

La inmortal

Campus de Verano de Cine y Series '22

Para estudiantes y
profesionales de la
Comunicación y el Audiovisual

24 - 01
junio / julio
Zaragoza

La inmortal

Campus de verano de cine y series

Programa 2022

VIERNES 24 DE JUNIO

Curso sobre guion

11:30 h. Taller sobre el guion de una película: 'Pagafantas', por Diego San José

Diego San José va a analizar en este taller el guion de su divertido éxito 'Pagafantas' (2009), la historia de un antihéroe que se enamora perdidamente de una mujer argentina que le quiere mucho... como amigo, el retrato de un hombre que se humilla y al que humillan y que es capaz de cualquier cosa con tal de estar al lado de la mujer amada. Diálogos inteligentes, escenas de un documental sobre el comportamiento animal durante el cortejo y personajes que son tan antihéroes como el protagonista crean la fórmula perfecta de esta comedia que sedujo a los espectadores y cuyos detalles nos va a desgranar Diego San José.

Diego San José

Diego San José (Irún, 1978) es guionista y showrunner y no uno cualquiera. Es coguionista junto a Borja Cobeaga de una de las películas más taquilleras del cine español, 'Ocho apellidos vascos', y es el creador de las tres temporadas de una de las series con más éxito en los últimos tiempos 'Vota Juan', por la que ha ganado dos Premios Feroz. Dice que no eligió ser guionista de comedia, pero que siempre ha hecho humor, que de alguna manera está encasillado, pero que no le importa. Con 25 años comenzó en 'Vaya semanita', un programa de la televisión vasca que hacía humor con la política. Dio el salto a la gran pantalla junto a Borja Cobeaga con 'Pagafantas' (2009). Después, escribió los guiones de 'No controles' (2010), de 'Ocho apellidos vascos' (2014) y de su secuela 'Ocho apellidos catalanes' (2015), de 'Tenemos que hablar' (2016) y de la adaptación al cine del cómic 'Superlópez'.

18:00 h. Escribir una serie sin perder el rumbo, por Sara Alquézar

(Con la colaboración de ALMA, sindicato de guionistas)

¿Cómo se afronta la escritura de una temporada de una serie? ¿Cuáles son las claves para no perder el rumbo? A partir de la experiencia en el equipo de guion de 'El último show' (Aragón TV - HBO Max) y de 'Días mejores' (Zeta Studios, VIS - Prime Video), hablaremos de cómo aprovechar las particularidades de cada historia

para llegar, desde la vorágine de ideas propia de una writers room, a la elaboración de mapas de tramas y arcos de personajes con sentido.

Sara Alquézar

Sara Alquézar, aragonesa afincada en Madrid, ha desarrollado proyectos para Buendía Estudios, The Immigrant y Plano a plano, y es guionista de series como 'Días mejores' (Zeta Studios, VIS - Prime video), 'El último show' (Aragón TV - HBO Max), 'Centro médico' (Zebra - TVE), en la que también es coordinadora de guion, 'El barco' (Globomedia - Antena3) o 'Yo soy Bea' (Grundy - Telecinco). Ha coescrito el largometraje 'El Club de los Buenos Infieles' (Escándalo Films - Netflix) y el cortometraje 'Zig zag', que también dirigió.

SÁBADO 25 DE JUNIO

Curso de periodismo del entretenimiento 1

11:30 h. El desarrollo de la mirada cinematográfica con María Guerra y Javier Trigales

Estos dos experimentados y heterodoxos críticos cinematográficos instruirán a los estudiantes sobre la importancia de desarrollar un punto de vista propio sobre cualquier obra audiovisual con el objetivo de poder diferenciarse del resto de críticos y al mismo tiempo conectar la película con su espectador ideal.

María Guerra

María Guerra (Madrid, 1965) Directora del podcast de cine y series 'La script' producido por The StoryLab, un programa de entrevistas de fondo a los principales personajes de la industria audiovisual. Colabora en la plataforma de podcast, Sonora, y hace una sección de cine semanal en el programa de radio de Europa FM, 'Cuerpos especiales'. Ha trabajado 26 años en la Cadena SER (1993-2018) donde creó 'La Script' en 2011, que posteriormente se emitió en Movistar+. Desde 1993 ha cubierto festivales internacionales y ha conducido galas de los Oscar. Licenciada en Filología Inglesa por la Complutense de Madrid, Master en Literatura Comparada de Universidad de Exeter (1990/1991) y Master de Periodismo EL PAÍS / UAM (1992).

