

labcinerq

tercera edición_

TALLERES DEL LABORATORIO DE CINE Y ARQUITECTURA 2019

Desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UGR, se han canalizado las inquietudes de diferentes profesores, estudiantes y profesionales para la constitución de un Laboratorio en la Escuela de Arquitectura que investigara la relación existente entre la arquitectura y uno de los procedimientos de expresión del siglo XX de mayor desarrollo, como es el cinematográfico. Lugar experimental para la reflexión y producción de experiencias fílmicas que pueda servir a los estudiantes de arquitectura como novedoso procedimiento de expresión y transmisión de ideas.

El laboratorio se ha denominado LA CAPILLA Laboratorio de cine y arquitectura, y su acrónimo LABCINEARQ, significando su lugar de desarrollo, que estará ubicado en el espacio que ocupa la antigua capilla, hoy un espacio poliédrico de expresión, investigación y divulgación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UGR.

El objetivo del Laboratorio es doble, por un lado, una labor de docencia especializada en el medio cinematográfico y su lenguaje, y por otro, la de experimentar la ideación y expresión arquitectónica con el medio audiovisual.

Destinatarios de los talleres:

Estudiantes de Grado y Máster Habilitante, arquitectos, doctores y profesores de Arquitectura, Bellas Artes, Historia del Arte, Ecología, Antropología, Ciencias Audiovisuales, Filosofía, Sociología. Cinéfilos, artistas y en general, profesionales y personas comprometidas con la arquitectura, y el paisaje urbano de nuestro tiempo.

Objetivos:

Los talleres están estructurados en 2 etapas:

Taller 1. Lenguaje cinematográfico.

Ofrecer a los participantes una base teórica suficiente para que puedan asumir sus propias consideraciones y mirada crítica, al respecto del audiovisual contemporáneo, analizando el estilo trascendental de cineastas relacionados con la arquitectura, en el contexto de la historia moderna del séptimo arte.

Taller 2. Realización de cortometraje.

Capacitar técnica y artísticamente a los participantes en la realización de su personal cinematografía sobre la arquitectura (sentido amplio), y los paisajes urbanos y periurbanos. Integrando elementos estéticos, pero también las crónicas antropológicas de sus habitantes. Así como el análisis de la dimensión socio-económica, ecológica y psicológica de los paisajes sonoros y visuales.

Docente

Los talleres estarán coordinados y dirigidos por el realizador Manuel Polls Pelaz es autor de 5 largometrajes y 14 cortometrajes estrenados, siempre en el contexto del cine de autor, de investigación (no comercial). Con amplia experiencia en el sector cinematográfico, como director, productor, distribuidor, crítico, profesor y organizador de festivales especializados, mercados y congresos de cine. Fundador desde el año 2002 de la Asociación Guadalcine, programa desde entonces el cine-club "La Cueva del Ojo" (Universidades de Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba, Complutense de Madrid), labor que compagina con la gestión de su productora y distribuidora 2Angeles films, fundada en 1988. Desde el 2013 asume la dirección de Arte7 Cinemateca de Granada, y desde 2014 funda y dirige el nuevo festival internacional Cinemística, que avanza hacia su VI edición. Coordina a partir del 2017 el Laboratorio de Cine y Arquitectura de la ETSAGr.

Información complementaria:

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Polls_Pelaz
<http://www.2angeles.tv/antonioeldemiurgo/>
<http://www.2angeles.tv/>
<http://arte7cinemateca.com/>
<http://cinemistica.com/>
<http://www.guadalcine.com/>

Calendario:

Taller 1 Lenguaje cinematográfico

Días 6, 13 y 20 de marzo del 2019 (12 horas lectivas presenciales + 18 horas visionado/prácticas en casa)

Horario de **17:30 a 21:30h**

Lugar: Espacio La Capilla ETSAGr (frente biblioteca)

Taller 2 Realización de cortometraje

Días 27 de marzo, 3, 10, 24 de abril del 2019 (16 horas lectivas presenciales + 44 horas prácticas)

Horario de **18:30 a 21:30h.**

Lugar: Laboratorio de Cine y Arquitectura ETSAGr (1er piso frente Dirección)

A partir del 25 de abril y hasta el 30 de junio se desarrollará la realización de los cortometrajes (individualmente o en equipo): Aproximadamente 44 horas de prácticas en grabaciones, edición y post-producción.

