

LA CASA DEL CINE

REALIZACIÓN DOCUMENTAL Y CINE DE NO FICCIÓN

RESUMEN Y OBJETIVOS

Curso anual teórico y práctico donde el alumno aprenderá toda la teoría, estilos y técnica necesaria para la realización de un documental 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 documental de entre 10 y 30 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 Familia, 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€).

Premio por desarrollo de proyecto: 350€ (a un único proyecto de la escuela). Valor del material para la producción del proyecto más de 1.000€.

PROGRAMA

HISTORIA Y TEORÍA DEL DOCUMENTAL

Orígenes del Cine Documental:

- Lumiere, Edward.S. Curtis.
- Robert Flaherty: El caso de “Nanook” y su influencia en el cine posterior. El cine de la mirada.
- Cooper y Schoedsack : la secuencia y la observación.
- Martín y Osa Jonson: los prejuicios de la mirada.
- Dziga Vertov y los “Kinokis”: “el cine ojo” y la ruptura del montaje en el documental.
- Jean Vigo y “El punto de vista Documentado”
- Definición del cine de lo real. Que se entiende por documental y documental de autor.
- El Documental Social Británico en los años 30: John Grierson, Paul Rotha, Humphrey Jennings y la importancia del sonido.

Corrientes y estilos del cine documental I:

Cinéma Vérité

- Características principales.
- Jean Rouch/Edgar Morin y “Chronique d'un été”.

El cine directo

- Características principales.
- Richard Leacock, D.A. Pennebaker, los hermanos Maysles y Robert Drew. El caso de “Primary”.
- Autores: Pier Paolo Pasolini, Louis Malle, Robert Drew, Robert Frank.
- El cine directo de Frederick Wiseman.

El cine observacional

- Diferencias y similitudes con el cine directo. Aprender a mirar.

El cine etnográfico

- Orígenes. Dificultad de una definición.
- Presupuesto del cine etnográfico.
- Jean Rouch y el “cine-trance”.
- John Marshall y “la filmación secuencial”.
- Timothy Asch y sus películas sobre los yanomani.
- Las etno-biografías de Jorge Preloran.
- El cine personal de Robert Gardner.
- Los subtítulos en los Mac Dougall.

Corrientes y estilos del cine documental II:

El cine diario y el cine ensayo

- 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 y Marie Menken

El cine experimental

- Vanguardias artísticas (futurismo, cubismo, constructivismo, cine absoluto, cine puro o integral, dadaísmo, surrealismo, sinfonías urbanas, música visual, cine sin cámara, etc.)
- Expresionismo (Alemania): Rober Wiene.

- Impresionismo (Francia): Abel Gance, Louis Deluc, Germaine Dulac, Jean Epstein, Jean Renoir, Marcel L'Herbier.
- Vanguardias rusas (Rusia): Dziga Vertov, Sergei M. Eisenstein, Lev Kuleshov, Pudovkin, Alexandre Medvedkin, etc.
- Primera Vanguardia Norteamericana: Kenneth Anger, Maya Deren, Hans Richter, Gregory Markopoulos, Stan Brakhage, James Broughton, Joseph Cornell, etc.
- Cine métrico, estructural y materialista:
 - Exposición del término acuñado por P. Adams Sitney. Relaciones con el cine métrico y formal vienés, las piezas minimalistas del grupo Fluxus y Andy Warhol y las propuestas inglesas denominadas cine materialista. Kurt Kren, Peter Kubelka, Michael Snow, Ken Jacobs, Malcom Le Grice, etc.
 - Expanded Cinema: Paul Sharits, Andy Warhol, Stan Vanderbeek, Anthony McCall, etc.
 - Found Footage Film: El origen de este material puede tener autoría o no (cine huérfano), de un género como el de la ficción, documentales, material de archivo, o bien de ámbito doméstico.
 - Salvador Dalí y Luis Buñuel, Joseph Cornell.
 - Bruce Conner, Ken Jacobs, etc.
 - Matthias Müller, Martin Arnold, Jürgen Reble, Johannes Hammel, Peter Tscherkassky, Craig Baldwin, Bill Morrison, Alan Berliner, Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi, David Rimmer, Eugeni Bonet y Eugènia Balcells, etc.

DESARROLLO DE PROYECTO

El alumno aprenderá a realizar un buen proceso de desarrollo y pre-producción de un documental. 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 documental.
- Investigación y documentación argumental.
- Definición del género del proyecto 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 de las localizaciones.
- Confección del equipo técnico.
- 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 guion 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

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:

- 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).

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 la práctica del documental realizado por el alumno.

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.

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, Alejandra Molina, Núria Calafell, Miquel Echarri, Daoud Sarhandi, Sergio Morera, Anna Petrus, Xavi Siles.

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

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

