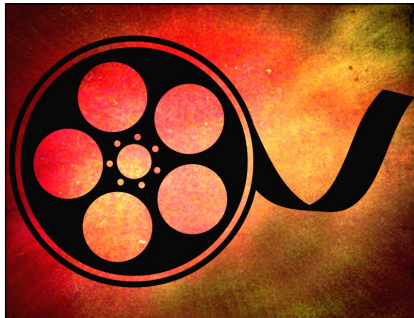

Taller de realización de cortometraje

Nancy Molina Díaz de León e invitados especiales

Justificación y objetivo general

Los medios digitales y las herramientas con que se cuenta actualmente han permitido que la realización audiovisual esté al alcance de todos. En este sentido es de suma importancia tener herramientas teóricas y técnicas para realizar un proyecto de calidad. El taller tiene como objetivo proveer a los alumnos de dichas herramientas para hacer un cortometraje con instrumentos de fácil acceso y con poco presupuesto.

Objetivos específicos:

- ❖ Proporcionar al alumno las herramientas teóricas y prácticas para escribir un guión de cortometraje.
- ❖ Proveer teóricamente de los principios básicos para manejar equipo de cámara, iluminación, sonido y de composición cinematográfica.
- ❖ Otorgar a los alumnos de plantillas de trabajo para la producción de su trabajo audiovisual, así como determinar los roles de trabajo.
- ❖ Ayudar a los alumnos en la realización de sus cortometrajes.
- ❖ Proporcionar técnicas y herramientas para facilitar la postproducción del material grabado en edición casera, postproducción de audio y colorización.

Temario:

Clase 1

Lenguaje audiovisual. El lenguaje y la narrativa. Planos de encuadre. Movimientos de cámara. Continuidad.

Clase 2

EL guión. Géneros dramáticos. Personajes. La estructura del relato. Escritura de guión. Diferencia entre plano, toma, escena y secuencia.

Clase 3

Producción. Locaciones. Ruta crítica y plan de trabajo. Desglose de guión. Hoja de llamado. Roles de trabajo.

Clase 4

Fotografía. Manejo de cámara. Iluminación básica. Composición. **Imparte: Omar Zamudio**

Clase 5

Sonido. Principios del sonido y lenguaje sonoro. Música en el cine. Foley. Wild track. Room tone.

Clase 6

Taller de fotografía y sonido.

Clase 7

Taller de guión. Revisión de guiones.

Clase 8

Edición y diseño de montaje. Sincronización. Principios básicos de la composición. Movimiento y ritmo. Continuidad de ejes. Herramientas básicas en programas de edición. **Imparte: Luis Ricardo González Ramírez**

Clase 9

Diseño sonoro. Limpieza de sonido. Efectos sonoros. Mezcla de sonido. Herramientas básicas del uso de programas de edición y mezcla de audio. **Imparte: Luis Ortega**

Clase 10

Postproducción. Corrección de color. Créditos. **Imparte:**
Omar Zamudio

Clase 11

Taller de edición y postproducción de audio y color.
Revisión de avances de montaje.

Clase 12

Presentación de cortometrajes y entrega de diplomas.

Requerimientos:

El alumno deberá contar únicamente con:

- ❖ Smartphone y alguna cámara de fotografía no profesional o profesional (DSLR)
- ❖ Computadora
- ❖ Disposición, compromiso y tiempo para la realización del cortometraje.

NO ES NECESARIO EXPERIENCIA EN REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Cupo limitado a 20 alumnos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Aristóteles; Poética. UNAM, coordinación de humanidades. 2016.
Artaud, Antonin; El cine. Alianza Editorial. 2010.
Barthes, Roland; La cámara lúcida. Paidós. 1989.
Bresson, Robert; Notas sobre el cinematógrafo. Biblioteca Era. 1979.
Chabrol, Claude; Cómo se hace una película. Editor digital: IbnKhaldun. 2002.
Chion, Michel; Como se escribe un guión. Ediciones Catedra. 2002.
Egri, Lajos; El arte de la escritura dramática. CUEC. UNAM. 2012.
Eisenstein, Sergei; La forma del cine. Siglo Veintiuno Editores. 2013.

_____ ; El sentido del cine. Siglo Veintiuno Editores. 2013.

Fernández Diez, Federico y Martínez Abadía, José; Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual.

Field, Syd; El manual del guionista. Plot ediciones. 1995.

Gómez Tarín, Francisco Javier; El guión audiovisual y el trabajo del guionista. Shangrila textos aparte. 2009.

Larson Guerra, Samuel; Pensar el sonido. CUEC. UNAM. 2012.

Marcel Martin; El lenguaje del cine. Gedisa editorial. 2002.

Mascelli, Joseph V.; Las cinco claves de la cinematografía. CUEC. UNAM. 2012.

Novaro, Beatriz. Re-escribir el guión cinematográfico. Centro de Capacitación Cinematográfica. El Atajo ediciones. Conaculta. 2003.

Orozco, Martha y Taibo, Carlos; Manual básico de producción audiovisual. Conaculta. Centro Capacitación Cinematográfica. UNAM. 2014.

Reyes Bercini; El cine y la estética cambiante. CUEC. UNAM. 2013.

Robles, Xavier; La oruga y la mariposa, los géneros dramáticos en el cine. CUEC. UNAM. 2010.

Roy, Thompson; Manual de montaje cinematográfico. Plot ediciones. 1993.

Sánchez, Rafael C. Montaje cinematográfico arte en movimiento. CUEC. UNAM. 2012.

