

LABORATORIO DE DOCUMENTAL CREATIVO DIY (Do it Yourself)

Impartido por Virginia García del Pino, directora de documentales y profesora del Máster de Documental Creativo de la UAB.

El Laboratorio de Documental Creativo DIY tiene el objetivo de dotar a los alumnos de herramienta para que aprendan a desarrollar una idea en imágenes. Para ello no es necesario contar con un gran presupuesto, ya que con pocos recursos y buenas ideas se puede crear una pieza audiovisual de bajo presupuesto y no por eso baja calidad. A lo largo del taller se trabajarán diferentes aspectos del lenguaje audiovisual para realizar un ejercicio final que consistirá en un pequeño trailer o teaser que será visionado y analizado posteriormente.

Está dirigido a todas aquellas personas que tengan inquietud por el nuevo documental como género cinematográfico y quieran desarrollar una idea desde un punto de vista personal para ponerla en imágenes. No se requiere experiencia previa pero se aprovechara mejor si se tienen nociones básicas de lenguaje cinematográfico.

Horas y distribución: Curso de 21 horas, 7 sesiones de 3 horas cada miércoles del 7 de febrero al 21 de marzo

Calendario: Los miércoles 7, 15, 22 y 29 de febrero, y 7, 14 y 21 de marzo.

Horario: De 17,30h a 20,30

Plazas: Máximo 15 personas

Precio: 160€ / 120€ con descuento de la AAVC

Inscripciones: Para inscribirte al taller envía un e-mail a formacio@hangar.org con tu teléfono, nombre y apellidos, DNI y un breve texto de motivación explicando porqué quieres asistir y qué idea o ideas te gustaría desarrollar.

PRESENTACIÓN

En los últimos años el género documental ha revolucionado el panorama cinematográfico. El popular acceso a la tecnología ha propiciado que se produzcan películas de muy bajo presupuesto que compiten en los festivales más prestigiosos con grandes producciones.

Como manifestación contemporánea que aborda las preocupaciones del momento, no podemos obviar el relevante papel que está teniendo en el panorama artístico y del pensamiento. Es por ello que queremos darle un espacio de aprendizaje, pero también de discusión y experimentación.

Este laboratorio pretende cuestionar las maneras estandarizadas de creación y se plantea como un espacio abierto en el que se trabaje el planteamiento de la idea, el guión y el tratamiento del documental, adecuándolo a las necesidades de los diferentes proyectos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los participantes deberán traer una idea, tema o proyecto documental para desarrollarla y debatirla en el laboratorio. No es imprescindible tener nociones de cámara y edición, aunque sí es aconsejable.

La estructura del taller estará basada en un programa determinado que se irá modificando a partir de la dinámica que muestre el grupo.

Las clases combinarán la teoría con la práctica, se impartirán 7 sesiones, una sesión por semana y se ilustrará con el análisis de escenas de cine de ficción y documental a partir de las que se generará el debate.

Los alumnos realizarán un ejercicio final de documental que consistirá en un pequeño trailer o teaser que será visionado y analizado posteriormente. Se trabajará individualmente y en grupo.

Para llevar a cabo los ejercicios de grabación de imágenes se utilizarán diferentes dispositivos dependiendo de los requerimientos de cada proyecto (móvil, handycam o cámara profesional). No es un curso técnico de cámara y edición, los ejercicios que se realicen estarán destinados a experimentar las decisiones tomadas en las discusiones de las clases.

Si el alumno no dispone de medios propios, podrá tener acceso a los equipos de cámara y sonido de Hangar, así como a las estaciones de edición para realizar sus ejercicios. Si necesita sacar fuera del centro alguno de los materiales audiovisuales se le aplicarían las tarifas de descuento en concepto de alquiler.

