

Convocatoria de Altos Estudios-EICTV
LA PUESTA EN ESCENA CINEMATOGRAFICA, EL ACTOR, EL ESPACIO
Y LA CÁMARA

La propuesta de este Taller se centra en los elementos esenciales en toda dirección cinematográfica, aquellos que parecen obvios pero, a su vez, tan difíciles de conjugar para lograr un nivel de expresividad narrativa y artística coherente con el proyecto específico que se emprende. Independientemente del estilo particular del realizador, la interrelación entre estos aspectos enunciados en el encabezamiento es vital para cualquier auténtica consecución estética en una obra fílmica. Este se concibe como un Curso teórico práctico que, con un especial hincapié en el tema de la dirección de actores, aborda las relaciones entre el director y el actor, su influencia sobre la puesta en escena y su íntima vinculación al registro audiovisual (fílmico o digital) a través de la cámara.

Fecha: del 18 de marzo al 19 de abril de 2019

Lugar: Escuela Internacional de Cine y Televisión

Costo de la matrícula: 2500.00 euros

Duración: 5 semanas

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 7

De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las prematrículas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc). En caso de que el interesado decida no asistir al taller por cualquier motivo, el abono de la prematrícula no le será reembolsado.

Dirigido a: Directores de cine de ficción que al menos hayan realizado un corto de ficción.

Módulos:

1. El espacio y su relación con el personaje.
2. Los sistemas de actuación, el director y los actores (A y B).
3. La puesta en escena, el director, el actor y la cámara.

Profesores participantes:

Enrique Colina/ Cuba

Eduardo Eimil/ Cuba

Norma Angeleri/ Argentina

Gerardo Chijona/ Cuba

Contenido de los módulos:

1- El espacio y su relación con el personaje.

Prof. Enrique Colina

Del 18 al 22 de marzo

El cine es un arte del espacio, porque su material es plástico, formal, material: es la representación fotográfica de la realidad física exterior. Volumen, forma y color constituyen los significantes que utiliza para construir su expresión dramática espacial, vale decir, para desarrollar dentro de su arquitectura significativa y emotiva la acción narrada.

Contenido:

Ilustración, debate teórico y ejercicios prácticos de puesta en escena.

La acción dramática y su coreografía espacial en:

Interiores

Exteriores

Noche / Día

Relación entre interior/exterior

Los reflejos

Ángulos, encuadres o diversidad de planos espaciales

Lentes (teleobjetivo, ángulo ancho, foco y fuera de foco)

Profundidad de campo

Coreografía dentro del cuadro y movimiento de cámara.

Composición interna del plano: función dramática y narrativa

Objetivos y conflictos en su representación espacial

Valor dramático del fuera de cuadro

Espacio real y espacio virtual: la edición.

Fragmentación espacial y plano secuencia.

El sonido y el espacio-tiempo auditivo

La iluminación y el espacio dramático

El color y el espacio dramático.

La cámara y los ejes

Subjetivas

Significantes espaciales y valores metafóricos y emocionales de los espacios

Atmósferas dramáticas determinadas por el lugar en que se produce la acción dramática.

El espacio dramático funcional

Sobre estos temas se desarrollarán ejercicios prácticos, unas veces en grupo y otras, individualmente, con las cámaras personales que traigan los propios estudiantes. Serán los mismos estudiantes los actores figurantes de los ejercicios.

2- Los sistemas de actuación, el director y los actores.

A- Los métodos tradicionales de actuación y de dirección de actores.

Prof: Eduardo Eimil

Del 25 al 29 de marzo

Sistemas de actuación en relación con modos de representación y la capacidad auténtica del actor. Convenciones involucradas y su influencia en los resultados finales de la representación actoral.

Noción de estilo y género. Los significantes y el actor. Espacio y proceso emocional. Tiempo, ritmo y climax. Acción y proceso orgánico.

