

CURSO INTENSIVO DE CINE DOCUMENTAL DE CREACIÓN

DOCMA – Mirada Compartida / Septiembre 2016

Fechas	12 de septiembre – 8 de octubre 2016
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 1 de abril.
Contacto	formacion@docma.es
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, comunícate 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. **Distribución:** guía rápida de festivales de cine y elementos imprescindibles para mover una película.

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.

Profesores

En la primera edición del CIDC con DOCMA y en anteriores ediciones realizadas por Mirada Compartida han participado en el curso los siguientes profesionales:

Almudena Sánchez – Profesora de Fotografía y Cámara
Álvaro Silva-Wuth – Profesor de Sonido Directo
Elena Arroyo Serrano e Irene Gutiérrez – Profesoras de Análisis del Montaje
José A. Alayón Évora – Profesor del Módulo de Producción
Gonzalo de Pedro – Distribución en Festivales de Cine
Manuel Muñoz – Profesor de Análisis del Montaje
Luis Najmías – Profesor de Fotografía y Cámara
Rosa Sophia Rodríguez - Profesora de Análisis del Montaje

Directores del curso:

Belén Gonzaléz Blanco - Profesora de Análisis y Realización.

Realiza estudios de Filología Inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid (1986-1989). Durante 2003-2004 cursa la Diplomatura de Guión y Dirección de Cine Documental del Instituto del cine de Madrid (NIC). Del 2002-2006 toma talleres de guión cinematográfico (NIC, Madrid). Seminario *The Story* por Robert Mckee (Los Angeles, Ca).

Seminario de comedia en UCLA (Los Ángeles, California). Ha cursado diferentes seminarios relacionados con cine documental.

Dirige el documental *De árbol a árbol* (2005) seleccionado como película apertura del Festival de Aguilar de Campo y Premio de Honor al protagonista. Otros festivales: Gijón, Huesca, Palencia, Cinequest (USA), Big Sky (USA), Rodas (Grecia). En 2006 coordina la Muestra De Cine Documental Español en colaboración con el CCESD, Centro Cultural de España (Rep.Dominicana). Ha colaborado en producción *Red Hook* de Konstantin Bojanov (2008). Ayudante de dirección en *Lobos sucios* de Felipe Rodríguez (2006). En 2009 realiza la investigación documental *Música de las montañas* (Marruecos). En la actualidad prepara su próximo proyecto documental *Shama*.

En 2006 funda junto a Jean Castejón la **Asociación Mirada Compartida** en la que organiza e imparte talleres y cursos de Cine Documental de Creación en diferentes países: República Dominicana, Perú, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Guatemala, USA, España. Desde el 2014 imparten anualmente el **Taller de Cine Documental de Creación: un arte verdadero** en Altos Estudios de la EICTV (Escuela Internacional de cine y Television de San Antonio de los Baños, Cuba).

Forma parte del equipo de la productora americana The Foundry Entertainment (Cine –TV- Animación) en el departamento de Selección, adquisición y desarrollo de proyectos.

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

© Docma, Asociación de Cine Documental – Madrid – 2016

Nº Registro Nacional de Asociaciones: 588725

www.docma.es