

labcinerq

cuarta edición_

TALLERES DEL LABORATORIO DE CINE Y ARQUITECTURA

2020

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.

“Siempre hay una historia que contar”

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, Psicología, Sociología. Cinéfilos, artistas y en general, de nuestro tiempo.

Objetivos:

Los talleres están estructurados en 2 etapas:

Taller 1. Lenguaje cinematográfico.

Ofrecer a los participantes una base teórica suficiente en sintaxis audiovisual, para que puedan asumir sus propias consideraciones y mirada crítica al respecto del audiovisual contemporáneo. Se profundizará especialmente en el estilo trascendental de cineastas relacionados con la arquitectura, contextualizándolos en 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. Siempre con un sentido de investigación técnica y artística en el terreno de la estética y funciones arquitectónicas.

Docente

Los talleres estarán coordinados y dirigidos por el realizador Manuel Polls Pelaz, (MPP) autor de 5 largometrajes y 17 cortometrajes estrenados, siempre en el contexto del cine de autor, de investigación (no comercial). MPP tiene 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 Guadalquivir, 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 VII edición. Coordina a partir del 2017 hasta la actualidad el LABCINEARQ de la ETSAG.

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 11, 18, 25 de marzo, y 1, 15 y 22 de Abril del 2020 (12 horas lectivas presenciales + 18 horas de visionado/estudio en casa)

Horario de 17:30 a 19:30h

Lugar: Espacio La Capilla ETSAG (frente biblioteca)

Taller 2 Realización de cortometraje

Días 29 de Abril, 6, 13, 20 de mayo del 2020 (16 horas lectivas presenciales + mínimo 44 horas prácticas)

Horario de 17:30 a 21:30h.

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

A partir del 29 de abril se iniciará la realización de los cortometrajes (individualmente o en equipo, en función de lo recabado y discutido por MPP en las tutorías y clases): 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 26 de febrero hasta 24 de junio todos los miércoles por la tarde, 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:

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

Créditos Taller 2 (16 horas lectivas + mín 44 horas prácticas/realización): 1 Créd.

Créditos Taller 1+2: **2 Créditos**

Contacto y más información

Lab. Cine y Arquitectura (ETSAG 1er piso frente a Dirección) acordando cita con MPP a través de labcinearq@ugr.es

Telf. 958 24 28 72 (Secretario de Dirección. Sr. Miguel) Email: labcinearq@ugr.es

Fechas límite de inscripción.

- Fecha límite de inscripción para el Taller 1:

14h del lunes 9 de marzo 2020

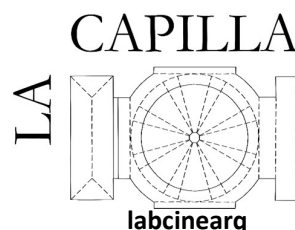
- Fecha límite de inscripción para el Taller 2:

14h del viernes 24 de abril 2020

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

Cuarta Edición

Cuarta Edición
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 el 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. Antes habremos analizado la sintaxis de planos de imagen y sonido, necesaria para comprender el desarrollo y estructura de cualquier film.

Método docente

Importante: Con antelación a cada clase los alumnos recibirán por email enlaces de visionado de las obras que serán discutidas en la siguiente clase.

A Biofilmografía 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 acústicos musicales.

E Conclusiones y posibles aplicaciones prácticas sobre Cine y Arquitectura para autores noveles, en producciones de economía limitada y favorecidos por el cine digital del siglo XXI.

1er Seminario 11 de marzo_miércoles_ 17:30-19:30h

NEORREALISMO versus NOUVELLE VAGUE

Sintaxis de planos de imagen y sonido, necesaria para comprender el desarrollo y estructura de cualquier film: El guion técnico.

Análisis fílmico: “EL ECLIPSE” de Michelangelo Antonioni, “BELLE DE JOUR” de Jean-Luc Godard.

Palabras clave: Realidad: Planos y arquitectura de la mirada; ¿con o sin guion?; 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.

En esta primera sesión se concertará con los participantes ya una primera tutoría personalizada, para análisis de los proyectos en mente (más o menos indefinidos) de cada participante, sus motivaciones temáticas y deseos, así como revisión técnica de sus materiales disponibles.

2º Seminario 18 de marzo_miércoles_17:30-19:30h

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 Polls Pelaz.

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

3er Seminario 25 de marzo_miércoles_17:30-21:30h

EVOLUCIÓN DEL ESTILO TRASCENDENTAL EN EL CINE: LO HAPLÉTICO
(SENCILLO/ASCÉTICO)

Análisis fílmico: Cortometrajes dadaístas, surrealistas, y expresionistas de las vanguardias del siglo XX; “PRIMAVERA TARDIA” de Yasuhiro Ozu, “LANCELOT DU LAC” de Robert Bresson, “JUVENTUDE PERDIDA” de Pedro Costa; “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).

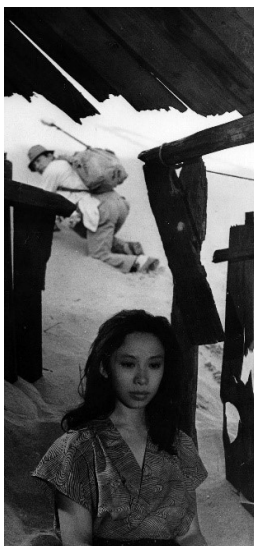

4º Seminario 1 de abril_miércoles_17:30-19:30h

EVOLUCIÓN DEL ESTILO TRASCENDENTAL EN EL CINE: LO PERIPLÉTICO (BELLEZA
COMPLEJA)

Análisis fílmico: “NOSTHALGIA” de Andrey Tarkovski; y “LA MUJER DE LA ARENA” de Hiroshi Teshigahara; “EL AÑO PASADO EN MARIENBAD” de Alain Resnais.