B- Dirección de actores en cine

Prof: Norma Angeleri

Del 1ero. al 10 de abril

CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE A PARTIR DE LA NEUTRALIDAD

- Estructura dramática. Elementos : Objetivo, fuerzas que se oponen, conflicto/s, entorno, circunstancias dadas, texto.

- Máscara neutra:

“Rostro en equilibrio que sugiere la sensación de la calma”

Precisión, dirección de la mirada, limpieza del movimiento. Construcción de un personaje a partir de un color, de un animal, de un género, de un material, de un elemento, de un momento del día. La identificación con la naturaleza.

Ser el animal, no imitar al animal; ser el celeste, no intentar imitar al celeste. Y a partir de ahí, humanizamos y construimos al personaje, con los movimientos de la calidad/ color/ animal/ elemento, todo desde la calidad. La Calidad como punto de partida.

Lo abstracto se torna concreto.

El silencio.

La espera.

El no esfuerzo

- A partir de la neutralidad: si un actor intenta darle una expresión a un texto que acaba de conocer, fácilmente caerá en un cliché, porque todavía nada sabemos del personaje que está en el guión.

Ejercicios en silencio, no se prohíbe hablar, sólo se pide que permanezcan en silencio hasta el momento en que las palabras salen sin esfuerzo.

Trabajo sobre escenas de libros cinematográficos o películas. Improvisación.

CASTING

Trabajo sobre la dificultad del actor en la realización de un casting.

Tensión / relajación. Cómo la tensión hace que no se tenga un buen casting, que el actor no pueda expresarse naturalmente, y en algunos casos la pase muy mal.

Localizar la tensión en el actor.

Respiración.

Herramientas para que el casting tenga un buen fin para el actor y para el director.

“Dirección de actores”, cortometraje de Jean Renoir. visualización y análisis del mismo.

El exceso. Origen del mismo en un casting.

El no esfuerzo.

El escuchar y el no escuchar.

El querer pasar rápidamente ese momento y no transitarlo.

“Si no sientes que sea tu hora, no acudas a la cita. Nada se logra forzando las cosas”. Carlos Castaneda.

“Lo flexible corresponde al universo de la vida, lo rígido al universo de la muerte” Lao tse.

En los primeros días los alumnos/directores trabajan con la técnica y las escenas que luego, trabajaran con los actores.

Los directores actúan lo que luego dirigen.-

Se trabajará sobre 4 escenas diferentes.-

3- La puesta en escena, el director, el actor y la cámara.

Prof: Gerardo Chijona

Del 11 al 19 de abril

El punto de vista en la puesta en escena. Dirección de actores y puesta en cámara: trabajo práctico.

Dialéctica entre punto de vista del director, el punto de vista de los personajes y el punto de vista del actor.

Ejercicios rodados en video con actores, que serán discutidos y analizados.

Se trabajará con escenas aportadas por el profesor o escritas por los propios alumnos durante el desarrollo del taller.

Los alumnos formarán grupos de rodaje para realizar los ejercicios.

Cada grupo filmará una escena.

NOTA: Los ejercicios prácticos finales serán filmados con cámaras que la escuela pondrá a disposición de los alumnos.

Requisitos:

- Ser graduado de una escuela de cine o nivel universitario o estar vinculado al medio audiovisual.
- Haber realizado al menos un corto de ficción.
- Enviar por email currículum vitae.
- Enviar planilla de inscripción que se encuentra en la página web http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc

Informaciones generales:

El alojamiento y la alimentación están incluidos en el precio del taller.

Es de obligatorio cumplimiento traer seguro médico reconocido en Cuba y cumplir con todos los controles sanitarios que establecen las autoridades. El seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. Para mayor información visite la página www.asistur.cu

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad. Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, restaurante, tienda, lavandería, telefonía internacional, email e internet.

Se recomienda a los alumnos que posean cámara y laptop, que las traigan.

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su documentación y de sustituir algún profesor en caso que se presentara un inconveniente.

