

LA CASA DEL CINE

GUION Y DIRECCIÓN DE CINE DE AUTOR

RESUMEN Y OBJETIVOS

Curso anual 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 director es el guionista y creador de la idea. Al final del curso cada alumno habrá escrito un guion y dirigido un proyecto de entre 10 y 15 minutos, pasando por todas las fases de escritura de guion, preproducción, rodaje y montaje final.

Durante el curso, la Escuela organizará un tribunal y uno de los proyectos desarrollados recibirá el **premio de un mínimo de 350€** en concepto de aportación para la producción del cortometraje seleccionado.

Los alumnos también pueden disfrutar del intercambio de experiencias fílmicas con directores/as, actrices y actores que pasan por la escuela: [Carlos Marqués-Marcet](#), [Alex Ross Perry](#), [Carolina Astudillo](#), [Marta Bayarri](#), [Fredric Lehne](#), [Mònica Rovira](#). (edición anterior).

También se proponen prácticas laborables en diversas empresas. Se ha colaborado con: Un Capricho de Producciones, PlayGround, TresC, Karavan Productions, La Família, Americana, VisualPro, Àrea 22 etc.

Dentro de las clases técnicas se trabajará con cámaras Full HD y se dispondrá del equipo necesario de sonido e iluminación, así como salas de edición y postproducción de imagen y sonido digital.

Es importante que cada alumno tenga acceso a las películas porque ver y analizar también es una forma de aprendizaje así que gracias a la colaboración de LCDC con [Filmin](#) los alumnos se beneficiarán de una suscripción gratuita a dicha plataforma.

METODOLOGÍA

- Tutorías personalizadas.
- Trabajo en base a los guiones aportados por los alumnos.
- Apuesta decidida por el trabajo en equipo.
- Seguimiento del desarrollo del proyecto cinematográfico de la idea al rodaje.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: 15 de octubre 2018 a 20 de junio de 2019.

Turno mañana

Horario: 10.30h-13.30h de lunes a jueves.

Precio: 2.950€ (pago único de la matrícula).

Pago fraccionado: 3.500€ (reserva de plaza 1.000€ + 7 cuotas de 357€).

Turno tarde:

Horario: 19h a 21h de lunes a jueves.

Precio: 2.500€ (1.000€ de reserva de plaza).

Pago fraccionado: 2.900€ (reserva de plaza 1.000€ + 7 cuotas de 271€).

Premio por desarrollo de proyecto: 350€ (a un único proyecto de la escuela).

PROGRAMA

ÁREA DE TEORÍA CINEMATOGRAFICA

Introducción a la narrativa audiovisual contemporánea

La ficción se ha desembarazado de su antiguo significado de relato de pura imaginación para afirmar un tipo de verdad: la de dar sentido a la experiencia humana. Sin duda, este cambio de estatuto plantea la problemática de los límites entre los modos de representación que el cine, a lo largo de su historia, ha utilizado para acercarse a la realidad. Se ofrecerá una panorámica del audiovisual en los últimos 25 años, haciendo hincapié en las rupturas y mutaciones narrativas entre ficción y documental, donde el principio lúdico e interactivo tienen un valor fundamental.

ÁREA DE GUION

Taller de guion

El alumno, con la ayuda del tutor, desarrollará la concepción de la idea, el guion y el plan de rodaje hasta completar toda la fase de preproducción del cortometraje, que se rodará en abril/mayo. Se aprenderán los elementos básicos de un guion como primer paso para transformar su idea en película:

- ¿Qué es un guion? La labor del guionista dentro del entramado del cine. La escritura del guion en contraste a la de la obra literaria y teatral.
- Cómo se escribe un guion. Comparación entre la película y su guion. Análisis y lectura de guiones.
- El lenguaje audiovisual: el espacio, el tiempo, la luz, el sonido, la palabra, el cuerpo, etc.
- La búsqueda de la idea. Estrategias, métodos de trabajo. Ejercicios prácticos.
- El personaje. Cómo crearlo, darle identidad (su contexto, la psicología, sus gestos, sus motivos, su evaluación, etc). Los personajes icónicos en el cine. Modos de presentación. Distintos tipos de personajes. Análisis de personajes emblemáticos en la historia del cine. La creación de nuestros propios personajes.
- El conflicto. Tipos de conflicto en el cine clásico y el cine moderno. La búsqueda del conflicto para nuestra historia.
- El método del trabajo de los directores.
- El cine autobiográfico.

Taller de escritura de guion

Las tutorías, tanto colectivas como individuales, serán la tónica del trabajo habitual. Se realizarán prácticas en las que el alumno improvisará diálogos, situaciones, creando personajes y escribiendo secuencias a partir de materiales de trabajo.

- Se estudiarán de forma teórica y práctica los siguientes contenidos:
- La estructura dramática clásica. El paradigma y los tres actos.
 - La minitrama y la antitrama, modelos de ruptura frente al clasicismo.
 - Estructuras alternativas: varios conflictos, historias paralelas, fragmentadas, en estaciones, vidas cruzadas. Últimas tendencias de la estructura del cine contemporáneo.
 - Trama principal, secundarias y subtrama. Texto y subtexto.

- El ritmo de las secuencias.
- Los diálogos y los monólogos. El poder de la palabra. La sonoridad de la palabra en el cine. Ejercicios prácticos improvisados en clase.
- El guion en el cine de autor. Métodos de trabajo, de escritura. El director-guionista. ¿Cómo dirigiríamos nuestra propia película?
- La banda sonora. Estudio tanto del sonido diegético como de la función narrativa de la música en la historia del cine. Nuestra banda sonora.
- Las adaptaciones literarias y teatrales. Análisis de casos.
- Subvenciones para el desarrollo de guiones en España.