Información y Tutorías

El docente y responsable de los talleres Manuel Polls Pelaz informará y atenderá unas tutorías personalizadas desde el 13 de febrero hasta 30 de junio todos los miércoles por la mañana (10-14h), para poder informar inicialmente sobre los talleres, y posteriormente asesorar sobre los proyectos de realización que surjan, y acompañar a los participantes en la planificación, realización y edición de sus obras.

Precios

Taller 1 – Lenguaje cinematográfico:

65.-€ (máximo 25 participantes)

Taller 2 – Realización práctica de cortometraje:

115.-€ (máximo 15 participantes)

Opción Talleres 1+2

145.- €

Reconocimiento de créditos:

Se gestiona con la Comisión de Ordenación Académica de la ETSAGr, el reconocimiento de créditos:

Créditos Taller 1 (12 horas lectivas + 18 horas prácticas/visionado): 1 Crédito

Créditos Taller 2 (12 horas lectivas + 44 horas prácticas realización): 1 Crédito

Créditos Taller 1+2: 2 Créditos

Contacto y más información

Lab. Cine y Arquitectura (ETSAG 1er piso frente a Dirección) los miércoles de 10h a 14h.

Telf. 958 24 28 72 (Apoyo a Dirección. Sr. Miguel)

Email: labcinearg@ugr.es

Fechas límite de inscripción.

Fecha límite de inscripción para el Taller 1:

14:00 h del viernes 1 de marzo 2019

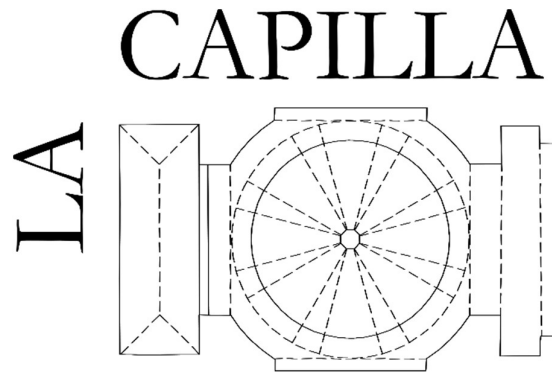
Fecha límite de inscripción para el Taller 2:

14h del miércoles 20 de marzo 2019

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

Tercera edición. Curso 2018_19

**TALLERES
DEL
LABORATORIO
DE CINE
Y ARQUITECTURA**

Nombre:

Apellidos:

E-mail:

Teléfono:

Estudios/curso/ Profesión:

Nivel en audiovisual (señalar una x):

- principiantes
- medio
- profesional

En caso que tenga Web, y/o enlaces a trabajos personales:

Señalar con una X el Taller-talleres escogidos:

- TALLER 1. LENGUAJE CINEMATOGRAFICO: 65.-€
- TALLER 2. REALIZACIÓN PRÁCTICA DE CORTOMETRAJE: 115.-€
- TALLER 1 +2 = 145.- €

Efectuar el ingreso correspondiente al importe del taller/talleres en
C/C ES58 0487 3000 7120 00114093
CONCEPTO: LABCINEARQ y TALLER 1, 2, o 1+2 (SEGÚN PROCEDA)

MUY IMPORTANTE: enviar como ARCHIVO ADJUNTO el comprobante bancario del ingreso efectuado y hoja de inscripción. Remitir todo a: labcinearq@ugr.es

Programa de los Talleres

Taller 1 Lenguaje cinematográfico:

En cada una de las 3 jornadas presenciales + tutorías personalizadas, se procederá al estudio contrastado de uno o varios movimientos cinematográficos históricos, procediéndose a un análisis pormenorizado de los aspectos más destacados de la obra de sus cineastas más representativos.

Método docente

A Bio-filmografía de algunos de los cineastas destacados de cada movimiento.

B Proyección de fragmentos clave de la filmografía de dichos autores, escogidos de entre sus obras más representativas.

C Tras la proyección de cada fragmento fílmico se establece un turno para el coloquio, crítica y reflexiones entre los participantes en el taller, tipo cine-fórum, sobre el material visionado.

D Análisis de contenido y desmontaje técnico-artístico de ciertas secuencias emblemáticas: Tipo de guion, características de producción, estilo de dirección, modelos dramáticos actorales, técnica fotográfica y movimientos de cámara, trabajo de sonido, proceso de montaje, utilización de recursos musicales.

