

LA CASA DEL CINE

DOCUMENTAL Y CINE DE NO FICCIÓN Enero 2021 (6 meses)

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).

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. Tutora del curso [Carolina Astudillo](#) directora de [Ainhoa, yo no soy esa](#), (colaborando alumnos de la escuela). [Biznaga de Plata al Mejor Largometraje Documental. Festival de Málaga Cine Español 2018](#). [Mención Especial del Jurado Largometraje Nacional. DocumentaMadrid \(Sección Oficial. Madrid, España. 2018\)](#)
- 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: 11 enero al 17 de junio de 2021

Horario: 10.30h-13.30h (de lunes a jueves)

Precio: 1.950€ (reserva de plaza 750€)

Pago fraccionado: 2.200 (reserva de plaza 1.000€ + 4 cuotas de 362€)

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 yanomanis. 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.

ÁREA DE GUIÓN Y PROYECTO

Desarrollo de proyecto y guion

Bajo la supervisión del tutor de todo cada alumno desarrollará el guion iniciado en clase y deberá completar su dossier de proyecto con el tratamiento audiovisual, plan de rodaje, localizaciones y equipo de rodaje. El montaje del corto lo podrán hacer dentro de las tutorías de montaje o bien dejando el material en la escuela para que lo monten los alumnos del curso de Edición y montaje cinematográfico.

- 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 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

Masterclass 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. Esta masterclass está dirigida por un cineasta profesional que explica los conocimientos más teóricos de la dirección.

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.

Edición y montaje

Iniciación al 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.

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.

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

