

CURSO DE FORMACIÓN AUDIOVISUAL: 'EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO CONTEMPORANEO'

Del 10 al 12 de diciembre de 2020

Centro: Civitas

(C/ Fernán Caballero, 1. Almería)

Dentro del Plan Almería, aprobado el 6 de mayo de 2020, se integra el programa Promo, donde se pretende desarrollar la Acción Provincial de Impulso a la Cultura y Cine de Almería 'ACTÚA', en la que se ha previsto la realización de cursos de formación audiovisual por medio de la Oficina Provincial de Cine 'Filming Almería', con la finalidad de promover actividades que profundicen en el conocimiento de la cultura y la industria audiovisual en Almería.

Con este curso se pretende presentar las herramientas básicas para el análisis de los recursos gramaticales y de puesta en escena del lenguaje cinematográfico del siglo XXI. Para ello, durante el desarrollo del mismo se aportará al alumnado los conocimientos y los medios para valorar una obra audiovisual desde un punto de vista holístico, diferenciar las características del cine postmoderno, manejar conceptos teórico relativos a la Estética y ponerlos en práctica en sus propias obras, adquirir un bagaje cultural que no se limite a lo estrictamente cinematográfico y operar con los códigos de interpretación y las características del lenguaje musical en el cine para comunicarse con los actores y el compositor.

PROFESOR: Juan Francisco Viruega

Doctor cum laude en Cinematografía y Artes contemporáneas por la Universidad Rey Juan Carlos, con mención europea a través de la residencia en la Universidad de Bolonia, con la tesis 'Escenoplástica y sublimación del encuadre cinematográfico'. Es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Granada, titulado en Dirección escénica por el Centro andaluz de teatro y diplomado en Dirección cinematográfica por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid (ECAM), con el 1er premio de excelencia de su promoción.

Ha impartido clases en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Alcalá de Henares, en

la Universidad Carlos III, en el College de Condé Nast (Master en moda y Master en estilos fotográficos del siglo XXI en Vogue), en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid (ECAM), y en el Centro de Artes y Espectáculos TAI, donde dirige el Grado Oficial en Cinematografía y Artes Audiovisuales desde 2013 (uno de los dos grados oficial en cine de España, y el único de Madrid). Se ha encargado de la implementación, desarrollo, modificación y proceso de auditoría y verificación de dicho Grado con Madrid+d, con resultados satisfactorios de 9.7/10.

Ha dirigido el Almeria Western Film Festival entre 2016 y 2018.

Ha escrito y dirigido cuatro cortometrajes de ficción que reúnen más de 300 selecciones en festivales internacionales: 'Estocolmo' (2010), 'Postales desde la luna' (2012), 'Solsticio' (2014) y 'Domesticado' (2018). Ha ganado el Premio RTVA en cuatro ocasiones. Premio ASECAN-SGAE en 2014. Ha ganado premios en los festivales de Los Ángeles, San Francisco, Oil Valley, Canberra, Ámsterdam, Milán, etc. Ha participado en los festivales de San Sebastián, Seattle, Cartagena de Indias, Festival de cine europeo de Sevilla, Seminci de Valladolid, Cannes, etc. Acaba de estrenar su primer documental, 'La cicatriz', que ha ganado el Premio del público en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

En la actualidad desarrolla el guion de su primer largometraje de ficción.

PROGRAMA

Los contenidos que se impartirán son los siguientes:

- Definición de Estética cinematográfica. El nacimiento de la Estética en el siglo XIX. La hibridación de las artes y el cine como arte total. El cine en relación de las artes precedentes (pintura, arquitectura, escultura, poesía, música y danza)
- El análisis fílmico: el método iconográfico e iconológico de Erwin Panofsky. Ernst Gombrich y la interpretación de los símbolos en el cine.
- Aspectos narrativos del cine postmoderno, y diferencias respecto al cine clásico y moderno. Nuevos arquetipos y tramas en el siglo XXI. El cambio de paradigma. Los motivos visuales. La hibridación entre géneros. La frontera entre el cine de ficción y el documental.
- Análisis iconográfico-iconológico de secuencias cinematográficas del siglo XXI.

