

CURSO INTENSIVO DE CINE DOCUMENTAL DE CREACIÓN

DOCMA – Mirada Compartida / Verano 2015

Fechas	29 de junio – 25 de julio 2015
Lugar	Espacio EDA (SGAE)
Dirección	Calle Abdón Terradas 4 – Madrid 28015
Horas	220 horas, aproximadamente
Horario	Mañana y tarde
Precio	1.600 €
Descuentos	Socios Docma (20%): 1.280€ / Desempleados, estudiantes y nuevos socios (10%): 1.440€
Matrícula	Plazo abierto desde el 16 de marzo. Cierre del plazo: 31 de mayo.
Contacto	formacion@docma.es / 911214430
Pago	Ingresar como mínimo el 50% del total antes del 29 de mayo. El 50% restante antes del 15 de Junio.
Total de plazas	16
Plazas mínimas	12

Se entregará un diploma acreditativo a cada alumno al final del curso, expedido por DOCMA y Mirada Compartida.

Para realizar el curso es necesario que cada participante traiga su propia cámara de video para las prácticas y el rodaje (pero no es un requisito imprescindible, si no tienes cámara, comunícatelo con nosotros).

El Cine Documental permite subrayar, mostrar o denunciar realidades diarias sin depender de una producción financiera imprescindible o asfixiante. Las cámaras digitales han permitido la aparición de muchas miradas pertinentes y personales sobre el mundo contemporáneo.

Objetivos y resultados esperados

El objetivo específico del proyecto es contribuir al desarrollo social y cultural, a través de la práctica de un arte audiovisual involucrado en la realidad: el Cine Documental de Creación. Se trata de conseguir que al salir de la formación, los participantes sean autónomos a la hora de poner en marcha proyectos de documentales: escribir un guión, manejar las herramientas técnicas, encontrar los medios de producción, rodar, editar un proyecto y distribuirlo.

Como resultados esperados, nos proponemos poner al alcance de los alumnos todos los medios para permitirles acercarse al conocimiento y a la práctica de este arte cinematográfico.

Por último, será para los alumnos una inmersión en los conocimientos técnicos y artísticos necesarios para provocar desafíos y enfrentar sus propias realidades, a través de este medio audiovisual.

Implementación del Curso Intensivo

Esencialmente “PRÁCTICO”, el taller pretende formar a futuros realizadores/as de cine documental, a través de un sólido conocimiento de este arte. Por eso, las clases se orientarán de manera **exhaustiva y complementaria** hacia 4 materias, relacionadas unas con otras de forma coherente, y acompañadas de clases prácticas:

- **Realización:** estética y mirada documental, desarrollo narrativo.
- **Tecnología en el rodaje:** cámara digital, objetivos, iluminación, sonido.
- **Filosofía del montaje:** narración- creación fílmica y breve repaso de la edición digital.
- **Producción:** pasos para producir una película documental. Elaboración carpeta, preparación *pitching*, financiación, mercados y festivales en relación con el sistema de producción del área geográfica local.

Previamente y desde los primeros días, varias prácticas dirigidas y foros de debate de resolución colectiva pondrán a los alumnos frente a la necesidad de encontrar individualmente su propia mirada así como el reto de trabajar en grupo, fomentando la complementariedad entre cada asignatura y la cohesión entre ellos mismos.

PROYECTO FINAL: Realización de TRES ó CUATRO cortometrajes documentales (en dependencia de la cantidad de alumnos) de 10 a 15 minutos, será la culminación de las distintas pasarelas tanto teóricas como prácticas que se han ofrecido durante el curso. (Cada alumno/a será parte del equipo de uno de ellos).

Clases de Realización y Análisis.

Las clases tienen el fin de ser una formación teórica y práctica en Cine Documental de Creación para los participantes. Queremos que los alumnos observen, reflexionen y se cuestionen para encontrar aquella historia, lugar, momento que verdaderamente les importe y deban ser contados y busquen la forma de cómo ser expresados. Si no hay una emoción no hay historia. Fondo y forma convergen así en un mismo punto.

