

CURSO CUATRIMESTRAL DE TÉCNICA Y EXPERIMENTACIÓN DE CINE DE AUTOR

Documental creativo, ficción y cine experimental

RESUMEN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Curso teórico y práctico, donde el alumno aprenderá toda la teoría, estilos y técnica necesaria para la realización de un cine muy personal en el que el realizador es el guionista y creador de la idea. Al final del curso el alumno habrá realizado un cortometraje documental, de ficción o experimental.

A QUIÉN SE DIRIGE

Todos aquellas personas o profesionales del sector audiovisual que quieran iniciar o completar su formación en este tipo de formatos. Se requiere nociones básicas de cámara y edición y montaje.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: del 8 marzo a 2 de julio de 2010

Horario: de 18.30h-21.30h de lunes a viernes

Precio: 2.500€ (reserva de plaza 500€)

Plazo fin matrícula: 5 de marzo de 2010 (último día de pago de la matrícula)

Descuento: 20% de descuento con el carnet joven y desempleados

Financiación: 500€ + 4 cuotas de 530€ (a pagar el día 10 de cada mes desde marzo a junio 2010).
Total matrícula 2.620€

METODOLOGÍA

El curso consta de 260 horas lectivas (sin contar con las horas extras de rodaje, montaje y seminarios). Cada sesión diaria consta de tres horas lectivas.

Una vez por semana se impartirá un taller de realización para poder llevar a cabo las prácticas finales. Se contará con clases teóricas y prácticas que complementarán la formación del alumno: historia y estilos, taller de guión, taller de iluminación, puesta en escena y técnicas de montaje y postproducción.

Nuestro método se basa en la libre creación del alumno, con un equipo de docentes encargado de guiarle en la búsqueda de su propio estilo de grabación.

ESTRUCTURA BÁSICA

El programa de estudio gira entorno a 3 áreas interrelacionadas:

- Teoría cinematográfica y estilos
- Taller de técnica y experimentación audiovisual
- Prácticas de realización.

TEORÍA DEL CINE

Historia y estética cinematográfica II:

- Del underground neoyorquino al Nuevo Hollywood: la consolidación de un nuevo cine norteamericano.
- La posmodernidad en el cine.
- Corrientes, tendencias y grandes autores del cine de las últimas décadas.
- Cine experimental.

Proyecciones

A lo largo de todo el curso se harán diferentes visionados, algunos acompañados de seminarios de profesionales del mundo del videoclip y el documental musical.

TALLER DE TÉCNICA CINEMATOGRAFICA

Taller de cámara e iluminación

- La luz y el color.
- Estilos y tendencias.
- Técnicas de iluminación (exteriores e interiores).
- La luz y el movimiento de cámara.
- Luz natural.

Taller de montaje

Taller práctico de Final Cut nivel avanzado, postproducción de sonido (pro Tools) y postproducción de imagen (Colors, After FX y Shake). Dentro de este taller se montará el cortometraje a realizar.

TALLER DE REALIZACIÓN

Taller de desarrollo de proyecto

Desarrollo de un proyecto de documental, ficción o experimental (a elegir), desde la concepción de la idea, escritura de guión, técnicas de investigación y documentación hasta la preproducción.

Para la realización de la pieza documental cada alumno elegirá un tema y desarrollará un proyecto con sinopsis, memoria, tratamiento visual y plan de rodaje. En el caso del cortometraje de ficción o experimental se presentará un guión literario y se preparará un proyecto con sinopsis, memoria, guión técnico y plan de rodaje. Posteriormente se realizará una presentación para seleccionar los proyectos a desarrollar.

Taller de realización. Documental de autor

Se analizarán los orígenes y las diferentes escuelas de cine documental a través de sus directores más emblemáticos. El análisis de la filmografía fundamental de estos directores ayudará al alumno a definir el tratamiento visual de su proyecto y le permitirá sentar las bases iniciales para la creación de su propio estilo.

