

TEMARIO

El temario se divide en **tres bloques temáticos**:

- 1) Cine e internet.
- 2) Dirección de actores.
- 3) Dirección cinematográfica y creación de imágenes.

BLOQUE 1: CINE E INTERNET

EJEMPLOS, EJERCICIOS Y CASOS PRÁCTICOS: visionado y análisis de decenas de contenido audiovisual de todo tipo: Virales, videoarte, microcortos, planos secuencia...

Internet. Nuevos modelos de producción cinematográfica: presentación e introducción. Análisis de proyectos de éxito y fracaso.

Producción tradicional Vs Producción online: claves. ¿Cuál es mejor para mi proyecto?

Historia breve de la producción audiovisual online: del nacimiento de internet a Youtube, desde Vimeo al Mumblecore americano. Escena contemporánea.

Desarrollo de proyecto: la idea. Guion. Tratamiento. Escaleta. Plan de grabación. Casting offline Vs Casting online. Cartas de intención de actores, técnicos y empresas. Documentos de preproducción. Contratos equipo técnico/artístico.

Financiación: vías de financiación de contenidos online. Nichos de mercado en el guion y la producción. La necesidad de producción. Mi proyecto y su necesidad. Acuerdos de patrocinio previo a la grabación. Diferentes tipos de colaboraciones con marcas. Dossier para captar sponsorización. Mecenazgo. *Business angels*. Modelos de negocio. Retorno de la inversión.

Crowdfunding, claves y riesgos. *Crowdfunding* según tipos de proyecto. Análisis de casos de éxito y fracaso. Los canales de TV. Tipos de colaboración con canales de TV, VOD, distribuidoras y casas de ventas internacionales.

Marca personal: seducción de proyecto Vs Proyecto plano. ¿En cuál nos posicionamos?

Hacia un nuevo modelo de creación online: claves, cuestiones y reflexiones.

BLOQUE 2: DIRECCIÓN DE ACTORES

EJEMPLOS, EJERCICIOS Y CASOS PRÁCTICOS: a lo largo del taller, se mostrarán numerosos ejemplos y casos prácticos, así como ejercicios rápidos a modo de charla, preguntas y respuestas, de cara a poner en práctica los conceptos tratados en los diferentes bloques del taller. El objetivo es aplicar rápidamente lo explicado, para que el alumno pueda ponerlo en práctica en sus proyectos de manera más concreta, construyendo métodos propios de dirección de actores en base a su estilo y personalidad.

1) GUION

- Métodos de trabajo con el actor en fase de guion: *brainstorming* estético, mapa visual de personajes, el trabajo con referencias e influencias...
- Construcción de *backstory* de personajes
- El guion y el actor: adaptación del actor al personaje Vs actor que construye desde cero.
- El actor como co-guionista: dinámicas de trabajo, estructura, diálogos, conflictos estéticos...

2) ENSAYOS

- El director y la dirección de actores: nuestro método-nuestra personalidad, aplicación de dinámicas de trabajo a nuestra personalidad.
- Métodos y dinámicas de dirección de actores durante los ensayos: claves, errores y triunfos, de los conceptos básicos a los más avanzados, charla-ejercicio en torno a los conceptos tratados a la hora de aplicarlos a nuestros proyectos.
- Tipos de ensayo según tipo de proyecto.
- El ensayo como espacio libre de creación.
- La improvisación y los ensayos: claves, errores y triunfos, de los conceptos básicos a los más avanzados, charla-ejercicio en torno a los conceptos tratados a la hora de aplicarlos a nuestros proyectos.
- Construcción de clima de trabajo con actores y equipo técnico en ensayos.

3) RODAJE

- Dinámicas de dirección de actores en set de rodaje: claves, errores y triunfos, de los conceptos básicos a los más avanzados, charla-ejercicio en torno a los conceptos tratados a la hora de aplicarlos a nuestros proyectos.
- Corrección de actores en set.
- El azar en la dirección de actores en set.
- Los actores y la imagen: claves, errores y triunfos, de los conceptos básicos a los más avanzados.
- La dirección de actores y la puesta en escena: claves, errores y triunfos, de los conceptos básicos a los más avanzados, charla-ejercicio de análisis. Cómo aplicar lo aprendido.
- El actor y el diálogo entre departamentos (escenografía, vestuario, fotografía).

4) POSPRODUCCIÓN

- La dirección de actores y la posproducción.
- La interpretación y montaje de imagen.
- La interpretación y montaje de sonido.
- La interpretación y el etalonaje/corrección de color: claves, errores y triunfos, de los conceptos básicos a los más avanzados, ejercicios de análisis de etalonaje. Cómo aplicar lo aprendido a nuestros proyectos.

BLOQUE 3: DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA Y CREACIÓN DE IMÁGENES

EJERCICIOS PRÁCTICOS: visionados, análisis y grabación de diversas piezas a modo de cortometraje lo largo del taller.

Director de cine Vs realizador: ¿Quién soy?

La puesta en escena: ¿Qué puedo aportar como creador de imágenes?

El diseño y la producción: *teaser* de proyecto. Dossier de presentación de proyecto. Guía visual de secuencias. EPK de prensa del proyecto.

Grabación: documentos de rodaje. El clima de rodaje. Localizaciones. Puesta en escena. Ensayos Vs Improvisación. El equipo técnico. El equipo artístico. La dirección de nuestro rodaje.

Complementos a nuestro proyecto: ficción alternativa. Contenido Transmedia. Proyectos complementarios (*side projects*). Convocatoria creativa online. Campaña viral previa al rodaje.

Marca personal: *Personal branding* online. Disponibilidad. Misterio. El no de la producción cinematográfica. Visibilidad Vs Invisibilidad del realizador online. Proactividad audiovisual.

Hacia un nuevo modelo de producción: claves, cuestiones y reflexiones.

Imparte el taller: Pablo Maqueda (Madrid, 1985).

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. En su apuesta por el transmedia y los nuevos formatos, en 2012 produjo y dirigió el documental 'All the Women', cuyo nuevo formato *film experience* ha sido referenciado en principales medios nacionales e internacionales de prensa como New York Times, Indiewire o El País. En 2013 estrena sus dos últimos largometrajes 'Manic Pixie Dream Girl' y '#RealMovie', apostando por el estreno multiplataforma en salas (Cineteca Matadero), televisión (Canal+ y Calle 13), VOD (Filmin, Yomvi de Cnal+ y Nubeox) con más de 50.000 espectadores y festivales nacionales (Fantástico de Sitges 2013, Atlántida Film Fest, Vitoria...) e internacionales (Buenos Aires, Lima, Bogotá...). En el campo de la realización de publicidad, realiza desde 2013 numerosas campañas de publicidad para diferentes agencias (Fulltime, The Film Agency, La Querida, 1300 gramos...) y clientes (Netflix España, Yves Saint Laurent, Correos, Warner Pictures, Lionsgate, Seguros Metrópolis, Univesal Pictures, Mediaset...). Actualmente, prepara su siguiente largometraje, 'La Desconocida', una adaptación de la obra teatral 'Grooming', Premio Nacional Paco Bezerra, con producción de Pantalla Partida, Imval Madrid y Malandar Films. La protagonizan Manolo Solo y Laia Manzanares.

www.pablomaqueda.com