

Workshop CINE Low Cost

CÓMO RODAR UN CORTO CON BAJO PRESUPUESTO

Taller práctico de producción de cine
impartido por miembros de la Asociación CineCádiz
Más info: celama.uca.es

Presentación

El cine, en general, y las películas, en particular, son de sobra conocidos, como medios de comunicación y de transmisión de saberes, sentimientos, culturas, puntos de vistas e ideologías pero detrás de esos maravillosos contenidos existe otro mundo paralelo, el de detrás de los focos y de las cámaras, el cine visto como una profesión y, no por ello, fuera de las disciplinas artísticas.

El taller práctico “Cine Low Cost” (1ª Edición) trata de **introducir**, a todas las personas interesadas en la materia, en el mundo de la **producción cinematográfica** a pequeña escala o también conocido como cine de bajo presupuesto. Este workshop pone al alcance de los alumnos participantes las herramientas y estrategias más utilizadas a la hora de emprender un proyecto creativo audiovisual con medios económicos limitados pero respetando la dinámica del trabajo profesional.

Nuestro taller es precisamente, una manera de adquirir conocimientos mediante la práctica aplicada, como decía un famoso director de cine: “**El cine se aprende haciendo cine**”.

Objetivos

Este proyecto, principalmente, persigue difundir la cultura del cine en la población, sobretodo en los más jóvenes, para crear nuevas generaciones de creadores formados en la construcción y elaboración de contenidos audiovisuales. A su vez, también persigue impulsar oportunidades de negocio y empleo con respecto a la industria del cine en la provincia, que repercuta en nuestros técnicos, profesionales y artistas locales, que capacite a estudiantes frente a las nuevas tecnologías aplicadas a los medios cinematográficos y potencien la inquietud por esta profesión entre las nuevas generaciones.

¿Qué vamos a hacer?

Vamos a realizar la simulación de un rodaje de cine, desde el momento en que surge la idea hasta la presentación pública de la película o cortometraje. Nuestros docentes compartirán con los alumnos trucos y consejos (TIPs) que han ido atesorando en cada uno de sus proyectos, como tomar atajos en ciertas decisiones con respecto a la producción y resolver problemas o dificultades que surjan durante el proceso.

Detalles del Taller

Curso dirigido a estudiantes y personas externas, mayores de edad, interesadas en la producción cinematográfica, realización de contenidos audiovisuales y participación en proyectos colaborativos del sector creativo cultural.

- Número de alumnos por taller: **mínimo 10** y máximo 15 alumnos.
- **Fechas:** 14, 16, 21, 23, 28, 30 de abril 2020. Martes y jueves.
- Curso de **24 horas** lectivas.
- **Horario:** de 16 h. a 20 h.
- **Lugar** de realización: Edificio INDESS – Campus de Jerez - Universidad de Cádiz.
- **Precio de la inscripción:** Normal: 150,00 €, Reducido: 135,00€ y Superreducido: 120,00 €.

Material aportado por los docentes

- Equipo de filmación: Cámaras de vídeo, grabadoras de audio y accesorios.

Material solicitado al centro

- Aula equipada con equipos de proyección de vídeo y de sonido.

1 Calendario de clases

Día 01 – 14 abril	Guión	Rocío Sepúlveda
Día 02 – 16 abril	Lenguaje Audiovisual. Fotografía y Sonido.	Paco Rodríguez
Día 03 – 21 abril	Pre-Producción.	Paco Rodríguez
Día 04 – 23 abril	Dirección y Dirección de Actores.	Rocío Sepúlveda Sara Gallardo
Día 05 – 28 abril	Rodaje. Producción.	Todos
Día 06 – 30 abril	Edición y Post-Producción. Distribución.	Sara Gallardo Paco Rodríguez

2 Metodología y Contenido del Taller.

1. Guión.

1. La idea inicial: Técnicas de creatividad.
2. Desarrollo del guión: Sinopsis, tratamiento, diálogos y guión literario. Conceptos básicos y aplicaciones.
3. Ejercicio colaborativo en clase: Hacer grupos y presentar una idea o planteamiento de una historia. Inicio, nudo y desenlace. Título, log line,...
4. Ejercicio colaborativo externo: Cada alumno puede realizar una sinopsis, tratamiento y guión de forma individual o en grupos. Recomendar ver películas o cortometrajes para analizar.