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud a Orietta Roque, coordinadora de Altos Estudios a altos.estudios@eictv.co.cu

Síntesis curricular los profesores:**• Enrique Colina**

Documentales:

Estética-1er premio Festival de Bilbao

Yo también te haré llorar

Vecinos-Coral Festival del Nuevo Cine Latinoamericano

-Colón del Público Festival de Huelva

-Premio Festival de Tampere

-Selección documentales latinoamericanos del Beaubourg, Francia.

Jau -Mención Festival de San Sebastián

Más vale tarde que nunca -Coral Festival del Nuevo Cine Latinoamericano

-Selección INPUT Filadelfia

Chapucerías -Premio Nacional UNEAC

El rey de la selva -Premio Nacional UNEAC
Cuba en los años '50 (Coproducción con Francia)
La huella de España (Realizado para el canal francés: RFO - Réseau France Outremer)
Los bolos en Cuba y la eterna amistad (Realizado para los canales franceses RFO y el canal Histoire)
Palabra de vasco (Realizado para el canal France 3)
La vaca de mármol (Realizado para el canal France O)
Cortos de ficción:
El unicornio
La decisión
Chateo
Casting
Los cinco fantásticos
La metamorfosis
Las cartas sobre la mesa
Ángela
El azar

Largometraje de ficción:
Entre ciclones -Opera Prima seleccionada para la Semana Internacional de la Crítica en el Festival de Cannes 2003

- **Eduardo Eimil**

Nació en La Habana, Cuba.
Graduado de Dirección Teatral por la Universidad de las Artes de Cuba y de Dirección Cinematográfica en la EICTV.
Profesor de actuación en la Universidad de las Artes y de Talleres Internacionales de la EICTV en talleres de Dirección de Actores, Dramaturgia y Dirección Cinematográfica.
Ha impartido talleres de Dirección de Actores y de Actuación en países como Colombia, Brasil y República Dominicana, y ha sido profesor de esta especialidad y de Dirección en las universidades Javeriana, Autónoma y Universidad del Valle, todas en Cali, Colombia.
Becario de estudios prácticos en TV en Canal +, España y de la Beca para el desarrollo de Proyectos Audiovisuales de la Fundación Carolina.
Ha realizado diversos materiales audiovisuales como los documentales "Malecón" y "El Concierto Necesario", y los cortos de ficción "Mi mamá me ama", "Reflejos" y "La Maldita Circunstancia", cortometraje ganador de innumerables premios.

Ha trabajado como "coach" de actuación en varios proyectos y como director de casting del largometraje "Al borde del río", dirigida por el realizador cubano Rigoberto Jiménez.

Guionista del largometraje "Esther en alguna parte", dirigido por el director cubano Gerardo Chijona. En el año 2013 la cinta recibe el Premio al mejor Largometraje y Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles.

Ha escrito los guiones de varios largometrajes en proceso de preproducción, como "Nive" y "El Grillo", a partir de un argumento del maestro Francisco López Sacha.

Ha trabajado como director artístico de las compañías de Teatro Lírico de Holguín y el Teatro Lírico Nacional de Cuba, donde ha dirigido obras como "Las Leandras" (revista), "La Serva Padrona" (intermezzo), "Amalia Batista" (zarzuela) y "La Alegre Chaperona" (musical).

En teatro, al frente de su compañía Teatro Aire Frío, ha dirigido obras como "Desnudas", "La cuarta Lucía", "Actrices", "Santa Cecilia", "Escuadra hacia la muerte", "El perro del hortelano", "Our Town", "Agnes de Dios", "Zoológico de cristal", "Mozart y Salieri", etc.

- **Norma Angeleri**

Nació en Laboulaye, Córdoba, Argentina.

Actriz, formada con maestros como Raúl Serrano, Roberto Villanueva, Laura Yusem, Saulo Benavente, Cristina Moreira, Antonio Muntadas, Mauricio Kartun, entre otros.

Actuó en teatro, TV y Cine.

Realizadora, dirigió cortometrajes, documentales y video clips.

