCIÓN

En esta asignatura se analizará y profundizará, desde la mirada del montaje, en las herramientas narrativas y las claves a tener en cuenta en preproducción y rodaje de cara a una finalización exitosa de la obra audiovisual. A través del análisis de ejemplos fílmicos, se explorarán aspectos fundamentales como el ritmo, el tono, el desarrollo de tramas, etc. y cómo estos ocupan el eje central de la relación montador/a – director/a

TEMARIO

- Análisis de diferentes formas y estructuras narrativas de montaje.
- Montaje más adecuado para cada historia.
- El montaje como herramienta narrativa fundamental del lenguaje cinematográfico.
- Entender las posibilidades del montaje para expandir la mirada de la dirección.

OPTATIVAS

Durante dos semanas en el curso todo el alumnado del ICC tendrá en su calendario reservadas esas fechas para Optativas. En esas semanas les ofertaremos diferentes asignaturas en formato de taller de 12 horas con temáticas muy diversas, entre las que pueden elegir en cual quieren participar. La lista de asignaturas se modifica para cada convocatoria y se les comunica con antelación a la fecha de impartición para que puedan elegir y reservar plaza en la asignatura que quieran cursar en esos días.

Estas asignaturas son de libre elección y obligatorias, y cuentan dentro de la evaluación. En estas clases se mezclarán alumnado de todas las diplomaturas y años según sus intereses, es una muy buena oportunidad para completar su formación con temas de su interés que no estén dentro de su plan de estudios, y para conocer a compañeras/os con los que no suelen coincidir. Las plazas se repartirán por orden de reserva, si en el proceso de reserva no quedan plazas en la optativa que se desea realizar se tendrá que elegir otra.

PLAN DE PRÁCTICAS

POR ASIGNATURA:

Cada asignatura contará con ejercicios específicos a realizar fuera del horario de clase.

PRÁCTICAS DE RODAJE SEMANALES:

El alumnado rotará en prácticas de rodaje por cada uno de los roles necesarios dentro del departamento de dirección para llevar a cabo un proyecto cinematográfico.

CORTOMETRAJE FINAL:

Práctica final de curso. El alumnado en conjunto desarrollará un cortometraje desde el guion hasta su montaje entre todos los departamentos. Elegirán su rol dentro de su departamento en función de su evaluación anual de cada asignatura y de prácticas de rodaje semanales.

PRÁCTICAS SEMANALES

Las prácticas semanales de rodaje en el Instituto del Cine Canarias son parte fundamental de la formación. En el 2º año el alumnado pone en práctica conjuntamente todo lo aprendido durante el curso, de manera que se enfrenten al proceso real de producción de una pieza audiovisual en todas sus etapas.

Las prácticas semanales están divididas en dos fases, en las cuales el alumnado rotará por todos los puestos de su departamento, para que puedan experimentar la realidad de cada uno de los puestos.

Durante todo el proceso la persona de Coordinación de Prácticas del ICC acompañará al alumnado para guiar sus aprendizajes y ayudarles a desarrollar una actitud profesional en rodaje. El resultado técnico - artístico de las prácticas se debatirá con un docente en la asignatura de Análisis de Prácticas para aprender de sus aciertos y errores.

PRÁCTICAS

PRÁCTICAS POR ASIGNATURA

Además de las prácticas semanales de rodaje, cada asignatura del curso tiene sus prácticas propias que el alumnado debe realizar de manera individual o en pequeños grupos.

PRÁCTICAS FIN DE CURSO

Al final del curso se rodarán varios cortometrajes, dependiendo del número de alumnas/os de cada curso y de los guiones presentados. En dichos proyectos el alumnado tendrá que comunicar sus roles preferentes para el proyecto, priorizando la elección del puesto en función de la evaluación de cada alumna/o durante todo el año en las diferentes asignaturas y prácticas. De esta forma el alumnado finalizará el curso realizando de forma independiente un cortometraje con una producción profesional.

ANÁLISIS DE PRÁCTICAS

Esta asignatura eminentemente práctica e interactiva servirá para analizar, revisar y entender como poder mejorar las prácticas semanales que realiza el alumnado durante el curso, y trabajos de otras asignaturas, para que sirva de punto de debate sobre los problemas y soluciones que hayan encontrado en el transcurso de la preproducción, rodaje y postproducción de las obras audiovisuales creadas durante su aprendizaje.

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

 institutodelcinecanarias

A black and white photograph of a hand holding a smartphone. The phone's screen is the central focus, displaying a landscape scene of a field and trees. The text is overlaid on this screen. The background of the entire image is a blurred, out-of-focus version of the same landscape scene.

#Aprendecine
HACIENDO CINE