



CURSO INTENSIVO DE REALIZACIÓN DIARIOS DE CINE BCN

RESUMEN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Curso teórico-práctico que apuesta por el desarrollo de un lenguaje personal entre el fascinante límite del documental y la ficción. Una búsqueda con la que el director podrá escribir con imágenes sus propias experiencias, ideas y sensaciones.

Diarios de Cine BCN es una propuesta innovadora en la que cada alumno aprenderá la teoría y técnicas básicas necesarias para filmar un cortometraje en formato digital, realizando su propia película ensayo-diario, basada en una visión muy personal de la ciudad de Barcelona.



A QUIÉN SE DIRIGE

Estudiantes y amantes del cine que quieran aprender y practicar un lenguaje audiovisual muy personal, realizando su propio diario cinematográfico en la ciudad de Barcelona.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: del 26 de julio al 2 de septiembre de 2010

Horario: de 16h-20.30h de lunes a viernes

Precio: 1.300€ (reserva de plaza 300€)

Plazo fin matrícula: 30 de junio de 2010 (último día de pago de reserva de plaza, el resto se podrá abonar antes del 16 de julio de 2010)

Descuento por pronto pago: 1000€ (reducción de 300€ para aquellos que realicen el pago total de la matrícula antes del 16 de abril de 2010)

Descuento: del 50% para los alumnos que realicen los dos cursos de verano: Diarios de cine BCN y el Intensivo de análisis fílmico

METODOLOGÍA

El curso consta de 120 horas lectivas (sin contar con las horas extras de rodaje y montaje). Cada sesión diaria es de cuatro horas lectivas.

El alumno desarrollará desde el primer día un proyecto de cortometraje que se filmará y montará en las tres últimas semanas del curso bajo la tutoría de directores de cine. Se combinará la parte teórica con la práctica, con talleres de cámara y sonido para rodajes con equipos reducidos, y un taller teórico y práctico de montaje.

La parte teórica reforzará los conocimientos de los alumnos y les permitirá conocer las diferentes formas de hacer cine, facilitándoles la formación de un estilo propio. Esta parte será completada con visionados de películas.

ESTRUCTURA BÁSICA

El programa de estudio gira entorno a 3 áreas interrelacionadas:

- Teoría y estilos del cine diario, documental y ensayo.
- Taller de técnica y experimentación audiovisual
- Taller de realización.

TEORÍA Y ESTILOS DEL CINE DIARIO, DOCUMENTAL Y DE ENSAYO

Teoría y construcción del “yo” y del “otro”

- El yo y la autobiografía en la literatura (*Canetti, Pessoa, Dali, Gidé, Kafka*, etc).
- El diario como texto. La escritura del yo.
- El pacto autobiográfico. La relación entre el autor y el espectador en el cine diario.
- El espacio y la imagen autobiográfica. Estrategias para filmar el yo y sus circunstancias. Cómo filmar al otro a partir del yo.

Estilos de cine documental

Cine-ojo (Dziga Vertov), cine directo (D. A. Pennebaker, hermanos Maysles, Wang Bing, etc), cinéma vérité (Jean Rouch), puesta en escena de la realidad (Pedro Costa, Víctor Erice), cine ensayo (Jean-Luc Godard, Chris Marker, Johan Van der Keuken, Orson Welles), cine de apropiación (Harun Farocki, Werner, Herzog, Gianikian y Ricci Lucchi), cine experimental (Michael Snow, Stan Brackhage)

Cine de ficción autobiográfico

La representación del yo en la ficción (Bergman, Cassavettes, Moretti, Pialat, Garrel, Eustache, Truffaut, etc).

Autores de cine diario

Recorrido por distintos discursos del yo. Del *Home Movie* al *Cine Diario*. Desde la poesía a la obscenidad:

Jonas Mekas

Alain Cavalier

Chantal Akerman

Agnès Varda

Chris Marker

Raymond Depardon

Stephen Dwoskin
Jonathan Caouette
David Perlov
Manoel de Oliveira
Robert Kramer
Ross McElwee
Johan Van der Keuken
Alain Berliner
Jean-Claude Rousseau
Naomi Kawase
Jose Luis Guerin
Marie Menken

Teoría del montaje

Se estudiarán los orígenes y las diferentes escuelas que han influido al cine diario, documental y de ensayo, además de los conceptos a tener en cuenta: la sintaxis fílmica, la continuidad, tipos de raccord, la planificación, el espacio y el tiempo, el ritmo y el sonido.