El trabajo en equipo además será fundamental para llevar a cabo un proyecto. Solo la energía, la implicación y motivación de un equipo pueden llevar a buen puerto pequeñas historias sin grandes presupuestos.

Objetivos

- Conocimiento del Cine Documental
 - Dar a conocer el Cine Documental de creación como “arte cinematográfico”.
 - Análisis y reflexión a través de documentales fundamentales en la historia del género.
 - A través de dos puntos fundamentales: observación y reflexión de la realidad, cada alumno encontrará su propia mirada.

- Acercamiento a la Realidad
 - Idea y Guión/ *Primera escritura de la Realidad.*

 - Confianza y Acercamiento/ Historia factible o no.
 - Ordenación de la Realidad y Líneas narrativas.

- Proceso de Rodaje
 - Implicación del grupo de rodaje en la historia del director.
 - Secuencias y configuración de rodaje.
 - Evolución y análisis de la historia.
 - Historia en la mesa de montaje/ *Última escritura de la Realidad.*

Clases de Cámara y Sonido directo. Tecnología en el rodaje.

El fin del curso es alcanzar los suficientes conocimientos técnicos para que los resultados sean profesionales independientemente de las limitaciones técnicas. Los alumnos serán entonces capaces de compartir dinámicas de trabajo dotándose de habilidades, destrezas y competencias necesarias para afrontarse y llevar a cabo una película documental. Estas clases permitirán darse cuenta que no son los medios técnicos los que nos limitan sino el no saber sacarles el mejor partido.

Cámara

- Principios de exposición. Los fotómetros y la necesidad de trabajar en manual.
- La elección de la óptica. Perspectivas.
- La profundidad de campo. Factores que influyen.
- Utilización de grandes teles y angulares.
- Técnica de la cámara al hombro.
- Trípodes. La necesidad de un buen cabezal.
- Trabajar con los dos ojos abiertos.
- Manejo del foco, diafragma y zoom con una sola mano.
- Movimientos.
- Menús de las cámaras.
- Importancia del parte de cámara.
- Elección del punto de vista de la cámara.
- Equilibrio y estética del encuadre.
- Grabar desde vehículos en movimiento. Con y sin trípode.
- Trabajar sin realizador.

Las clases de cámara incluyen un visionado de documentales como soporte a lo explicado y muchas prácticas de cámara.

Sonido

- Tipos de micrófonos y sus distintas utilidades en el Cine Documental.
- Como "ven" los micrófonos.
- La mesa portátil de sonido.

- La necesidad de la pértiga.
- Cómo realizar una entrevista.
- Control del audio desde cámara, menús.

Clases de Filosofía del Montaje.

El objetivo es dotar al estudiante de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para poder llevar a buen término el montaje de un cortometraje documental.

Al introducir al estudiante en las principales teorías del montaje y su relación con el género documental, queremos generar el hábito de la reflexión en el uso de los elementos del lenguaje audiovisual. Pretendemos que esta reflexión se traduzca en la búsqueda de una manera personal de abordar el objeto a documentar y que la obra audiovisual final sea una consecuencia de este ejercicio: que evidencie una coherencia entre contenido y forma.

Cronograma

- El montaje una extensión de la composición.
- Continuidad. Discontinuidades y rupturas, las ellipsis.
- Montaje interno. Montaje externo.
- Todas las artes practican montaje I.
- Todas las artes practican montaje II.
- El montaje desde el guión.
- La artesanía del montaje.
- Métodos de Postproducción / Edición no-lineal y Flujo de trabajo.

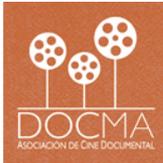
Clases de Producción.

El curso de producción de documental a nivel intensivo se ofrece con el fin de desarrollar proyectos avalados por el del PRODUCTOR CREATIVO en miras de resaltar el potencial internacional de la obra audiovisual. Analizaremos los pasos a seguir para realizar una película documental investigando sistemas de producción local e internacional.

Se fomentará el trabajo colectivo con ejercicios prácticos que consisten en la producción de un documental de 10 a 15 minutos a desarrollarse durante 5 semanas. Se resaltará el valor del documental, como una obra audiovisual en la cual se liberan inquietudes sociales y se fomenta una mirada hacia las realidades cotidianas de cada realizador.