2. Lenguaje Audiovisual: Conocer los elementos básicos y su terminología.

1. Tipos de planos.
2. Ángulos y movimientos de cámara.
3. Uso del lenguaje audiovisual en el montaje.
4. Storyboard: Dibujar los distintos planos que forman la escena.
5. Ejercicio colaborativo en clase: Visionar fragmentos de películas para su análisis.
6. Ejercicio colaborativo externo: Recomendar ver películas o cortometrajes para analizar.

3. Fotografía y Sonido.

1. Conocimientos fotográficos básicos: Conocer cuáles son los valores necesarios para el manejo de una cámara (Móvil ó réflex) en posición manual. TIPS para usar el móvil como una cámara de cine. Uso de accesorios y herramientas como trípodes, estabilizadores, lentes, apps, software, etc.
2. Conocimientos de sonido básicos: Qué material de bajo coste utilizar y su uso.
3. Materiales técnicos básicos más usados.
4. Ejercicio colaborativo en clase: Manejo de herramientas.
5. Ejercicio colaborativo externo: Recomendar ver películas o cortometrajes para analizar.

4. Pre-Producción.

1. Equipo de trabajo: Nombrar y describir los distintos departamentos o equipos que forman parte de una producción de cine, tanto técnico como artístico.
2. Desglose de guión para producción.
3. Guión técnico.
4. Plan de rodaje: Localizaciones y horarios.
5. Ejercicio colaborativo en clase: Desglosar algunas escenas del guión con el que vamos a trabajar, realizar el guión técnico y el plan de rodaje de las mismas.
6. Ejercicio colaborativo externo: Recomendar ver películas o cortometrajes para analizar.

5. Dirección y Dirección de Actores.

1. Funciones del puesto de dirección.
2. Ejercicio colaborativo en clase: Preparar y realizar un casting. Trabajo con actores y lecturas de guión.
3. Ejercicio colaborativo externo: Recomendar ver películas o cortometrajes para analizar.
6. Día de rodaje. Producción.
 1. Rodaje de la pieza elegida siguiendo las directrices profesionales de la producción cinematográfica.
 2. Ejercicio colaborativo en clase: Rodar un trailer del guión trabajado ó varias escenas.
 3. Ejercicio colaborativo externo: Por cuenta de los alumnos, pueden continuar el rodaje del resto del guión o cualquier otra pieza a elegir.
7. Montaje y Postproducción.
 1. Ejercicio colaborativo externo: Colocaremos todo el material capturado en un espacio virtual en Internet para que los alumnos, de manera independiente o en grupo, puedan realizar sus propios montajes con el material previamente filmado.
 2. Ejercicio colaborativo en clase: Editaremos el material y analizaremos los resultados en clase.
8. Distribución.
 1. Visionado y análisis del trabajo realizado.
 2. ¿Dónde mostrar nuestro trabajo y cómo?
 3. Envío de proyecto a festivales.

3 Docentes

Los docentes que imparten este taller son profesionales altamente capacitados, **miembros todos de la Asociación Comunidad Audiovisual CineCádiz**, que ejercen su profesión actualmente en el sector audiovisual y que poseen una dilatada experiencia en la producción y realización de cortometrajes de ficción, documentales y contenidos audiovisuales, en general.

Biografía de Rocío Sepúlveda (Cádiz)

Rocío Sepúlveda comienza su andadura en el mundo de la creación narrativa en el año 2008 con la fundación de la compañía de teatro Al-Jaleo, donde se encarga de la dramaturgia y dirección de las 5 obras de teatro con las que realiza más de 200 actuaciones a nivel nacional y diferentes premios en festivales teatrales (dirección, dramaturgia e interpretación); destacando la coproducción con el FITAG en el año 2011. En la actualidad continúa escribiendo textos teatrales para diferentes compañías pendientes de estreno en el año 2020.

Durante los años 2006 y 2007 recibe formación en conocimientos técnicos de cine impartidos por la productora Tragaluz, en Extremadura. En el año 2010 comienza a realizar guiones para el programa Minutos musicales, de Antena 3, donde emiten 2 de sus creaciones. En el año 2011 se traslada a Madrid para estudiar una diplomatura de guion de cine y TV en La Factoría del Guión hasta el año 2012, en la que queda finalista con su guión: Mon amour en un portal. Ese mismo año comienza a rodar en el mundo de la comedia con monólogos de stand-up de creación propia y gana varios concursos de comedia. En marzo de 2012 graba unos minutos para Comedy Central en su programa Open Mike de nuevos cómicos. En el año 2015 colabora con la producción del programa Tiene gracia de Canal Sur.