TALLER DE TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA

Taller y práctica de lenguaje audiovisual

Taller de experimentación de todos los recursos necesarios para la construcción del lenguaje y la narrativa cinematográfica. El alumno realizará varias prácticas en las que construirá, mediante el montaje en cámara, ejemplos de utilización de la luz, los encuadres, el sonido, el movimiento de cámara para crear diferentes efectos y sensaciones.

Para este taller se aconseja que el alumno pueda hacer las prácticas con cámaras propias (móviles, cámaras de foto o de video domésticas). En caso de no tener podrá utilizar las disponibles en la escuela.

Taller de cámara

El objetivo del Taller de cámara es introducir a los alumnos en los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para el manejo autosuficiente de los formatos de grabación HD y DV:

- Nociones básicas de cámara: formatos, obturación, temperaturas de color y fuentes de luz, menús de cámara y menús de ingeniería.
- Nociones básicas de fotografía: ópticas, distancia focal, diafragma, profundidad de campo, encuadres.
- Manejo práctico de la Panasonic P2: aplicaciones prácticas, menús, manejo de trípodes y cabezas, balance de cámara.
- Lenguaje cinematográfico básico: tipos de encuadre, cámara estática y cámara al hombro, steadycam, travelling y panorámicas.
- Técnicas de rodaje: prácticas.

Taller de sonido

- Equipamiento y necesidades de rodaje.
- Captación de sonido directo: tipos de micrófonos, utilización y ubicación. Uso de mezcladoras portátiles.
- Postproducción de sonido

Taller de montaje Final Cut

Aprendizaje del programa de edición no lineal Final Cut. Se trabajará sobre el entorno y el flujo de trabajo, captura del material desde cinta y desde tarjetas, import (Imagen, Audio y Vídeo), edición básica y avanzada en Final Cut, exportación y formatos.

Dentro de este taller se montará el cortometraje a realizar (la escuela dispone de sala de ordenadores con el programa de montaje Final cut Studio).

TALLER DE REALIZACIÓN

Con el asesoramiento de un tutor, el alumno descubrirá a aquellos directores con los que puede dialogar y le ayudará desde el proceso de la elección y desarrollo de la idea hasta el montaje final.

Dependiendo del carácter íntimo del proyecto, se podrá optar por una grabación muy personal con equipo propio o disponer del equipo de rodaje de la escuela (cámaras de grabación HD Panasonic P2 y equipos de sonido), para lo que se formarán grupos de rodaje y así cada alumno podrá desarrollar su propio proyecto y/o participar en el proceso rodaje de sus compañeros. El corto podrá tener una duración entre 5 y 30 minutos dependiendo del desarrollo de la idea inicial.

DOCENTES

DANIEL V. VILLAMEDIANA



Licenciado en Historia y doctorado en Historia del Arte. Director y guionista, fue uno de los miembros fundadores y co-director de la revista Letras de Cine. Así mismo es profesor de guión, crítica y realización, colaborador habitual del suplemento Culturas de La Vanguardia, y ha participado en distintos libros colectivos. También ha impartido diversos talleres en La casa encendida de Madrid. Es socio fundador de la productora El toro azul producciones S. L.

Filmografía como director y guionista:

2010 LA VIDA SUBLIME. 90mn. Producido por El toro azul producciones. Subvencionada por la Junta de Castilla y León.

2009. EL EVANGELIO. 24mn. Producido por El toro azul producciones. BAFICI 2010.

2008 EL BRAU BLAU, 63mn. Producido por El toro azul producciones y Eddie Saeta. Sección oficial competitiva "Cineastas del presente" de LOCARNO 2008. SAN SEBASTIÁN 2008 sección Made in Spain. Festival Internacional de cine de GIJÓN 2008. VIENNALE (Vienna International Film festival) Sección oficial 2008. BAFICI (Buenos Aires Festival de cine independiente) Sección oficial Cineastas del futuro 2009. Festival Paris Cinema 2009. Levante International Film Festival (Bari, Italia) Sección oficial 2009, etc.

2006 ESPACIO PÚBLICO. 18mn. Cortometraje documental seleccionado en Festival Internacional de cine de Gijón, Documenta Madrid, Festival de cine Huesca, Festival Cinema Jove, etc.

Como co-guionista:

2010 *Aita*, producida por Eddie Saeta y dirigida por José María de Orbe. Guión subvencionado por el ICAA del Ministerio de Cultura.