En desarrollo un largometraje ficción "NO ME ABANDONES VIDA" sobre vida y obra de Alfonsina Storni, poetisa Suiza-Argentina, y un documental sobre GADEA, detenido desaparecido durante la dictadura militar.

Becada por Fundación Antorchas, y otros premios como actriz y realizadora.

Como directora, de casting, coach actoral y asistente de dirección trabajó en más de 35 películas, con directores como: Roland Joffé, Héctor Babenco, James Ivory, Fernando Trueba, Walter Salles, Eugenio Zanetti, Albertina Carri, Lucia Puenzo, Alejandro Agresti, Emanuele Crialese. Fernando Spiner. Shekhar Kapur.

Directora de casting en Teatro y TV : TV X la inclusión, ganadora Martín Fierro, y EMMY para dos actores de la serie.

Series para TV Catalana, RAI, etc.

Docente de Dirección de actores y Construcción del personaje desde 1997.

En EICTV, San Antonio de los Baños Cuba, desde el 2011.

En CIEVYC, Argentina, durante 7 años.

En Madrid, Ecuador, en la Universidad de Medellín, y en su propio estudio "La casa" desde el año 2004.

Asesora de casting en el Complejo Teatral de Buenos Aires. CTBA.

- **Gerardo Chijona**

Nació en La Habana, Cuba.

Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de La Habana. En 1974 comienza a trabajar en el Centro de Información Cinematográfica del ICAIC a través del cual ejerce la crítica cinematográfica y publica durante varios años en diferentes medios de prensa, entre ellos el periódico Granma y la revista Cine Cubano. Dos años más tarde se inicia en la asistencia de dirección de filmes de ficción como Río Negro (1976), de Manuel Pérez y Leyenda (1981), de Rogelio París y Jorge Fraga. Desempeña las funciones de director asistente de Pastor Vega en Retrato de Teresa (1979) y Habanera (1984) y de Rogelio París en el largometraje documental Canto a la vida (1983). Es promovido en 1984 a director de documentales, obteniendo numerosos premios en los más importantes festivales del mundo. En 1992 termina su primer largometraje de ficción: Adorables mentiras. Antes del inicio de la pre-producción, Chijona fue invitado por Robert Redford al Sundance Institute, por espacio de un mes, donde participó en dos talleres de guión y dirección, bajo la tutela de escritores como Christopher Hampton, Matthew Robbins, Ring Lardner Jr, Walter Bernstein, y directores como Sydney Pollack, Oliver Stone y James Brooks. El filme, que tuvo su estreno mundial en el festival de Sundance de 1992, fue también finalista a la Camara de Oro en el festival de Cannes. Sus dos largometrajes posteriores, Un paraíso bajo las estrellas (1999) y Perfecto amor equivocado (2004) tuvieron también su estreno mundial en el festival de Sundance. Su obra ha sido premiada en festivales nacionales (26 de Julio, UNEAC) e internacionales (Rio de Janeiro, Martinica, Festival Latino de Nueva York, Moscú, La Habana, Huelva, Bilbao). Boletto al paraíso, estrenado también en Sundance, ha recibido premios en los festivales de Málaga, Ceará, Havana Film Festival, Biarritz.

Esther en alguna parte (2012), basada en la novela homónima de Eliseo Alberto Diego, obtuvo los premios de mejor película y mejor guión en el Festival Latino de Los Angeles, EU, el de mejor actuación masculina en el Havana Film Festival de Nueva York y fue seleccionada entre las mejores películas del año, por la crítica cubana en el 2013.

La cosa humana (2015). Acaba de terminar el rodaje de su última película Los buenos demonios.

Es profesor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en La Habana, desde su fundación. Ha sido jefe de su Cátedra de Dirección. También imparte talleres en la Cátedra de Altos Estudios de la EICTV. Ha participado con proyectos propios o como asesor en talleres del Sundance Institute dentro y fuera de Estados Unidos.