Como guionista y directora se inició en el año 2014 con el rodaje de su primera pieza, El Fure, en formato falso documental, que resulta finalista del festival Alcances en la sección Cinestres. Al año siguiente, 2015, vuelve a quedar finalista en el mismo festival con una nueva pieza en formato documental: La Pupa. En el año 2016 crea la webserie -196 y al año siguiente estrena su pieza Jubilados, también rodada en formato de falso documental y con la que obtiene el premio al mejor cortometraje en Rueda Cádiz del festival Shorty Week 2017. Desde entonces es la presentadora de la gala final de dicho certamen. Su último trabajo como guionista y directora, La nueva era, lo realiza

durante el verano de 2019 junto a la asociación CineCádiz.

Rocío Sepúlveda es además es la creadora del personaje virtual La Señó, con la que narra anécdotas infantiles en formato humor y comparte el día a día de los y las docentes a través de la comedia. Cuenta con más de 120.000 seguidores en redes sociales. Un libro publicado con Q-Book con 4 ediciones vendidas y el lanzamiento del segundo libro previsto para mayo de 2020 con la editorial ANAYA.

Actualmente se encuentra trabajando en la que será su primer largometraje de ficción: TREMENDAS.

Biografía de Sara Gallardo (Chiclana de la Frontera)

Realizadora audiovisual y directora de cine. Tras más de diez años en televisión como montadora y realizadora pasa al mundo del cine a través del género documental. Ha participado en trabajos como El tren de la libertad y Las constituyentes o La fiesta de los locos y es la codirectora del documental Las víctimas sin llanto (2016), una cinta que le abre la puerta al documental social y con el que crea la marca Relatoras Producciones, que dirige a día de hoy.

Ha dirigido diferentes documentales entre los que destacan Despertar (Mejor DocuExpres Alcances 2016), Las palabras mágicas, Ciencia con nombre de mujer o Yo me toco. Realizadora de campañas como #vadeigualdad de Gema Otero (Premio Meridiana 2015). Recientemente ha sido premiada como mejor directora en el VII Festival de Cortometrajes Contra La Violencia de Género por 'En casa' (Mejor cortometraje Rueda Cádiz 2019).

Biografía de Paco Rodríguez (Algeciras)

El bautismo visual de Paco fue en los 90's de la mano de la fotografía. Más tarde, en 2003, estudió cinematografía en la Escuela de Cine de Puerto Real, asistiendo desde entonces a monográficos impartidos por expertos en diferentes especialidades artísticas y técnicas.

Tras su paso por la escuela, y de forma independiente, realizó varios cortometrajes y piezas documentales, mezclados con trabajos técnicos en el entorno televisivo. Desde 2005, ha participado en multitud de eventos como: Muestra Cinematográfica Alcances, Festival de Cine Africano de Tarifa, Certamen Fernando Quiñones, Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, y otros.

En una etapa de expansión, emigró a Marruecos unos años, donde dedicó su tiempo a difundir el proceso creativo del cine en las escuelas e institutos de la zona, estudió francés y dariya (Dialecto árabe local) y realizó reportajes fotográficos para la promoción turística de la región norte Tánger-Tetouan.

De vuelta en Cádiz, impulsó el proyecto Comunidad Audiovisual CineCádiz, con el fin de crear sinergias y dinámicas de trabajo entre los artistas y profesionales del sector audiovisual y sembrar un caldo de cultivo para fomentar la cultura e industria del cine en la provincia. En sus tres años de recorrido se han generado multitud de proyectos, entre los más significativos: el rodaje colaborativo entre los miembros de la Comunidad, por donde han pasado un centenar de artistas y técnicos que a su vez han generado otros proyectos paralelos. Paco Rodríguez, ha participado en estos proyectos como coordinador ó productor ejecutivo, director y guionista en uno de los cortometrajes y dirección de fotografía en dos de ellos.

En la actualidad, se encuentra en período escritura de su primer guión de largometraje, en busca de financiación para otros dos guiones de largometraje, en pleno rodaje de un documental sobre educación titulado "Soy EduTuber", las ocupaciones con las actividades y proyectos generados en la Asociación CineCádiz y lo compatibiliza todo con la creación de contenidos audiovisuales para empresas y emprendedores a través de su empresa pacodocus estudio.