TEMAS DE DEBATE Y EXPERIMENTACIÓN

Para poder trabajar las distintas ideas que aporten los participantes, en cada una de las sesiones se creará un espacio de discusión y puesta en común que tendrá un recorrido paralelo a los siguientes temas:

1. Acercamiento al nuevo documental

- Introducción al panorama actual del cine documental
- Tipos de Documentales. Diferenciación de géneros
- Documentales independientes y de bajo presupuesto

2. Cómo arrancar un proyecto documental

- La idea o el tema
- ¿Cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos?
- Documentación e investigación sobre mi idea
- Posibles variaciones de la idea a partir de la investigación
- Mirar lo conocido como algo desconocido

3. La subjetividad en la realización documental

- La mirada del autor. Desde dónde lo cuento
- Es al mostrarme a mí cuando puedo mostrar el mundo
- La libertad en el cine no comercial

4. La estructura, el guión

- Tipos posibles de estructura para mi película
- De la sinopsis a la escaleta
- El espacio y el tiempo
- El ritmo interno de la película adecuado al tema y a la duración de mi película.

5. Los personajes

- Claves para realizar una buena entrevista
- La empatía con los personajes.
- La ternura y la comprensión.
- La distancia.
- ¿Qué personaje privilegiar?

6. El tratamiento

- De la idea a la realización
- Formas posibles de rodar mi documental
- Cómo encontrar la forma más adecuada para contarlo
- La voz en off

7. La imagen y el sonido.

- El lenguaje audiovisual
- Dónde coloco la cámara y el micro

OBJETIVOS

Proporcionar las mínimas herramientas teóricas y prácticas para que los/las participantes puedan realizar una memoria audiovisual de su proyecto.

Propiciar la creación de sus propios mensajes audiovisuales, favoreciendo la experimentación y el conocimiento de los elementos formales y narrativos del nuevo documental en particular.

Abrir una ventana a una generación de autores prácticamente desconocidos para el gran público para poder entender el cine con otros ojos y dar herramientas para su valoración.

Posibilitar en el Taller un espacio activo de reflexión y participación.

Sustentar este proyecto de una manera eminentemente práctica, con lo que los conocimientos se aplicarán inmediatamente en la escritura de su proyecto y en la realización de un trailer o teaser de 3 minutos de duración como máximo.

Virginia Gracia del Pino

BIO

Virginia García del Pino (Barcelona, 1966) es directora de cine de no ficción y directora de proyectos del Master de Documental Creativo de la UAB. Tras licenciarse en Bellas Artes, su producción como videoartista la acerca al género documental. En 2001-2004 vive y trabaja entre Barcelona y México, país en el que realiza sus primeros cortos. Sus vídeos surgen de una tentativa de comprender el mundo desde una óptica menos dolorosa, gravitando alrededor de las convenciones sociales de la representación, y es, seguramente, en ese intento de comprensión donde suele optar por una contundente sencillez formal. En 2008 recibe varios galardones por *Lo que tú dices que soy*, este documental le abre las puertas a numerosos festivales internacionales de cine y forma parte del programa de cine experimental 'DEL ÉXTASIS AL ARREBATO, 50 años del otro cine español'. En 2009 realiza *Mi hermana y yo*, corto que participó en Punto de Vista, FID Marsella y les Rencontres Internationales, entre otros festivales destacados y se ha mostrado en Anthology Film Archives de Nueva York dentro del programa 'ESPANISH NON FICTION'. *Espacio Simétrico*, es su última producción y uno de sus trabajos más desconcertantes que está siguiendo su curso por festivales nacionales e internacionales.

STATEMENT

En un tiempo de identidades fluctuantes, híbridas y temporales el trabajo de Virginia García del Pino nada a contracorriente para preguntarse por las marcas sociales que nos (d)limitan más allá de las opciones personales. Sin voluntad de denuncia ni redentora sus obras se adentran en la complejidad del mundo del trabajo, con sus paradojas, sus dependencias mutuas y sus efectos especulares. La identidad laboral se presenta como marca social que limita la expresión individual, pero que también la refuerza. Atrapados e impulsados por su propio marco de referencia, los entrevistados en los vídeos de Virginia García del Pino encuentran el contexto ideal para confesar sus verdades a la realizadora. La (d)familiarización y la precisión del encuadre generan un proceso de desnaturalización y antirealismo que provocan un efecto de extrañamiento, situando al espectador ante el desafío de comprender su propia identidad laboral.