Javier Trigales

Javier Trigales es periodista cultural, guionista, gestor cultural y docente en varias escuelas de comunicación audiovisual. Colabora con varios medios como ICON Magazine (El País), Transit Cine y Canino Magazine, entre otros. Comenzó en el mundo audiovisual trabajando en la producción de videoclips y como copy para la

productora de publicidad y contenidos propios Lúa Films. Después, ejerció de guionista en programas como Brigada policial y de coordinador de guion en Sé lo que hicisteis durante una larga etapa. En su faceta de guionista, obtuvo el Primer Premio al mejor proyecto en el Festival de Cine Fantástico de Sitges 2016 con su guion del largometraje 'Viejos'.

Su labor como gestor cultural, comisario y programador para diversos organismos y festivales en Galicia le dan una amplia visión del panorama cinematográfico.

Es secretario general de la Asociación de Guionistas de Galicia y miembro de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

13:00 h. Infotainment, informar desde el entretenimiento. por Irene Varela y Natalia Rojo

(Con la colaboración de ALMA, sindicato de guionistas)

Actualidad y humor pueden mezclarse con éxito. Una periodista y una guionista de 'El intermedio' nos dan las claves de un formato como el 'infotainment' y nos explican la manera de sostener la (a veces tensa) relación entre el ingenio y el rigor.

Natalia Rojo

Periodista curiosa y versátil especializada en economía y finanzas. Busca cada día el lado divertido de los asuntos más complejos de la actualidad en 'El intermedio' de La Sexta, en 'La brújula' de Onda Cero aporta datos al análisis para que el público entienda las consecuencias de cada hecho económico de interés, y en la revista 'Forbes' anda a la caza de las fuerzas económicas que transforman y cambian la vida de las personas.

Irene Varela

Licenciada en Filosofía, realizó el máster de guión de la Universidad Rey Juan Carlos y Globomedia tras el cual hizo prácticas en diferentes formatos televisivos y entró a formar parte del equipo de 'El intermedio'. Desde entonces, lleva 13 años viviendo en esa redacción compaginando las grandes pasiones de cualquier guionista de programas: la política, el humor y currar 11 horas al día para que la gente piense que Wyoming se inventa todo lo que dice. En sus ratos libres intenta defender los derechos de su gremio en el sindicato ALMA.

18:00 h. Taller de podcast con David Martos ('Kinótico') y Bernardo Pajares y Juanra Sanz (Arte compacto)

Hay toda una generación que ha descubierto la radio a través de los podcasts, que no solamente permiten que cada programa se escuche en el momento que desea

el oyente, sino que, además, propician una especialización temática que cada vez es más extraña en la radio convencional. Los creadores de dos casos de éxito detallarán en este taller cómo fue su creación y las herramientas que emplean para poder sacar cada programa al aire.

David Martos

David Martos (Madrid, 1984), periodista, completó su formación en la Universidad Carlos III de Madrid, y tras un breve paso por la agencia Europa Press (2004) entró a formar parte de los servicios informativos de la Cadena SER (2005-2012), donde contribuyó a recuperar para la antena de la radio un programa de cine ('La Script'). Después copresentó el programa televisivo de actualidad cinematográfica 'Tentaciones' en Canal+ y cubrió festivales internacionales de cine para el diario 'Abc' (2012-2015). En 2016 regresó a la radio con la puesta en marcha de 'Kinótico', un podcast asociado a ElDiario.es, que en 2019 daría el salto a Onda Cero. Durante estos años contribuyó a poner en marcha, como miembro del equipo fundador y productor ejecutivo, la ceremonia de los Premios Feroz (y la Asociación de Informadores Cinematográficos que la sustenta). Fue director de la primera edición del certamen 'Lo que viene' (2018), y ha presentado el programa de actualidad sobre series 'Territorio Ficción' en Atreseries (2021-2022). En la actualidad compatibiliza la dirección y presentación de Kinótico con la cobertura de la información cinematográfica en 'Julia en la Onda', el programa vespertino de Julia Otero en Onda Cero.