2006. *La línea recta*, producida por Fresdeval Films y dirigida por José María de Orbe. Guión subvencionado en 2004 por el I.C.A.A del Ministerio de Cultura. Sección oficial Festival de Gijón 2006 y BAFICI (Buenos aires) 2007.

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 LA DANZA DE LOS ESPÍRITUS

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).

ÁLVARO FERNÁNDEZ PUIG



Estudió Fotografía en Bilbao y Barcelona. Desde 1992 ha trabajado habitualmente como cámara / foquista en prácticamente 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 RedOne.

Filmografía como operador de Cámara:

Largometrajes en 16 Y 35mm:

2008 LA TETA ASUSTADA de Claudia Llosa (ganadora de el **Oso de Oro** y el Premio Internacional de la Crítica FIPRESCI en el **Festival de Berlín**, nominada a la mejor película de habla no inglesa en la 82 edición de los premios Oscar)

2007 HIDDEN CAMERA de Brian Goeres

2006 EN LA CIUDAD DE SYLVIA de José Luís Guerín (nominada al León de Oro en el Festival de Venecia)

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 M^a Guell

1992 MARATHON official film of the Olympic Games in Barcelona

Largometrajes y documentales en HD Y REDONE:

2008 CIRCUIT de Xavier Ribera

2007 NEW LOVE 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

ALEJANDRO CASTILLO PACHECO



Graduado en la especialidad de SONIDO; técnicas de grabación de sonido directo y postproducción digital en la **Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los Baños, Cuba. 2002-2004.**

Actualmente graba en un multipista Aaton Cantar X, usa microfónica Schoeps, radiomicrofonos AudioLtd 2040 y captura ambientes en estéreo y/o surround. Experimenta con sonidos en una Masía del siglo XVIII en las montañas de La Selva en Girona, Catalunya.

Largometrajes, montaje de sonido

2010 AITA de Jose Maria De Orbe (ESP) Ficción 100min 35mm

2010 LA VIDA SUBLIME de Daniel V. Villamediana (ESP) ficción 90min 35mm.

2010 LOS AÑOS DEL SILENCIO de Marcel Leal (ESP) Ficción 17min

2009 LA TERRA HABITADA de Anna Sanmartí (ESP) Doc 80min 35mm

2009 PETIT INDI. de Mark Recha (ESP) Ficción 98min 35mm ay. montaje

2008 KAN de Ze Peixoto (BRA) Ficción 90 minutos coor 35mm

2008 EL BRAU BLAU de Daniel Villamediana (ESP) Ficción 90mincolor35mm

2006 LA LÍNEA RECTA de Jose Maria de Orbe (ESP) Ficción 90min Color 35mm

2005 SENA/QUINA de Paolo Agazzi (ITA-BOL) Ficción, 92min Color 35mm

Sonido Directo

2010 LA VIDA SUBLIME de Daniel Villamediana

2009 SUKALDE KONTUAK. de Aizpea Goenaga (ESP) Ficción 90 min Color 35mm

2008 RAMIREZ de Alberto Ariza (ESP) Ficción 90min Color 35mm.

2007 CLOSE THE DOOR, ALEX de Cesc Gay (Esp) Ficción 12 min. color HD

2006 LA MASÍA 1907, Reality Show TV3 (Esp) Televisión.

2007 PARA BALIAR SE NECESITAN DOS, Dir. Juan Pablo Osman. (ESP-Col) Ficción,12min. color 35mm.

Operador de micrófono

2007 LA SOLEDAD de Jaime Rosales. (ESP) Ficción. color 35mm. (en cartelera)

2007 DESIERTO SUR de Shang Garry (CHI-ESP)Ficción. 90 min. color 35mm.

2006 LA LÍNEA RECTA, de Jose M^a De Orbe (ESP) Ficción. 90 min. Color 35mm.

2007 A GOLPE DE TACÓN de Dir. Amanda Castro. (ESP) Ficción, 17min. color HD

2007 EL DRAGÓN DE COMODO de José Luis Rugeles (COL) 12min. color 35mm.

FABIO BOBBIO



Estudia Comunicación Audiovisual y Multimedial en la Universidad de Ferrara y se licencia con una tesis sobre la producción y la distribución de cine independiente. Trabajando principalmente como operador de vídeo y montador, participa en diferentes proyectos que han obtenido reconocimientos en festivales internacionales..

Filmografía como montador:

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 de Ricardo Iscar