Algunos de los directores a estudiar:

- Cinéma Vérité: Jean Rouch/Edgar Morin y “Chronique d'un été”.
- El Cine Directo: Richard Leacock, D.A. Pennebaker, los hermanos Maysles y Robert Drew. El caso de “Primary”. Pier Paolo Pasolini, Louis Malle, Robert Drew, Robert Frank. El cine directo de Frederick Wiseman.
- El cine familiar. Los diarios filmados: David Perlov, Jonas Mekas.
- El cine autobiográfico: Ross McElwee, Alan Berliner, Alain Cavalier, Naomi Kawase.
- Cartas: Chris Marker.
- El cine de viaje: Raymon Depardon, Robert Kramer y Chris Marker.
- El Cine Etnográfico: Jean Rouch y el “cine-trance”. John Marshall y “la filmación secuencial”. Timothy Asch y sus películas sobre los yanomanis.

Bajo la supervisión del tutor de todo el proceso de rodaje, montaje y postproducción se realizará en grupos de 3-5 personas un documental que podrá durar entre 15 y 40 min.

Taller de realización. Cine de autor y experimental

Se introducirán las principales estrategias de ruptura narrativa: el punto de vista, la manipulación del tiempo y su estructura lineal, el cine expandido: una inmersión en la imagen, la no-narración, la tecnología como ente subversivo de la narración, hibridación de géneros narrativos.

Las clases se acompañarán de proyecciones de algunas de las películas comentadas.

Bajo la supervisión del tutor de todo el proceso de rodaje, montaje y postproducción, el alumno realizará en grupos de 5-7 personas un cortometraje que podrá durar entre 15 y 30 min.

Taller de producción

Productores especializados en cine documental hablarán de la búsqueda de financiación, la producción de campo y los canales de distribución y proyección del documental (festivales, salas de cine, Tv e internet).

Representantes de productoras especializadas en cine independiente y cine de autor explicarán el panorama actual y las posibilidades de este tipo de producciones. También se hablará de las vías alternativas de exhibición como son los festivales de cine independiente y los portales de Internet.

DOCENTES

Andrés Duque / Director

Estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela. En 1994 se incorpora a la división latinoamericana de la cadena de televisión HBO como guionista y realizador de reportajes sobre cine. Cubrió festivales como Cannes, Sundance, Berlín, San Sebastián, Toronto, y Mar del Plata, entre otros. En el año 2000 se muda a Barcelona donde hace

un Master en Teoría y Práctica del Documental Creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja como realizador y docente.

Filmografía:

2009 COLOR PERRO QUE HUYE (Ficción, En producción).

STEIDLVILLE (Documental, En desarrollo).

2008 ALL YOU ZOMBIES (Video, 40 min, HD, en post-producción)

NO ES LA IMAGEN ES EL OBJETO (Video, 12min, dvcam). Gandules, CCCB (Barcelona, 2008); Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2008). Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canarias (2009). Muestra de cine catalán en la Filmoteca de Tánger (2009). Programa "Visto y no visto" Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2009).

TELEVISIÓN VU PAR... (Video, 10 min, dvcam). Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canarias (2009).

LIFE BETWEEN WORLDS, NOT IN FIXED REALITY" (Documental, 11min, video). Punto de Vista Film Festival, Navarra (2008). Loop 08', Barcelona (2008).

2007 LA CONSTELACIÓN BARTLEBY (Ficción, 23min, dvcam). Les Odissees de L'espai, I muestra de cine i ciencia, Museo Drassanes, Barcelona (2008). X-Centric, Programación Mayo Barcelona (2008). Premio a la "Mejor Creatividad Audiovisual" En Piezas-Madrid (2008). Shortfilm Corner Cannes Film Festival (2008). Centro Galego de Artes da Imaxe CGAI (2008). FiD Marseille, programa "Traduire L'Europe " (2008), Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2008). CPH:DOX Denmark (2008). Festivalissimo, Festival de Films de Montréal (2009). Primer Premio Cine Ensayo Román Gubern (2009).