Cronograma

- Introducción PRODUCTOR CREATIVO, dominio de lenguaje técnico.
- Exploración investigativa del mercado local e internacional.
- Análisis de documentales desde su propuesta de mercadeo y financiamiento.
- Desarrollo de la idea, introducción a una carpeta de presentación del proyecto documental.
- Tu proyecto frente a mercados internacionales.
- Defensa de proyecto a partir del desarrollo del *Pitching*.

- Presentación de proyectos.
- Pre-producción y rodaje del ejercicio práctico.
- El productor frente a la post.

- Planificación de rutas de distribución y festivales.
- Desarrollo de carpeta Dossier.

Profesorado y experiencia docente del equipo

El curso está coordinado por DOCMA y Mirada Documental y cuenta con un profesorado con reconocida experiencia como documentalistas y/o como docentes a nivel nacional e internacional.

Este curso y formaciones similares se han impartido en diferentes ocasiones, todas ellas con una gran acogida: Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba), Escuela de Cine Casa Comal en Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Universidad Pública de Santo Domingo UASD (República Dominicana). En este caso se impartieron tres cursos en tres años consecutivos. Además [Mirada Compartida](#), tiene una larga trayectoria exitosa en la docencia de talleres por toda Latinoamérica y en España.

[DOCMA](#) goza de una amplia experiencia organizando seminarios y talleres, impartidos muchas veces por profesionales internacionales. Con ellos, Docma quiere promover la difusión del conocimiento en torno al cine documental como disciplina cinematográfica y como fuente de pensamiento cultural en nuestro país, así como dar a los profesionales las herramientas necesarias para llevar a cabo sus proyectos, de la mejor manera y dar a conocer en el extranjero la riqueza cultural española.

Entre 2007 y 2015 se han realizado seminarios intensivos con Patricio Guzmán, Víctor Erice, José Luis Guerin, Javier Coruera, Isaki Lacuesta, Álvaro Silva-Wuth, y el Seminario colectivo de No-ficción impartido por Víctor Moreno, Nayra Sanz, Virginia G. del Pino, Guillermo G. Peydró, Víctor Irirat y Miquel Martí Freixas. Además en marzo de 2014 se llevó a cabo el primer Taller/ Laboratorio de proyectos dictado por Véréna Paravel y Lucien Castaing-Taylor del Sensory Ethnography Lab de Harvard.

Biografías de los profesores

Diego Dussuel Erazo – Profesor de Fotografía y Cámara.

Egresado y titulado en Comunicación Audiovisual en el Instituto Profesional ARCOS en Santiago de Chile. Se especializó con el Master de Dirección de Fotografía "La luz diurna" impartido por el profesor Rolf Müller en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños en Cuba y finalizó su formación universitaria con el Master en Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Ha sido, Cámara y Director de Fotografía de los largometrajes documentales: *La Plaga* de Neus Ballús (2013), *El abrazo de los peces* de Chema Rodríguez (2010), *El cuaderno de barro* de Isaki Lacuesta (2010), *Una cierta verdad* de Abel García Roure (2006), *La leyenda del tiempo* de Isaki Lacuesta (2005), *Tierra Negra* de Ricardo Íscar (2003). También colaboró con

la segunda unidad de cámara para la película **20 años no es nada** de Joaquín Jordà. En su

colaboración para largometrajes de ficción se destacan: **La Próxima Piel** de Isaki Lacuesta (2014), **El Peluquero Romántico** de Iván Ávila Dueñas (2014), **Regreso a Ítaca** de Laurent Cantet (2013), **Murieron por encima de sus posibilidades** de Isaki Lacuesta (2013), **El Rayo** de Fran Araujo y Ernesto de Nova (2012), **7 días en la Habana** de Laurent Cantet y Pablo Trapero, **Los pasos dobles** de Isaki Lacuesta (2010).