- Características del cuadro pictórico y su trasposición al encuadre cinematográfico: el carácter centrípeto y centrífugo de la imagen. Bazin, Aumont, Bonitzer. Campo y fuera de campo, de El Greco a Bela Tarr. Planos diegético e incidental. Los límites del encuadre. La perspectiva simbólica. El reencuadre dentro del encuadre: Antonioni, Dreyer, Bergman, Ozu, Erice, Angelopoulos.
- Esquemas de iluminación de la pintura traducidos a la ambientación cinematográfica: la luz barroca (España-Francia-Holanda, el tenebrismo caravaggiesco), el Romanticismo, el Impresionismo, las primeras vanguardias. La búsqueda del tono y la atmósfera a través del color y la luz simbólica/connotativa. La luz creadora de espacios, desde Appia y Craig hasta Fritz Lang y Murnau. La expresividad y el simbolismo del color. La dirección de fotografía y la dirección artística al servicio de la narrativa.
- Caso particular: el tableau-vivant.
- Análisis iconográfico-iconológico de secuencias cinematográficas del siglo XXI.
- Los métodos de interpretación actoral. El cine silente: Chaplin. El siglo XX y la codificación de una formación cinematográfica: Chéjov, Strasberg, Bretch, etc. Nuevos casos de neorealismo.
- La construcción del espacio sonoro.
- Nociones de música para cine. Terminología y pautas para la comunicación y saber qué pedir al compositor. Música empática y anempática. Música diegética y extra-diegética. El leitmotiv. La síncretis. Escalas. Tempo y ritmo. Música geográfica y costumbrista.
- Análisis iconográfico-iconológico de secuencias cinematográficas del siglo XXI.
- Tutorías de obras audiovisuales del alumnado.

Estos contenidos se impartirán los días del 10 y 11 de diciembre en horario de 09:00 a 14:00 h., y el 12 de diciembre de 2020 en el horario comprendido entre las 09:00 h. a 13:00 h. y de 15:45 h. a 17:45 h.

INSCRIPCIONES

Curso dirigido a:

- ✓ Estudiantes de centros de formación audiovisual
- ✓ Técnicos con experiencia profesional en la industria audiovisual
- ✓ Directores, guionistas, diseñadores de producción, directores de arte, ayudantes y auxiliares audiovisuales, directores de fotografía, cámaras y sonidistas.

Matrícula:

Tendrá carácter gratuito. Se realizará *online* cumplimentando la ficha de inscripción disponible en la página [www.dipalme.org/cultura y cine/ actividades/ eventos/ artes audiovisuales/](http://www.dipalme.org/cultura_y_cine/actividades/eventos/artes_audiovisuales/)

El número máximo de participantes será de 20, admitidos por riguroso orden de inscripción.

Sólo podrán asistir al curso las personas que hayan recibido la confirmación de su inscripción. Y obligatoriamente tendrán que llevar mascarilla.

En caso de no asistencia al curso, tras haber recibido la confirmación de la inscripción, se tendrá que justificar para poder ser admitido en otros cursos o talleres organizados por el Departamento de Artes Audiovisuales de la Diputación de Almería.

El máximo de alumnos que podrán matricularse será de 20.

Plazo de matrícula: Del 9 al 27 de noviembre de 2020 o hasta que se cubran las plazas. Habrá opción de registrarse en una lista de espera.

Derechos de la inscripción:

Los inscritos tendrán derecho a un diploma de 16 horas lectivas siempre que acrediten su asistencia mediante un control presencial que se realizará a tal efecto.

La Diputación de Almería se reserva el derecho de cambiar cualquier aspecto organizativo y del programa si así lo exigieran las circunstancias.