2006 LANDSCAPES IN A TRUCK" (Documental, 39min, dvcam). Photo España (Madrid, 2006). Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canarias (2007). Documenta Madrid (2007). Festival DiBa Barcelona (2007). Exposición Colectiva "Traveling Circular" Museo Ca L'arenas, Mataró (2007). Centro Galego de Artes da Imaxe CGAI (2007). 13ª Bienal de Cine Español de Annecy (2008, Francia). Instituto Cervantes Dublín, Praga, Estocolmo (2008).

UN PERRO EN LA MESA (Ficción, 5min, dvcam). Taller con Víctor Erice y Abbas Kiarostami, CCCB Barcelona.

2005 PARALELO 10 (Documental, 30min, dvcam). Festival de Cine de Mar del Plata, Argentina (2006). Festival de Cine Español de Málaga (2006). Exposición colectiva "Locuras Contemporáneas" Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2006). Festival Internacional de Cine de Gijón (2006); Programa "Un mes, un artista" CCCCB (2007). Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canarias (2007). Festival DiBa Barcelona (2007). Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) (2007). Instituto Cervantes Dublín, Praga, Estocolmo (2008).

2004 - IVÁN Z (Documental, 53min, dvcam / 35mm). Nominación al Premio Goya "Mejor Cortometraje Documental" (2004). Festival de Cine de San Sebastián (2004). Festival de Cine de Málaga (2004). Festival de Cine Fantástico de Sitges (2004). Exposición "Mientras Tanto" Casa Encendida, Madrid/ Patio Herreriano, Valladolid/ CCCB, Barcelona. Festival de Cinèma Independent L' Alternativa (Barcelona, 2004). Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina, 2005). Festival de Cambrills (2005). Festival DiBa Barcelona (2005). Festival de Cine de Toulouse (2005), 12ª Bienal de Cine Español de Annecy (2006, Francia). Premio al Mejor Documental Festival Cine Arte (Fuendetodos, 2007), Festival Internacional de Cine de Pesaro (Italia, 2007). Documenta Madrid, programa "Elegías Íntimas" (2008).

Ricardo Íscar

Licenciado en estudios de Cine en Berlín. Es director y realizador de documentales etnográficos y de observación y también ha trabajado como director de Fotografía.

Filmografía básica:

2009 JUEGO LIMPIO

2008 SOLEDAD, premio al mejor montaje de documental Documenta Madrid 2009

2008 POSTAL DESDE BUENOS AIRES

2005 EL CERCO mejor cortometraje europeo en el Festival Internacional de Cine de Berlín

2004- TIERRA NEGRA

1993-94. BADU. STORIES FROM THE NEGEV DESERT (Badu. Historias del desierto Negev). Premio del jurado en el Festival Internacional de cine etnográfico de Pärnu (Estonia).

1991 A LA ORILLA DEL RÍO

1991 EL DIARIO DE MANUEL ÁNGEL

1987 DIE TAUBEN ESSEN WASSERMELONE (Las palomas comen sandía).

Daniel V. Villamediana

Nacido el 8 de junio de 1975 en Valladolid, es licenciado en Historia y doctorado en Historia del Arte. Fue uno de los miembros fundadores y co- director de la revista Letras de Cine. Comenzó como guionista en La línea recta (José María de Orbe, 2006) y realizó su primer cortometraje ese mismo año, titulado Espacio público. No sería hasta 2008 cuando dirigiese su primer largometraje, El brau blau (El toro azul), Sección Oficial Cineastas del Presente del Festival de Locarno, producido por Eddie Saeta y El toro azul producciones. Así mismo es profesor de guión, crítica y cine documental, colaborador habitual del suplemento Culturas de La Vanguardia, y ha participado en distintos libros colectivos. Recientemente ha co-escrito el guión Aita y acaba de finalizar el rodaje de su segundo largometraje como director y guionista, De Occulta Philosophia.

