

XPRESA TALLER CINEMATOGRAFICO

Taller de cine para jóvenes

Duración: 12 hrs / Cuatro jornadas de tres horas cada una
2 días mañana y tarde

Docente: Andrés Duque (cineasta)

Una película improvisada

La experimentación en el cine es la fuerza creativa que inyectamos a las historias para que nos cuenten secretos nunca antes contados. Formas nuevas que serán para la historia una estrategia novedosa y creativa. Con este taller vamos a estudiar algunos cineastas que han dedicado toda su vida a la experimentación audiovisual y junto a ellos, vamos a poner en práctica sus hallazgos generando así un material que nos permita construir una película improvisada.

Objetivos

Que los participantes tomen conciencia de la importancia de la experimentación en el cine. Muchas de las técnicas para contar historias son el resultado de la experimentación de artistas-cineastas en los diferentes estadios de la elaboración de una película: el gesto del actor, la puesta en escena, el encuadre, el movimiento de cámara y el montaje.

No toda película necesita un guión, hay grandes películas que toman como base el diálogo entre los participantes y la ejecución de una experiencia cinematográfica improvisada marcada por una lógica que sólo le valdrá a ella. A veces mágica, abstracta, extraña, absurda, misteriosa y divertida.

Que los participantes tomen conciencia de la importancia histórica que tiene la experimentación en el cine como generador de nuevas formas, más sofisticadas, de narrar.

Metodología

El gesto amplificado. Cuando el cine era mudo los actores debían emplear técnicas corporales que les permitiese expresar sentimientos a los espectadores. Muchos de ellos tan exagerados que vistos hoy nos parecen divertidos. Vamos a ver algunos ejemplos en el cine de Hollywood y también en algunos cineastas de vanguardia que homenajean a esas películas que homenajean los inicios del cine (Kenneth Anger y Guy Maddin). Posteriormente vamos a llevar a cabo una serie de puestas en escena donde los participantes crearán sus propios gestos de forma individual y en grupos de dos (uno graba y el otro ejecuta la acción). Para ello me valdré también de la técnica para no-actores del director de teatro brasileño Augusto Boal.

El gesto cualquiera. En contraste al gesto amplificado, vamos a ver una serie de autores, posteriores a la década de los 40's buscaron la belleza del gesto en el realismo, en el gesto mínimo y contenido. Estos autores buscaban en el gesto espontáneo una interpretación más abierta o libre que conectara con emociones (Robert Bresson y Gunvor Nelson).

El encuadre centrado-descentrado. El arte de encuadrar. ¿Qué tan lejos o que tan cerca queremos estar de aquello que encuadramos y por qué? ¿Qué efecto buscamos? ¿Cuánto tiempo debemos darle a una imagen-acción que grabamos? ¿Qué dejamos fuera o qué ocurre más allá del encuadre? ¿Trípode o cámara en mano? Estas son las preguntas eternas a la hora de hacer cine y que los participantes se harán a la hora de grabar a sus compañero/as ejecutar sus gestos del ejercicio anterior. Veremos a algunos cineastas del Gran Plano General (Tarkovski) a los cineastas de los mundos microscópicos (Jean Painlevé) cineastas de la cámara en mano (Hermanos Dardenne) a cineastas que ejecutan movimientos sutiles con trípode o que optan por la toma fija.

El montaje exquisito

Haremos una sesión histórica por la historia del montaje en el cine como herramienta fundamental para reflexionar, experimentar y crear nuevas ideas de narrar. Esta sesión que llevará todo un día también ocurrirá como una performance entre los participantes y el docente (técnico montador). Los participantes verán sus imágenes y comenzará un diálogo para llevar a cabo un montaje improvisado con el material grabado los días previos y posteriormente la musicalización que acabe en una pieza audiovisual creada en equipo.

La proyección expandida

Una vez acabado el montaje haremos dos proyecciones de la misma película una de forma tradicional y una segunda donde los participantes puedan intervenir la proyección bien a través de filtros gelatinas de colores o bien generando sombras en la pantalla que interactúen con las imágenes.

Biografía del Docente:

Andrés Duque es un cineasta español nacido en Venezuela. Su trabajo se sitúa en la no-ficción española con un fuerte carácter ensayístico. Su primera película "Iván Z" es un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta. Sus obras han obtenido numerosos premios y reconocimientos en festivales de cine de todo el mundo (Punto de Vista, Cinéma du Réel, Dokufest, D'A, Unicorn Awards, Premios Goya) y han sido exhibidas en centros culturales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Museo de Arte Moderno de Viena (MUMOK), Museo de Arte Contemporáneo de Moscú (GARAGE) y Museo del Hermitage en San Petersburgo, entre otros. Cuenta con más de 15 años impartiendo talleres y clases en diferentes escuelas de cine de Europa y Latinoamérica con especial atención en el cine de vanguardia y el cine documental.

Películas realizadas:

Iván Z (2004), Paralelo 10 (2005), Landscapes in a Truck (2006), La constelación Bartleby (2007), Life Between Worlds Not in Fixed Reality (2008), All You Zombies (2008), No es la imagen es el objeto (2009), Color perro que huye (2011), Ensayo final para utopía (2012), Primeros Síntomas (2015), Las manos de Nastasia (2015), Una película recordada (2015), Oleg y las raras artes (2016). Carelia: Internacional con monumento (2019). Dioses empantanados (Crónicas de Carelia) (En pre-producción).