Bernardo Pajares

Bernardo Pajares (Vilagarcía de Arousa, 1983) tiene formación en Imagen y Sonido, es filólogo inglés y estudió un máster de radio en la Universidad Complutense de Madrid. Ama el sonido desde que tiene uso de razón. En 2013 creó Arte compacto, un podcast sobre artes visuales al que más tarde se unió Juanra Sanz. Ese mismo año tomó las riendas del podcast de la web de cine losExtras.es y en 2016 comenzó a colaborar en Kinótico, el podcast de cine, series y cultura audiovisual de David Martos. Actualmente trabaja en el equipo de comunicación digital del Museo del Prado y continúa al frente de Arte compacto.

Juanra Sanz

Juanra Sanz (Elche, 1986) se licenció en Historia del Arte y estudió un máster de museos y patrimonio en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2013 trabaja en el área de exposiciones temporales del Museo del Prado. Llegó a Arte compacto en 2018, durante un viaje a Roma con Bernardo Pajares, y actualmente combina su trabajo en el Prado con la dirección del programa semanal Arte compacto en Radio 5 (RNE) y los episodios del podcast, de periodicidad mensual.

DOMINGO 26 DE JUNIO

Curso de periodismo del entretenimiento 2

11:30 h. Taller: Pensamiento visual para escritores (I) por Mariona Borrull

La mirada y las relaciones visuales deben entrenarse y muscularse como base de cualquier ejercicio crítico. Esta actividad está enfocada a promover el pensamiento visual como herramienta de disección y expresión. Va dirigida a jóvenes aspirantes a críticos con ganas de explorar nuevas vías de análisis: ya sea el ensayo visual o crítica escrita.

La actividad se orienta a trabajar visualmente una película que antes se habrá proyectado en la Filmoteca de Zaragoza. Se pedirá con anterioridad a los participantes que vean la película y que de allí tomen notas sobre imágenes que les parezcan significativas visualmente. Después de la proyección y antes de la actividad, se enviará un screener con la película y se pedirá a los participantes que seleccionen tres imágenes 'capitales': tres fotogramas que sean relevantes a la hora de entender y pensar en la película en global, ya sea de forma temática, simbólica o puramente visual. Se pedirán tres imágenes por persona.

En esta primera sesión de Pensamiento visual, se trabajará sobre el material aportado por los participantes, en un debate para compartir y contrastar argumentos acerca de las múltiples relaciones que puedan establecerse entre imágenes. Después se agruparán entre todos como collage-mural donde las imágenes capitales sirvan de nodos principales y las referencias se agrupen y dialoguen libremente.

Mariona Borrull

Mariona Borrull escribe sobre series y películas en varios medios como Fotogramas. Habla de ellas en tertulias de la radio catalana. Presenta 'Sopa de Miso', de Serializados, un podcast semanal en catalán sobre el mundo del anime. Fue Berlinale Talent Press en 2022.

13:00 h. Ponencia: Informar sobre el Me Too y los retos de la igualdad, por Alejandra Musi Arcelus.

¿Cómo se cuentan las historias con la diversidad en mente? ¿Cuál es la cultura de la diversidad actual en la industria del entretenimiento? Alejandra Musi Arcelus planteará la pregunta de cómo se están dirigiendo a las audiencias las grandes producciones de Hollywood. Propondrá un debate sobre los impactos del movimiento Black Lives Matter en los medios, preguntando a los participantes qué

creen que ha cambiado, cómo afecta esto globalmente y en qué medida estos cambios se aprecian en otros países. Se reflexionará sobre el caso de Will Smith en los Oscar y si detrás de todo lo que ocurrió también está el tema de la diversidad, así como si la Academia hubiese tenido la misma reacción si quien hubiese golpeado al presentador no hubiese sido también afroamericano. Sobre la mesa estará la cuestión de qué está haciendo la industria de Hollywood para promover la equidad de género, cómo creen que se ve el contenido actual en términos de diversidad y si afecta esto la creatividad o la promueve.

Durante el taller, se hará un breve repaso a los cambios que han estado ocurriendo gradualmente. Por ejemplo, en 2021 dos de los tres Festivales de cine más importantes del mundo le dieron sus máximos galardones a películas dirigidas por mujeres. Ahí está el caso de 'Titane' (Julia Ducornau) que ganó la Palma de Oro en Cannes. 'El acontecimiento' (Audrey Diwan) con el León de Oro en el Festival de Venecia, Maggie Gyllenhaal con mejor guión por 'La hija oscura' y la mejor dirección a Jane Campion por 'El poder del perro', premio que también repitió en los Oscar. La mejor película a 'CODA' también dirigida por una mujer vino a completar el ciclo, entre otros festivales en los que las mujeres también triunfaron (San Sebastián, Toronto, el Oscar a 'Nomadland' en 2021, etc).