Álvaro Fernández Puig

Estudió Fotografía en Bilbao y Barcelona, comenzando como auxiliar de cámara a finales de los 80 en publicidad en distintas productoras de Barcelona y Madrid. Desde 1992 ha trabajado habitualmente como cámara / foquista en prácticamente en todos los soportes mas habituales, S35mm, 35mm, S16mm, 16mm (con alguna experiencia en S8mm), Digital HD (en cinta) Panasonic Varicam, Sony 750, Sony 900, HD (datos) Panasonic P2, Sony XDCAM y, cámara digital dotada de un sensor tipo S35 como Panavision Genesis ó RedOne.

Filmografía como operador de Cámara:

Largometrajes en 16 Y 35mm:

2008 LA TETA ASUSTADA de Claudia Llosa.

2007 HIDDEN CAMERA de Brian Goeres

2006 EN LA CIUDAD DE SYLVIA de José Luís Guerín

2006 THE LOST de Brian Goeres

2006 DREAMS OF HAPPINESS de Claudia Garde

2005 THE PERFUME de Tom Tykwer

2005 CLEAN BREAK de Bob Malenfant

2004 CRUSADER de Brian Goeres

2000 ANDORRA, ENTRE EL TORB I LA GESTAPO de Lluís Mª Guell

1992 MARATHON official film of the Olympic Games in Barcelona during 1992

Largometrajes en HD Y REDONE:

2008 CIRCUIT de Xavier Ribera

2007 de Laurence Cordier (filmed in Marseille)

2007 LITTLE ASHES de Adam Suschitzky.

2007 DOLCE VITA AFRICANA de Cosima Spender

2006 L'ÉTRANGÈRE de José Pinheiro

Núria Esquerra

Montadora. Compagina este trabajo con la producción, programación de cine y docencia.

Desde 2002 forma parte del equipo de programadores de XCÈNTRIC en el CCCB, en concreto de la línea de programación "Variacions del Real" dedicada al cine documental. También ha co-dirigido el seminario-taller Aula Xcèntric: "Cinema reinventat".

Es profesora de montaje en Bande À Part, en la especialidad de Montaje y Sonido en segundo y tercer curso. Ha dado clases de montaje en Avid en el CECC y en el Centre de la Dona Francesca Bonnemaison.

Filmografía como montadora:

2009: CUHILLO DE PALO (105') de Renate Costa

DANZA A LOS ESPÍRITUS (80') de Ricardo Iscar

2008: ATAÚDES DE LUZ (90') de Nacho Cerdá

2007: EN LA CIUDAD DE SYLVIA (90') de José Luis Guerin (Montadora y script en rodaje.)

2006: MÁS ALLÁ DEL ESPEJO (120') de Joaquín Jordá

LA LÍNEA RECTA (90') de José María de Orbe

2005: VEINTE AÑOS NO ES NADA (115') de Joaquín Jordà

LITERATURES DE L'EXILI (240') de Joaquín Jordà (instalación 12 videos CCCB)

2004: TIERRA NEGRA (105') de Ricardo Iscar

LAI (42') de Gonzalo de Lucas y Núria Aidelman

2003: ELENA DIAKONOVA GALA (105') de Silvia Munt

2001: LOS NIÑOS DE RUSIA (90') de Jaime Camino

EN CONSTRUCCIÓN (125') de José Luis Guerin

Filmografía como montadora y productora:

2008: LAS MUJERES QUE NO CONOCEMOS, ampliada respecto a Venecia (CCCB)

NOSOTROS, LOS OTROS (15') de J.L. Guerin

2007: LAS MUJERES QUE NO CONOCEMOS, instalación videos de José Luis Guerin, en el Pabellón Español, 52º Biennale di Arte di Venezia (junio-noviembre).