Palabras clave: Diversidad de planos y dimensión aurea. Hacia la belleza en el dispositivo cinematográfico a través de lo complejo y “haplético”, en el sentido de Manuel Polls Pelaz 2017.

5º Seminario 15 de abril_miércoles_17:30-19:30h

CINE Y ARQUITECTURA MODERNOS: GRUPO "RUPTURA SILENCIOSA" DE LA ETSA DE OPORTO

Análisis fílmico: Cortometrajes experimentales de la Escuela de Arquitectura de Oporto y otras referencias en cine y arquitectura de producción reciente: "SIZIGIA" de Manuel Urbano, "PANORAMA" de Francisco Ferreira, "A ENCOMENDA" de Manuel Graça

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; fotogenia del sonido.

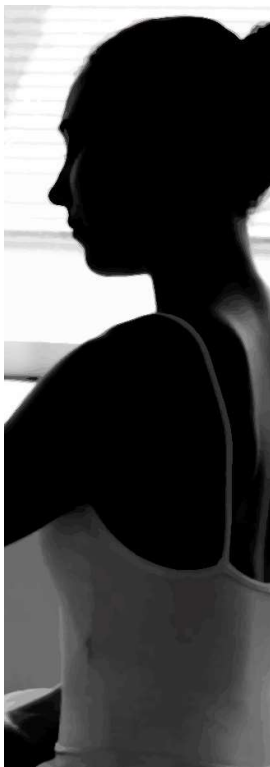

6º Seminario 22 de abril_miércoles_17:30-19:30h

CINE Y ARQUITECTURA MODERNO: LABCINEARQ DE LA ETSA DE GRANADA

Análisis fílmico: Cortometrajes experimentales de labcinearq y otras referencias afines: "TAKE OFF" de Manuel Polls, "LA BAILARINA" de Pedro Sánchez, "LA MANZANA Y EL INTRUSO" de Sergio Campos, "VIVIR SIN LUZ" de Carolino Morcillo, "INCONSTRUCCIÓN" de Alfredo Torres; "STIPO PRANIKO PINTA CUADROS BLANCOS" de David San Ginés.

Palabras clave: 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, basado en la inteligencia y la sensibilidad hacia el fenómeno arquitectónico, no desprovistas de compromiso social.

Taller 2 Realización cortometraje:GUIÓN, REALIZACIÓN, MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

El taller se basa inicialmente 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 personales 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.

Equipamiento técnico del Labcinearq

- 4 cámaras Sony 4K semi-profesionales
- 4 trípodes Manfrotto y Ronin
- Grabadora digital de sonido, micrófonos de solapa y cardiodes
- Estabilizador Ronin de movimiento
- Ordenadores con software de edición

1ª sesión miércoles 29 de abril: PRE-PRODUCCIÓN

- Producción y guion minimalista para el rodaje: Planificación y guion técnico para la siguiente sesión de plató.
- Localizaciones y luz: exteriores e interiores. Antorchas, focos, lámparas, espejos, lámparas domésticas, reflectores etc.
- El encuadre cinematográfico: trípode, estabilizadores de cámara, y cámara en mano.
- *Raccord* e improvisaciones.
- El tiempo creativo y los tiempos del rodaje y postproducción.
- El documental: La urgencia y la espera.
- Formatos, tipos de cámara, incluidas los *Smart-phones*.

En esta primera sesión del Taller II 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 6 de mayo: PRÁCTICA DE RODAJE EN LA ETSAG

Ejercicio de rodaje que incluirá decisiones técnico-artísticas al respecto de:

- Color/Blanco y negro, o ambos.
- Sonido directo/sonido de postproducción, microfonías.
- Personajes e interpretación/luz/atrezzo/movimientos y zoom.
- Objetivos y profundidad de campo.
- Enfoque manual o automático.
- Exposición manual o automática, ajustes de blancos.
- Velocidad de obturación.

3ª sesión miércoles 13 de mayo: 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:

- Volcado desde la cámara o grabadora del teléfono móvil, al ordenador.
- Estudio y clasificación de los materiales grabados: hacia una perspectiva creativa del montaje.
- Corte y selección de los planos.
- Análisis de posibles alternativas de duración del montaje.
- Librerías de sonido.
- Funcionamiento sobre la denominada línea de tiempo, capas de imagen y sonido.
- Linealidad, elipsis, montaje paralelo.
- Transiciones de imagen y sonidos

4ª sesión miércoles 20 de mayo: FIN DE MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

Continuación de los trabajos de la sesión anterior:

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

IMPORTANTE: A partir del 20 de mayo hasta el 24 de junio se continuarán las realizaciones de los cortometrajes de los participantes (individualmente o en equipo): Grabaciones, edición y post-producción. El responsable del taller y docente MPP acompañará a los participantes en el rodaje y edición de sus proyectos.

Manuel Polls Pelaz
Coordinador del Taller

Josemaría Manzano Jurado
Director de la ETSAGr

Campo Príncipe
18071 Granada
Tfno.: 958 24 43 45
Fax: 958 24 61 15

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

<http://etsag.ugr.es/>

https://www.youtube.com/channel/UCxmKYQmHkpBXA5O_HRzvWnA/feed

labcinearq