Guiones

El Resplandor; Stanley Kubrik. Trad. Claudia Miseli. 2003.

Taxi Driver; Paul Schrader

The Diving Bell and the Butterfly; Donald Harwood.

Rojo amanecer; Xavier Robles y Guadalupe Ortega. 1995.

FILMOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bottle Rocket. Wes Anderson. 1996

La Soga. Alfred Hitchcock. 1948

La Strada. Federico Fellini. 1954

El bebé de Rosemary. Roman Polanski. 1968

Persona. Ingmar Bergman. 1966.

Cortometrajes

Clara y Justina. Jorge Mencos. 2016.

Rutina. Ana Paula Castellanos. 2005.

El día menos pensado. Rodrigo Ordóñez. 2004.

Tras de ti. Josué Hermes Ramírez Pérez. 2013.

La carta. María de los Angeles Cruz Murillo. 2014.

Sopa de pescado. Nuria Ibáñez. 2007

Quince años. Liliana Torres. 2012.

A la otra. Sandra Solares. 2002.

Imparten:

NANCY MOLINA DÍAZ DE LEÓN. CDMX. Licenciatura en Filosofía por la UNAM. Su trabajo audiovisual abarca desde guión, fotografía, diseño sonoro y dirección. Desde 2008 ha colaborado en registro de video y fotografía para la disquera independiente Ruido Horrible y recientemente para Audition Records. Ha tomado diversos cursos, talleres y seminarios de cine en la Filmoteca UNAM y CINEFILIAS, Coyoacan. Desde 2014 ha sido colaboradora de la revista REGISTROMX en la que publica diversos artículos de crítica cinematográfica. En 2015 dirigió su primer largometraje titulado "La 9a calle de Jesús María", el cual se encuentra en etapa de postproducción. Asimismo, formó parte de la cuarta generación de la beca Fundación Banorte y Ambulante Más Allá como asistente de dirección para el corto documental "Pórtate bien" ganador del premio José Rovirosa (CUEC/FILMOTECA UNAM) por mejor documental estudiantil 2016. Participó como script y guionista para el corto de ficción "Condena" dirigido por Ignacio Miguel Ortíz para el concurso *48hrs Film Project Mexico* 2015. En 2016 tomó el curso "An Introduction to Screenwriting" Impartido por Michael Lengsfeld por *University of East Anglia. UK*. Presentó el *work in progress* de su documental "La destrucción del silencio" en la exposición FONEMA en el Museo EX Teresa Arte Actual en colaboración con Mayra Concepción Huerta en mayo de 2016. Finalmente, se graduó del Diplomado de Realización Audiovisual y Cine Documental del LAMA (Laboratorio de Medios Audiovisuales) de la UACM (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) con el corto documental "La conmoción del silencio", mismo que se presentó en el I Festival Internacional de Cortas de Verín XIV en España en su edición 2016 y en el ATLAS Awards International Film Festival 2017.

Luis Ricardo González Ramírez. CDMX. Estudio Diseño Animación y Arte Digital. Inició sus practicas profesionales en el area de video de la Secretaria de Cultura. Participó en la producción del cortometraje "Combo Zombie" en 2011. Director en el spot "El cinturón va primero" finalista en el concurso de bridgestone en 2014. Director del cortometraje "Nomofobia" en 2015. Colorista en casa productora independiente "Macizo Films" en donde se han desarrollado diversos proyectos. Actualmente se encuentra trabajando en la producción del largometraje "El Rock Está Muerto" fungiendo como director de un segmento y como post-producer total de la obra.

Luis Ortega. Guadalajara, Jalisco. Compositor y diseñador sonoro enfocado a la improvisación y generación de sonidos provenientes de situaciones y lenguajes viscerales y espasmódicos. Hace uso del bajo con técnicas extendidas, la voz y utensilios no musicales

como juguetes y herramientas procesándolos mediante pedales análogos. Compone música y realiza diseño sonoro para cine, cortometraje, documental, televisión, danza y teatro. Interesado en la investigación y exploración del sonido y la música, busca su sincretismo en la mezcla de géneros y formas que exploten diversas posibilidades físicas o psicológicas. Ha sido docente de experimentación sonora y sonido digital en distintas Instituciones de la Ciudad de México y Guadalajara. En 2011 fue seleccionado para participar en el Programa de Fortalecimiento a la Creación de Música y Arte Sonoro con Nuevas Tecnologías en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS). Ha tomado clases con los compositores Ignacio Baca Lobera (MEX), Juan Sebastian Lach (MEX), Christopher Trebue Moore (US), Marisol Jimenez (MEX) y Crescencio Luviano (MEX).

Omar Zamudio. CDMX. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde inició su formación en cine documental en el seminario de investigación "Producción de documental histórico", impartido por Montserrat Estrada Márquez. Cursó el "Laboratorio de desarrollo de documental", impartido por Everardo González en Cine Filias, y el curso de realización integral de cine documental impartido por el cineasta argentino Ernesto Ardito. Ha colaborado en diversos proyectos de cine documental, destacando su labor como guionista, investigador, sonidista, fotógrafo adicional y director de producción del documental No son las bicicletas, de Ricardo Poery. En 2015, fue acreedor de la beca de la cuarta generación de la beca Fundación Banorte y Ambulante Más Allá para dirigir el corto documental "Pórtate bien" ganador del premio José Roviroso (CUEC/FILMOTECA UNAM) por mejor documental estudiantil 2016.