UNAS FOTOS EN LA CIUDAD DE SYLVIA (70') de J.L. Guerin

Fabio Bobbio

Estudia Comunicación Audiovisual y Multimedial en la Universidad de Ferrara y se licenció con una tesis sobre la producción y la distribución de cine independiente. En el 2003 empieza con la productora Officina Film - Milano una colaboración que aun sigue. En el 2007 participa en el Curso Superior de Documental Social y Creativo - Proyecto dos Continentes, del Observatorio de Cine de Buenos Aires y en el 2008 entra a ser parte del equipo docente de el Observatorio de Cine de Barcelona, en el área de montaje documental. Trabajando principalmente como operador de vídeo y montador, participa en diferentes proyectos que han obtenido reconocimientos en festivales internacionales.

Documentales:

- 2005 CRISALIDI de Mirko Locatelli
- 2006 RAGAZZI SOLI de Mirko Locatelli
- 2007 DOES PASSION LIVES HERE? de Alberto Micheli
- 2008 POSTAL DESDE BUENOS AIRES de Ricardo Íscar
- 2009 JUEGO LIMPIO

Como realizador ha dirigido:

- 2007 BUSCANDOTE EN BUENOS AIRES, cortometraje
- 2008 VENTANAS, mediodimetrage, co-dirigido con Juan Mateo Piera, Rubén Rocha y Martín Molinero Cantera.

Diego Dussuel Erazo

Director de fotografía y operador de cámara terminó en 1995 la carrera de Comunicación Audiovisual en el Instituto Profesional de Arte y Comunicación, ARCOS en Chile. En 1994 realizó el Master de Dirección de Fotografía : " La luz diurna " en la Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los Baños, Cuba. En 2002 terminó el Master en Documental de creación Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

Es profesor del Taller de Iluminación en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Tercer curso de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual. Y en 1998 fue profesor de Dirección de fotografía y cámara en terreno, en cuarto curso de Comunicación Audiovisual del Instituto Profesional ARCOS. Santiago de Chile.

Documentales (Fotografía y cámara):

- 2006 Fotografía y Cámara. Película: " Una cierta verdad". Dirección: Abel García Roue. Evoé films y Notro films.
- 2005 3055 JEAN LEÓN de Agustí Vilà
- 2004 20 AÑOS NO ES NADA. Segunda Unidad de Cámara de Joaquín Jordà.
- 2003: TIERRA NEGRA de Íscar.

Ficción (Fotografía y cámara):

- 2008 LOS CONDENADOS de Isaki Lacuesta.
- 2006 PAS A NIVELL de Pere Vilà
- 2005 LA LEYENDA DEL TIEMPO de Isaki Lacuesta.

Videoclips

Co-creador de la Productora : "FRUTOS DEL PAIS ". Dirigida especialmente al mercado musical en Latinoamérica. Realizada en sociedad con Marcelo Cabrera y Rodrigo Herrera. Realizando más de 40 videoclips para discográficas como: Sony Music, BMG y Emy, en Chile, Argentina, Brasil, México y Guatemala. Director de fotografía de todos los videoclips y director de 20 de ellos. Destacando "Eu quero tanta coisa" de Talma de Freitas nominado a mejor Videoclip en la gala MTV de Brasil en 1998.

Televisión (Fotografía y cámara):

2008 SUEÑOS DE LIBERTAD Serie (2 Capt), dirigido por de Albert Solé. TVE.

2005 LITERATURES DEL EXILI Dirección: Joaquín Jordá. Producción del CCCB y TV3.

1999 Y2K: EL IMPACTO DEL MILENIO Discovery Channel

Miriam Piquer

Formación en Diseño Gráfico en IDEP en la Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja.