Marketing del guion

¿Qué hacer con un guion acabado? ¿Cuál es la mejor forma de moverlo? Este seminario, impartido por un especialista en la materia, servirá para que el alumno aprenda las estrategias y los lugares adecuados donde mover su obra. También se ayudará a trabajar la oralidad del alumno y cómo resumir adecuadamente su guion en cualquier tipo de situación.

Guion documental

Durante este taller el alumno desarrollará la escritura de un guion de cortometraje, ya sea de cine de género, de autor e incluso documental. Un guionista debe tener la capacidad de trabajar en todos los formatos, y el documental es uno de los que tiene más salidas y más interesa hoy en día.

Escritura de dossier para subvenciones

Crear un dossier para una subvención es un ejercicio complejo, en el que es necesario sacar el máximo provecho a los conocimientos del curso. Se enseñará a escribir una memoria, distintas clases de sinopsis, el tratamiento, el storyline, etc,

DESARROLLO DE PROYECTO

El alumno aprenderá a realizar un buen proceso de desarrollo y pre-producción de un cortometraje. Conseguir un guion sólido es el final de un proceso lleno de eventualidades, pero también es el inicio de una etapa crítica para cualquier proyecto cinematográfico: la materialización de la página escrita en una obra audiovisual creíble, emotiva y estilizada.

- Desarrollo conceptual del corto.
- Investigación y documentación argumental.
- Definición del género del corto e investigación de sus normas.
- Revisión de la estrategia emocional.
- Revisión de la constelación de personajes.
- Definición e investigación del público objetivo.
- Detección y refuerzo del usp o valor diferencial.
- Búsqueda de referentes argumentales y estilísticos.
- Definición del estilo visual.
- Asentamiento del tono.
- Supervisión del cásting.
- Supervisión de las localizaciones.
- Confección del equipo técnico.
- Ensayos con actores y revisión de diálogos.
- Refuerzo de la intención de dirección.
- Definición del plan de financiación.
- Adecuación del proyecto a la dimensión del presupuesto.

ÁREA DE DIRECCIÓN Y TÉCNICA

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. Dentro de este taller se estudiarán los elementos básicos de la estética del lenguaje cinematográfico:

- La imagen cinematográfica: • Los formatos cinematográficos • El espacio fílmico. Función narrativa y Psicológica • La profundidad de campo.
- Espacio en campo y fuera de campo. El espacio vacío • Altura, nivel, ángulo y distancia • El encuadre • La puesta en escena • La luz.
- El montaje: • Sintaxis • Continuidad • Cortes y tipos de raccord • Ritmo.
- La representación sonora: • El sonido diegético y extradiegético • El espacio sonoro • El sonido narrativo.

Taller de dirección cinematográfica

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.

En este taller el alumno aprenderá cómo transformar un guión literario en película. Bajo la supervisión del tutor de todas las fases necesarias de preproducción, montaje y postproducción, el alumno rodará y dirigirá pequeños proyectos de entre 2 a 3 minutos.

Taller de cámara

Introducción a los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para el manejo autosuficiente de los formatos de grabación:

- 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 cámara: 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 iluminación y fotografía

- Teoría de la luz.
- Historia de la luz en el cine y en la pintura.
- Introducción a los conceptos de la cinematografía: espejo, estenopo, cámara oscura, lentes de cristal, persistencia retiniana y fotografía.
- Tres luces: moderna, clásica y barroca.
- Óptica y fuentes de luz.
- Análisis de situaciones de luz: exterior e interior día, exterior e interior noche.
- Fotometría y colorimetría.
- Tipos de medición de la luz.
- Luz dura y luz difusa. Relación física con el universo.
- El contraste en la luz y en el color.
- Encuadre, composición y profundidad de campo.

- Continuidad de la luz, análisis por secuencia.
- Lectura de guion, y elección de estética y estilo.
- Metodología de trabajo por género (Documental vs Ficción).

Taller de sonido

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

Teoría del montaje

Se estudiarán los orígenes y las diferentes escuelas, 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.

Aprendizaje del programa de edición Adobe Premier. Se trabajará sobre el entorno y el flujo de trabajo, captura del material desde tarjetas, import (Imagen, Audio y Vídeo), edición básica, exportación y formatos. Dentro de este taller se montará el proyecto de cortometraje del alumno.

Seminario de producción

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.

Los oficios en el cine

Cuáles son los diferentes roles y quiénes conforman el equipo en las producciones de cine independiente: el ayudante de dirección, dirección de actores, la introducción a las Bandas Sonoras, etc.

Experiencias fílmicas

Compartir con profesionales del sector las vivencias fílmicas que han tenido con una charla con los alumnos, por ejemplo: [Carlos Marqués-Marcet](#), [Alex Ross Perry](#), [Carolina Astudillo](#), [Marta Bayarri](#), [Fredric Lehne](#), [Mònica Rovira](#). (edición anterior)

DOCENTES:

Mar Canet, Jaume Cuspinera, Beth Giravent, Daniel V. Villamediana, Víctor M. Hidalgo, Albert Albacete, Carlos Hernández, Carolina Astudillo, Mayca Sanz, Núria Calafell, Miquel Echarri, Daoud Sarhandi, Sergio Morera, Anna Petrus, Xavi Siles.

*Consultar su CV en <http://www.lacasadeltcine.es/docentes.php>

Más información a: info@lacasadeltcine.es o llamar al (0034) 932855384