Lo que se planteará es qué está sucediendo para empezar a ver a estas mujeres recibir premios que antes eran imposibles, si está cambiando algo realmente y si es peligroso tener tan presentes las cuotas. Se hablará de cómo las figuras públicas aceleran o entorpecen estos cambios y cómo trasciende en la sociedad lo que hacen.

Alejandra Musi Arcelus

Alejandra Musi Arcelus estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y completó su formación con un posgrado en Ciencias de la Comunicación y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, un curso de escritura de guiones en la Academia de Cine de Nueva York y un curso de Literatura y un taller de Escritura Creativa en NYU. Desde hace trece años trabaja en Nueva York como corresponsal cultural y crítica de cine para varios medios, incluidos 'Vogue', 'Glamour', 'El Universal' y 'Telefórmula USA', entre otros. Ha cubierto durante dos décadas el Festival de Cine de Cannes, así como los de Venecia, Roma, Nueva York, Tribeca, San Sebastián y la Berlinale. También ha sido miembro del jurado de prestigiosos festivales de cine como el Festival Internacional de Cine de Zúrich, el Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otros. Como guionista ha escrito cinco guiones; un largometraje de ficción ('Love Behind Scenes'); y, con la productora española Malvalanda, cuatro cortos documentales, titulados 'Hielo', 'Luces del Polo', 'Luchadoras' y 'Femei'. Estas dos últimas

películas fueron nominadas y preseleccionadas a los Premios Goya en 2008 y 2009, respectivamente, y ganaron premios en numerosos festivales de cine de todo el mundo. Además, es profesora adjunta de la Montclair State University de Nueva Jersey (EEUU) donde da clases en la Escuela de Comunicación y Medios.

17:00 h. Pensamiento visual para escritores (II) por Mariona Borrull

Se alimentará del material capturado por los propios alumnos en una sesión de Trabajo de campo: a partir de las imágenes que cada uno haya aportado en la primera ronda, se pedirá a los participantes que, durante una hora y cuarto, salgan por los alrededores del espacio donde se aloje la actividad a fotografiar (con el móvil) elementos de la vida que asocien con las imágenes capitales de la película que hayan escogido. De nuevo pueden estar relacionadas de forma temática, simbólica o puramente visual.

En la segunda sesión, se formarán primero grupos de trabajo reducidos para poner en común y discutir las aportaciones de todos, y media hora más para imprimir y enganchar las imágenes fotografiadas durante la sesión de Trabajo de campo. A continuación, se dedicarán 30 minutos para engancharlas en los murales y acabar de añadir cualquier tipo de información o elemento que se desee.

Después, dedicaremos 20 minutos para poner en común los distintos murales entre grupos, ya sea como presentación conjunta o (preferiblemente) en un formato de diálogo distendido.

LUNES 27 DE JUNIO

Curso de comunicación de series y películas

10:00 LO QUE VIENE en Zaragoza: creación audiovisual en todos los formatos

(Sesión fuera del programa)

Con motivo de la celebración de estos cursos de verano, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España quiere poner en valor la producción aragonesa. Emulando al certamen Lo Que Viene, que la AICE celebra cada primavera en la Ribera de Navarra, realizaremos una sesión en la que anunciaremos lo que se está cocinando en el audiovisual de la región: las producciones, en distintos formatos, que se lanzarán en los próximos meses.

11:30 Cómo 'poner en la calle' una película, por Nadia López y Ainhoa Pernaute

Estas dos profesionales han participado en el lanzamiento de decenas de películas en nuestro país. En su sesión trazarán el recorrido del lanzamiento de una película: desde la luz verde del proyecto hasta el momento del estreno. Reflexionarán sobre los errores más habituales en las campañas de marketing y detallarán su experiencia también en los numerosos casos de éxito en los que han participado.