Trabajos en diseño audiovisual y postproducción:

Diseño de todo tipo de elementos gráficos audiovisuales para publicidad y televisión, incluyendo diseño de cadena. (Teledeporte, Fútbol Total...), cortinillas de continuidad de canal (Tele 5, Antena 3), cabeceras y diseño de programas de tv y documentales...

Trabajos de efectos visuales para cine:

Postproducción de cine (composición, integración, retoque...) y diseño de títulos de crédito. Diseño para aplicaciones informáticas controlables tanto por los actores durante su interpretación como por operadores en remoto durante el rodaje. Películas:

2009 EL VUELO DEL TREN de Paco Torres

2009 MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO de Isabel Coixet

2008 CAMINO de Javier Fesser

2008 CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS de Jesús del Cerro

2007 Siete mesas de Gracia Querejeta

2005 SOMNE de Isidro Ortiz

Sergi Mesonero

En 1997 entró a formar parte del equipo de la Mostra Lambda Barcelona (actualmente Fire!), organizada por la asociación Casal Lambda y la Filmoteca de Catalunya. Dos años más tarde pasó a co-dirigirla. En la misma época trabajó, además, en la programación del Lesgaicinemad, Festival de Cine Gay y Lésbico de Madrid.

Los años 2001 y 2002 dirigió el Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona y coordinó "Les Nits del Festival", ciclo celebrado en los Cines Verdi y Verdi Park de Barcelona.

En los años 2005 y 2009 co-dirigió el Premi Internacional de Cinema Assaig de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Miembro fundador de la Plataforma de Festivals y de Cine Vídeo y Multimedia de Barcelona, ha dirigido seminarios de gestión de actividades culturales y audiovisuales en Barcelona Activa, el Observatorio de Cine y la UAB.

Miquel Echarri

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad de Periodismo, por la Universitat Autònoma de Barcelona. Actual jefe de redacción y coordinador de edición de la revista de actualidad Primera Línea (Grupo Zeta), en la que coordina también la sección de cine. Ha dirigido la revista de actualidad cinematográfica CineVisión y la de cine en formatos domésticos Home Cine DVD. Ha coordinado o dirigido revistas mensuales como GameLife, PCLife, PC Juegos y jugadores, Top Juegos o DC Magazine. Lleva desde 1995 publicando artículos de diversas temáticas en medios de comunicación como El País, La Vanguardia, Avui, Fotogramas, 24K, MicroWeb, Metro, World Music, Popular1, Barcelonés, AB o Go BCN entre otros.

Tonio L. Alarcón

Tonio L. Alarcón (Barcelona, 1976) es periodista y crítico de cine. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2005 su trabajo aparece regularmente en las revistas cinematográficas Dirigido por e Imágenes de Actualidad. También escribe sobre películas en el suplemento de La Vanguardia y en la web Miradas de Cine. Participa de forma habitual en las publicaciones del Festival de Sitges y la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. De forma paralela, también trabaja como redactor jefe de la revista para profesionales del audiovisual VídeoPopular. Obras colectivas: Sitges 1968-2007. Viaje alucinante, Notorius, 2007. El diablo en el cine. Máscara y espectáculo, Valdemar, 2007. American Gothic. El cine de terror USA 1968-1980, Donostia Kultura, 2007. El cine de ciencia-ficción. Explorando mundos, Valdemar, 2008. Cine de animación japonés, Donostia Kultura, 2008.

Mar Canet

Mar Canet (Barcelona, 1978) es licenciada en Historia del Arte por la Universitat Autònoma de Barcelona y Máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Ejerce la crítica cinematográfica en la revista DVD Acción y publicó en CineVisión, Home Cine DVD, AB y El Viejo Topo. Miembro del Jurado Joven de la 40 edición del Festival de Cinema de Sitges. Directora del Proyecto Filma, taller de realización de cine para jóvenes que realiza por todo el territorio catalán, así como ofrece conferencias, cineclubs y cursos relaciones con el cine.