E Conclusiones y posibles aplicaciones prácticas sobre Cine y Arquitectura para autores noveles, en el contexto de su futura cinematografía personal, en producciones de economía limitada y cine digital del siglo XXI.

1er Seminario 6 de marzo miércoles 17:30-21:30h

NEORREALISMO versus NOUVELLE VAGUE

Análisis fílmico: “EL ECLIPSE” de Michelangelo Antonioni, “BELLE DE JOUR” de Jean-Luc Godard y “LA MUJER DE LA ARENA” de Hiroshi Teshigahara

Palabras clave: Realidad: Planos y arquitectura de la mirada; ¿con o sin guión?; espacio, tiempos, vacío; psicología y comunicación de los personajes, del autor y del espectador; banda sonora; platonismo, materia y formas; singularidades irreversibles, topología escénica y teoría de catástrofes; corolario de decisiones técnico-artísticas.

Se concertará con los participantes ya una primera tutoría personalizada para análisis de los proyectos de cada participante, sus motivaciones temáticas y deseos, así como revisión técnica de sus materiales disponibles.

CINE-REALIDAD: AYER, HOY Y MAÑANA

Análisis fílmico: “CRÓNICA DE UN VERANO” de Jean Rouch, “LOS ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA” de Agnès Varda, “ANTONIO EL DEMIURGO” de Manuel Pells Pelaz.

Palabras clave: Cine-directo; rodaje fragmentado; antropología visual; montaje paralelo; exotismos locales; voz en off; sonido y paisajes acústicos; lo orgánico y lo abstracto; cine-arte cotidiano; predictibilidad y sorpresa; realidad documental o ficcionada; rodaje en exteriores; rito y trance; hombre-cámara; falsos documentales.

2º Seminario 13 de marzo miércoles 17:30-21:30h

EVOLUCIÓN DEL ESTILO TRASCENDENTAL EN EL CINE: CINEMATOGRAFÍA HAPLÉTICA Y PERIPLÉTICA

Análisis fílmico: Cortometrajes dadaístas, surrealistas, y expresionistas de las vanguardias del siglo XX; también “ORDET” de Carl Th. Dreyer, “PRIMAVERA TARDIA” de Yasuhiro Ozu, “LANCELOT DU LAC” de Robert Bresson, “FANNY Y ALEXANDER” DE INGMAR BERGMAN; “JUVENTUDE PERDIDA” de Pedro Costa; “NOSTHALGIA” de Andrey Tarkovski; “THE PILLOW BOOK” de Peter Greenaway; “HOLLY MOTORS” de Leo Carax; “THE CORRIDOR” de Sarunas Bartas; “LA HAMACA PARAGUAYA” de Paz Encina.

Palabras clave: Dodecafonías; fenomenología; lo cotidiano; la estasis; la disparidad; inconsciente y arte; evolución técnica y lenguaje en el cine; el estilo trascendental según Paul Schrader; lo simple/ascético (haplético) y lo complejo/fenomenológico (periplético).

3er Seminario 20 de marzo miércoles 17:30-21:30h

CINE Y ARQUITECTURA MODERNOS

Análisis fílmico: Cortometrajes experimentales de la Escuela de Arquitectura de Oporto y otras referencias en cine y arquitectura de producción reciente: “STIPO PRANIKO PINTA CUADROS BLANCOS” de David San Ginés.

Palabras clave: ¿Cuáles son las temáticas arquitectónicas?; tratamientos argumentales; relacionando elementos antagonistas; inacción y contemplación activa; las palabras y las cosas; antropología urbana y periurbana; materia e interrogantes sobre el espacio/tiempo; extraordinaria fotogenia de lo ordinario; actores “amateurs”; tentaciones y soluciones artísticas en los “No Budget” films; frescura y rigor técnico; lo que no ocurre; lo que se decide no mostrar; paisajes sonoros; hacia un nuevo cine arquitectónico.

Taller 2 Realización cortometraje:

GUIÓN, REALIZACIÓN, MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

El taller se basa en 4 jornadas + tutorías personalizadas, durante las que se desarrolla un método intuitivo y aplicado para potenciar la mirada cinematográfica de los participantes y su capacidad de producción audiovisual efectiva.

Haciendo “con lo que se tiene”: El objetivo es facultar a los autores noveles para la realización de una obra en cualquier formato de video digital, basándose en la sensibilidad, inteligencia, libertad creativa y afinidades interiores con el tema escogido. Ya sea en tono de documental creativo, ya sea en el ensayo contemplativo, antropológico, estético, poético o intimista. Siempre en el ámbito de lo arquitectónico (sentido amplio), y sin efectos especiales de postproducción.