Nadia López

Nadia López empezó a trabajar en Alta films en 2006 en el departamento de prensa. Desde 2009 a 2013 fue responsable de este departamento, encargándose de la promoción de más de 120 películas, entre las que destacan 'Gomorra', 'Un profeta', 'Incendies', 'The Artist', 'Moonrise Kingdom' o 'The Master'. Es además, cofundadora de Caramel films, donde ha sido directora de Comunicación desde 2013. Caramel ha estrenado 61 películas hasta la fecha, entre ellas: 'Ida', 'Una pastelería en Tokio', 'El club', 'Titane' o 'El acontecimiento'.

Ainhoa Pernaute

Ainhoa Pernaute es una de las fundadoras de Vasaver/Revolutionary Press. Tras trabajar en el Festival de Cine de Sitges y en Filmax, en 2007 entra a formar parte de Vasaver, donde se encarga de la promoción de títulos nacionales como la saga 'Rec', 'Truman', 'Ocho apellidos vascos', 'Carmen y Lola', 'Entre dos aguas' o 'Verónica'. Entre los títulos internacionales destacan los estrenos de la ganadora de la Palma de Oro, 'Titane'; la ganadora del León de Oro, 'El acontecimiento'; la multipremiada 'Drive My Car'; o 'La peor persona del mundo'. Recientemente, ha colaborado en la promoción de 'Alcarràs', de Carla Simón, y la presentación en Cannes de 'El agua', de Elena López Riera.

13:00 Los materiales de promoción, por Marcos Colorado

Dedicaremos esta sesión a la creación de la identidad gráfica de una película o serie, a través de la selección de materiales de promoción: tanto la imagen gráfica, como el póster, las fotos, los teasers, trailers, como los materiales para redes sociales (memes, gifs, etc).

Marcos Colorado

Marcos Colorado (1985) es licenciado en Comunicación Audiovisual y con un máster en postproducción digital. Comienza su carrera en 2007 como ayudante de prensa en la distribuidora Avalon. Tras un breve periodo, comienza a gestionar el departamento de Home Video preparando ediciones en DVD y BD durante más de seis años. Tras el cierre del departamento da el salto al departamento de cine donde gestiona los materiales y ejerce como product manager de todos los lanzamientos y estrenos hasta el día de hoy.

18:00 Comunicar en redes sin morir en el intento, por María Fumadó

En esta sesión se explicarán los pasos a seguir para la creación de una estrategia digital que potencie y aporte valor al lanzamiento de una película o serie. Qué tener en cuenta antes de empezar a publicar contenido sin ton ni son, cómo definir un plan de acciones atractivo y seductor y cómo organizar un calendario editorial para no morir en el intento. Compartirá consejos para la tan ansiada viralización de contenido y también nos contará su experiencia como Social Media Strategist de los Premios Feroz.

María Fumadó

María Fumadó (Ampostá, 1991) es Social Media Strategist, socia fundadora y directora de Marketing de la constructora Ecovip y la agencia creativa Sólida Studio. Desde 2018 forma parte de Ecovip donde se encarga de la comunicación digital de la empresa, así como de la captación de nuevos clientes. Este mismo 2022 ha lanzado la agencia creativa Sólida Studio donde trabaja en la creación de marcas e identidades para sus clientes y también gestiona sus estrategias de marketing y de redes sociales. Apasionada de las artes escénicas y exbailarina, es la Social Media Strategist de los Premios Feroz y del festival Lo Que Viene desde 2018.

MARTES 28 DE JUNIO

Curso de producción

11:30 La decisión de producir, por Valérie Delpierre

¿Cuándo está un proyecto lo suficientemente maduro como para que se convierta en película? Esta es la cuestión esencial sobre la que Valérie Delpierre hará girar su ponencia. Ella, que ha puesto en marcha algunos de los proyectos más sugerentes del cine español de los últimos tiempos, nos detallará las condiciones que debe tener un guion para convertirse en película.

Valérie Delpierre

Valérie Delpierre (Mónaco, 1971) crea Inicia Films en 2006 con la voluntad de desarrollar proyectos de nuevos talentos y poniendo una especial atención en la proyección internacional. Desde entonces, ha producido numerosos largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes. Entre sus proyectos destacan 'B, de Bárcenas', ópera prima de David Ilundain, Premio Feroz Especial 2016; 'Verano 1993', dirigida por Carla Simón, ganadora de cuatro Premios Feroz (mejor película dramática, dirección, guion y actor de reparto) y Premio a la Mejor Ópera Prima en

Berlín; ‘Las niñas’, ópera prima de Pilar Palomero, gran triunfadora en los Premios Goya y Premios Feroz de 2021; y tiene a punto de estreno ‘Cantando en las azoteas’, Enric Ribes; y ‘La maternal’, segundo largometraje de Pilar Palomero.