Es profesor de las Cátedras de Documental y Fotografía para los alumnos de segundo año, del curso regular de la EICTV desde 2012. Imparte el Taller de Iluminación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde 2007 (tercer curso). Fue profesor del Taller de Fotografía Cinematográfica, en Yahunde, Camerún (con la Asociación Ecran Noir y la participación de la Embajada de España y de la Embajada de Francia). Impartió un taller de Iluminación en La Casa del Cine de Barcelona en 2011 y fue Profesor de Dirección de Fotografía y Cámara en terreno para los alumnos de del Instituto Profesional ARCOS en Santiago de Chile (cuarto curso) en 1998.

Álvaro Silva-Wuth – Profesor de Sonido Directo.

Diplomado en 1994 con especialidad en Sonido en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba. Desde el año 1990 trabaja profesionalmente en el campo del sonido directo fundamentalmente en documentales y cine de ficción.

Actualmente reside en Madrid y trabaja como técnico de sonido. A lo largo de su carrera, ha trabajado con reconocidos directores como David Trueba (**Vivir es fácil con los ojos cerrados, Madrid 1987, ¿Qué fue de Jorge Sanz?**), Patricio Guzmán (**El botón de nácar, Salvador Allende**), Javier Corcuera (**Hijas de Belén**), Iciar Bollain (**Mataharis**), Benito Zambrano (**La voz dormida**), Max Lemke (**Casual Day**), Federico Veiroj (**El apóstata**), Jonás Trueba (**Los exiliados románticos**), entre otros.

A partir de 2005 y hasta la actualidad, ha trabajado como docente en: la Diplomatura de Cine Documental del Instituto del Cine (Madrid); Máster en Dirección y Producción de Cine Documental del IPECC (Madrid); MiradasDoc, II Festival Internacional de Documentales del Sur (Tenerife); Docúpolis (Barcelona); Taller de documentales de la Universidad de Boston (Madrid); Magister en Cine Documental de la Universidad de Chile (Santiago), entre otros. Además, entre 1998 y 1999 ejerció como asesor de sonido en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba.

Manuel Muñoz – Profesor de Análisis del Montaje.

Se licencia en Publicidad por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla (2000), y en la especialidad de Edición de la Escuela Internacional de Cine y Tv de San Antonio de los Baños (2004).

Desde entonces trabaja como editor y realizador. Entre su filmografía como editor se encuentran **Arraianos** (2013), largometraje de Eloy Enciso; **Ocaso** (2010), de Théo Court

(Mención de Honor en sección *work in progress* del Festival Internacional de Cine de Valdivia, Festival Internacional de Rotterdam, LAFF, Toronto Film Festival). **El árbol**, de

Carlos S. Azcona (Festival de Cine de San Sebastián, BAFICI, Festival Internacional de Rotterdam); **Los panes y los peces**, cortometraje de Irene Borrego; **Sendero**, cortometraje de animación codirigido junto a Andrés Bustamante y Théo Court (Mención de Honor en Festival Internacional de Cine de Valdivia); **La Generación del 27**, cortometraje documental de Antonio Lobo; **El Espino**, cortometraje de ficción de Théo Court, producido por EICTV, 2004 (Festival de CANNES 2005, certamen de Cinefoundation, Ganadora en el “Festival Internacional de Santa Fe”, Argentina, 2004). Como director ha realizado **Con el viento**, (Selección oficial en Oberhausen Short Film Festival, L’Alternativa de Barcelona, Cork Film Festival, Festival Internacional de Cine de Las Palmas).

En estos momentos se encuentra desarrollando su largometraje **La Mar de los Hombres**, subvencionado por el ICAA. Además, es asesor de Montaje en los cortometrajes de “Pretesis Documental” de la EICTV donde es profesor de Montaje para estudiantes de Cine Documental desde 2012. Como docente se destaca su colaboración con la Fundación Funglode de Santo Domingo, la Universidad de la Laguna y el Cecan en Tenerife.

José A. Alayón Évora – Profesor del Módulo de Producción

Estudia producción en Madrid del 2000 al 2002. En 2003 se especializa en Dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, donde cursa además talleres internacionales de Producción Ejecutiva, Guión Avanzado, Realización y Dirección de Actores.