Método docente

Tras una primera jornada dedicada a introducir algunas premisas fundamentales de la pre-producción de obras con presupuesto muy limitado, se pasará a una segunda jornada de rodaje en plató. Posteriormente se dedicará la segunda mitad de los talleres (2 jornadas) al conocimiento del programa de edición Adobe Premiere. Simultánea o posteriormente los participantes llevarán a cabo sus grabaciones personales y montaje.

1ª sesión miércoles 27 de marzo: PRE-PRODUCCIÓN

A_ Producción y guion minimalista para el rodaje: Planificación y guion técnico para la siguiente sesión de plató.

B_ Localizaciones y luz: exteriores e interiores. Antorchas, focos, lámparas, espejos, lámparas domésticas, reflectores etc.

C_ El encuadre cinematográfico: trípode, estabilizadores de cámara, y cámara en mano.

D_ Raccord e improvisaciones.

E_ El tiempo creativo y los tiempos del rodaje y postproducción.

F_ El documental: La urgencia y la espera.

G_ Formatos, tipos de cámara, incluidas los Smart-phones.

Se concertará con los participantes una segunda tutoría personalizada para análisis de los proyectos de cada participante, sus motivaciones temáticas y deseos, así como revisión técnica de sus herramientas técnicas disponibles.

2ª sesión miércoles 3 de abril: PRÁCTICA DE RODAJE EN LA ETSAG

Ejercicio de rodaje que incluirá decisiones al respecto de:

- H_ Color/Blanco y negro, o ambos.
- I_ Sonido directo/sonido de postproducción, microfónicas.
- J_ Personajes/luz/atrezzo/movimientos y zoom.
- K_ Objetivos y profundidad de campo.
- L_ Enfoque manual o automático.
- L_L Exposición manual o automática, ajustes de blancos.
- M_ Velocidad de obturación.

3ª sesión miércoles 10 de abril: MONTAJE: GRABACIONES Y VISIONADO

Visionado colectivo y análisis crítico de las grabaciones de la jornada anterior. Principios del montaje, conocimiento del funcionamiento del programa Adobe Premiere, y prestaciones en sus fases sucesivas, hasta la exportación final del proyecto a film:

- A_ Volcado desde la cámara o grabadora del teléfono móvil, al ordenador.
- B_ Estudio y clasificación de los materiales grabados: hacia una idea creativa para el montaje.
- C_ Corte y selección de los planos.
- D_ Análisis de posibles alternativas de duración del montaje.
- E_ Librerías de sonido.
- F_ Funcionamiento sobre la denominada línea de tiempo, capas de imagen y sonido.
- G_ Linealidad, elipsis, montaje paralelo.
- H_ Transiciones de imagen y sonidos

4ª sesión miércoles 24 de abril: FIN DE MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

Continuación de los trabajos de la sesión anterior:

- I_ Correcciones de color y efectos sencillos (velocidad, re-encuadre, texturas).
- J_ Trabajo con imágenes fijas: movimiento, zoom.
- K_ Títulos, subtítulos y grafismos sobre imagen.
- L_ Sonido y banda sonora, continuidad acústica, voz en off.
- LL_ Exportaciones a diversos formatos

IMPORTANTE: A partir del 25 de abril hasta el 30 de junio se desarrollarán las realizaciones de los cortometrajes de los participantes (individualmente o en equipo): Grabaciones, edición y post-producción. El responsable del taller y docente acompañará a los participantes en el rodaje y edición de sus proyectos.

Imagen

- Cámara, ópticas, trípodes, formatos, estabilizadores, uso de grabadoras de telefonía móvil.

Sonido

- Grabadoras, microfónica, librería de sonidos, bandas sonoras, sonido directo y voz en off.

Producción

- Guión artístico y técnico, planificación del rodaje.

Montaje

- Con el programa Adobe Premiere, sus herramientas, utilidades, en todo lo concerniente a la postproducción de imagen y sonido. Se excluyen del taller los efectos especiales y de animación.

Distribución

- Festivales de cine, plataformas on-line, entornos favorables, a nivel nacional e internacional, para la exhibición de los resultados.

Manuel Polls Pelaz
Coordinador del Taller

Josemaría Manzano Jurado
Director de la ETSAGr