13:00 Cómo hacer sostenible un rodaje, moderada por Teresa Azcona

Si hay un elemento transversal en cualquier producción es la sostenibilidad. Esta mesa redonda desgranará las claves del ‘green shooting’, una práctica que se está imponiendo por los avances de la legislación en este sentido a nivel internacional y por la sensibilidad creciente de las productoras hacia el cuidado del planeta.

18:00 El distribuidor como descubridor de talento, con Luis Miñarro, Jaume Ripoll y Lara Pérez Camiña

Lograr distribución es clave para que muchas películas se acaben haciendo y para todas supone la oportunidad de que encuentren o no su público. Hay distribuidoras especializadas en la búsqueda de nuevos talentos, que los cuidan desde que dan los primeros pasos y otras que siempre están a la búsqueda de voces distintas. Analizamos en esta mesa redonda la figura clave del distribuidor en el cine de autor.

Luis Miñarro

Luis Miñarro es un reconocido director y productor de cine independiente (ha producido a José Luis Guerin, Marc Recha, Apichatpong Weerasethakul y Manoel de Oliveira, entre muchos otros). Ganó una Palma de Oro en Cannes con ‘El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas’.

Fue el responsable de Eddie Saeta, una compañía de producción audiovisual que produjo títulos que siempre obtuvieron presencia y reconocimiento en festivales internacionales.

Ha dirigido dos películas, ‘Blown Horn’ y ‘Famlystry’ y los largometrajes de ficción Stella Cadente (2014) y Love Me Not (2019).

Jaume Ripoll

Jaume Ripoll es cofundador, director editorial y de desarrollo de la plataforma online de cine y series Filmin y director de Atlántida Film Fest, el primer festival de cine que ofreció toda su programación íntegramente en Internet.

Lara Pérez Carmiña

Lara Pérez Carmiña es socia fundadora de BTeam Pictures y la presidenta de la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE). Es la primera mujer al frente de la entidad en sus 25 años de historia.

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

Curso sobre los oficios del audiovisual 1

11:30 Cómo influye el sonido directo en la concepción y día a día de un rodaje, por Diego Casares

Esta ponencia es clave tanto para aquellos alumnos que quieren dedicarse al sonido como al resto de especialidades, pues el sonido directo condiciona, en ocasiones, de manera fundamental la planificación de un rodaje.

Diego Casares

Diego Casares es un todoterreno del sonido. Estudió en la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo-EISV y desde entonces ha puesto su magia al servicio de largometrajes ('El Páramo', 'Uncharted', 'Libertad', '10.000KM'...), series ('Westworld', 'Tú también lo harías', 'Bienvenidos a Edén', 'El Inmortal', 'Hanna', 'En el corredor de la muerte'...) documentales ('La sustancia'), programas de televisión ('Salvados', 'Mi casa es la tuya') y anuncios para marcas nacionales e internacionales. Ha participado en múltiples producciones, poniendo sonido directo y en diseño y dirección de sonido. Es cofundador de Let's Sound!.

13:00 El diseño de sonido dentro de la narrativa audiovisual, por Gabriel Gutiérrez

El sonido es algo que algunos espectadores solo aprecian cuando falla, pero supone un proceso complejo para dar verosimilitud a las historias. Gabriel Gutiérrez destripará el proceso de producción de montaje de sonido en series de televisión y lo ilustrará con ejemplos de sus últimos trabajos, con títulos tan reconocidos como: 'Antidisturbios', 'La unidad', 'Historias para no dormir'...

Gabriel Gutiérrez

Gabriel Gutiérrez es diseñador de sonido y mezclador de cine, series y otros formatos audiovisuales. Se graduó en Comunicación Audiovisual en el año 2000 y fundó la empresa Menos Doce DB en 2005, dedicada íntegramente a la producción y postproducción de sonido. En sus inicios participó como diseñador de sonido en distintas disciplinas artísticas alternativas como video-arte, instalaciones en galerías de arte y desfiles de moda. Esta experiencia artística así como su fuerte vinculación con la música, le ha dotado de un sexto sentido de gran valor a la hora de proponer sólidas propuestas creativas y narrativas a través del sonido. En sus veinte años de carrera profesional, Gabriel ha trabajado en numerosas ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Nueva Orleans, París, Londres y Dublín.