En el año 2004 funda en Canarias la empresa productora *El Viaje Films* y en el año 2009 funda y co-dirige el Centro de Estudios de Cine de Canarias (CECAN) en estrecha colaboración con la EICTV y las universidades canarias, donde imparte diferentes talleres cinematográficos, un máster y un grado en cinematografía.

Desde *El viaje films*, José Alayón ha producido en los tres últimos años 6 largometrajes, todos ellos óperas primas. Buscando siempre un tipo de cine comprometido con lo social y con la experimentación formal: **Blanco en Blanco** de Theo Court (Estreno 2016); **Gente de sal**, de José Alayón y Samuel Martín (Estreno 2016); **La mar de los hombres**, de Manuel Muñoz (Estreno 2016); **Dead Slow Ahead**, de Mauro Herce (Estreno 2015); **Hotel Nueva Isla** (2014), de Irene Gutiérrez y Javier Labrador: coproducida con *Producciones de La 5ta Avenida*, Cuba. La película tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Rotterdam, donde fue nominada al premio FIPRESCI de la Crítica Internacional. Después obtuvo el Premio Especial del Jurado en Jeonju IFF. En este momento continúa su recorrido en festivales: Toulouse Rencontres Latinos, Munich Filmfestival, Festival de la Cinemateca Uruguay, IBAFF, Documenta Madrid, Festival Internacional de Las Palmas, Moscú International Film Festival, Sao Paulo Festival Latino o Transcinema Perú; **Slimane**, de José Alayón. Premio a la Mejor Ópera Prima en el IBAFF y Premio al Mejor Largometraje Canario en el Festival Internacional de Las Palmas. Mejor Ópera Prima en Visual de Madrid. Esta película continúa también su trayectoria por festivales: Dubai International Film Festival, Cinema de Autor en Barcelona, Documenta Madrid, Festival Márgenes, Alternativa de Barcelona, Thessaloniki Film Festival.

Belén González Blanco - Profesora de Análisis y Realización.

Docente y Directora de Cine Documental, y Diplomada en Filología Inglesa. Master de Guión y Dirección de Cine Documental (Nic, Madrid). Curso de guión cinematográfico (NIC, Madrid). Seminario de guión por Robert Mckee (Los Angeles, California). Seminario de comedia en UCLA (L.A, California). Curso online “Scandinavian Film and Television” dirigido por Ib Bondebjerg (University of Copenhagen, Denmark). Guión y dirección del documental

De árbol a árbol (2005) premiado y seleccionado en diferentes festivales internacionales. Investigación-documental *Música de las montañas* (2009). Ayudante de dirección *Lobos sucios* (2006) de Felipe Rodríguez, Ayudante producción *Red Hook* de Konstantin Bojanov (Nueva York), Agosto 2008.

En la actualidad forma parte del equipo de producción de The Foundry Entertainment. Coordinación y dirección “Muestra de cine documental español” en CCE (Santo Domingo, Rep. Dominicana), Junio de 2006. Como docente, es Cofundadora junto a Jean Castejón de la Asociación Mirada Compartida con la que desde el 2006 ha organizado e impartido talleres y cursos de cine documental de creación en diferentes países: Cuba (EICTV), USA, España, Colombia, Ecuador. Rep. Dominicana, Perú, Bolivia, Nicaragua, Guatemala.

Jean Castejón Gilabert – Profesor de Análisis y Realización.

Diplomado en Filología y Antropología Visual en Francia. Imparte clases y talleres de Cine Documental en España (Universidad Complutense de Madrid, Hamilton College, Escuela TAI, Universidad Alcalá de Henares). Cofundador con Belén González Blanco de la Asociación Mirada Compartida con la que imparten desde 2006 talleres y cursos de Cine Documental Creativo por América Latina en República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Cuba (EICTV).

Ha realizado las películas *Epiphanie* (2003), *Fidenciano* (2011), *Patrimonio nacional* (2013). En la actualidad se encuentra editando su próximo largometraje documental, *Peter Plan*.

DOCMA – Asociación de Cine Documental
www.docma.es

© Docma, Asociación de Cine Documental – Madrid – 2015
Nº Registro Nacional de Asociaciones: 588725