En el año 2016 fue invitado como miembro en la Academia de Cine de Hollywood, siendo el primer diseñador de sonido español en obtener este reconocimiento. Su capacidad creativa y experiencia le han permitido trabajar con reconocidos directores españoles como Alejandro Amenabar, Paco Plaza y Rodrigo Sorogoyen y también con reconocidos directores extranjeros como Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Roland Joffe, Neil Jordan, Xavier Gens y Asghar Farhadi.

17:00 El reto de la realidad para la dirección de arte, por Leonor Díaz

El trabajo de dirección de arte es más evidente en películas de época, pero, en ocasiones, es igual de complejo en producciones ambientadas en nuestros días. Leonor Díaz nos comentará su experiencia en estas últimas y cómo es la relación de este puesto con el director de fotografía, vestuario, maquillaje...

Leonor Díaz

Leonor Díaz es directora de arte y diseñadora de vestuario. Ha trabajado en la concepción artística de todas las películas de Chema García Ibarra, ocupándose de la dirección de arte, el vestuario, la elección de casting y las localizaciones. Es también responsable de la dirección artística de películas como 'Rendir los machos' de David Pantaleón y del documental 'Canto Cósmico. Niño de Elche'.

18:30 Cómo afectan los datos que recogen las plataformas en sus decisiones de producción, por Lydia Martínez Garrido

¿Cómo se decide qué contenidos se producen? ¿Por qué se renueva una serie? ¿Cómo se mide el éxito? En esta sesión abordaremos los cambios de la estrategia de contenidos en cine y en plataformas, y qué papel clave juegan los datos en todo ello, desde el proceso de desarrollo hasta el momento del estreno.

Lydia Martínez Garrido

Responsable del área de análisis de contenidos de HBO Max para el sur de Europa y Francia. Nueve años de experiencia en el sector del entretenimiento y los medios de comunicación, seis de ellos en el área de distribución cinematográfica y producción local en Warner Bros. Pictures. Docente en el Master en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid. Asidua colaboradora en talleres y encuentros de la industria audiovisual.

JUEVES 30 DE JUNIO

Curso sobre los oficios del audiovisual 2

11:30 Qué cuenta la estética de tu película, por José Luis Pecharromán

Resulta fundamental para que la idea y concepción del director se materialicen, la elección de aspectos tan importantes como la iluminación, los tiros de cámara, la paleta de color, aspect ratio... que es una labor que se desarrolla conjuntamente con el director de fotografía.

José Luis Pecharromán

José Luis Pecharromán nació en Madrid en 1970. Estudió Fotografía Cinematográfica (1995-1997) en la recién fundada ECAM (Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid), ingresando en la primera promoción. Anteriormente se licenció en la Facultad de Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid), etapa en la que, paralelamente, completó su formación audiovisual en diferentes centros públicos y privados de reconocido prestigio: Instituto Oficial de RTVE, TAI y CES. Desde 1997, tras su paso por la ECAM, comenzó a trabajar como director de fotografía para las productoras más importantes y en todos los formatos de producción, siendo el creador visual de series tan emblemáticas como 'Herederos' y 'La otra mirada' para TVE, o 'Mar de plástico' para Atresmedia, series de ficción por las que ha sido ampliamente reconocido entre el público, la industria y la profesión. Otras series en las que también trabajó como director de fotografía son 'Vivir sin permiso' para Mediaset y Netflix, 'Promesas de arena' para TVE o 'Hernán' para Amazon Prime Video. En 2017 ingresó como miembro activo en la AEC (Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía).

13:00 Los desafíos de la sala de edición, por Ana Pfaff

El montaje de una película va mucho más allá de 'pegar' unos planos con otros. La sala de edición es el lugar donde la película o la serie toma cuerpo y cada pequeña decisión influye en el resultado final de la obra.

Ana Pfaff

Ana Pfaff (Barcelona, 1985) se graduó en 2007 en Cine y Audiovisuales en la ESCAC y se especializó en montaje cinematográfico. Desde entonces trabaja como montadora en varios campos de los contenidos audiovisuales como son el documental, el videoclip, el videoarte, la publicidad o la televisión. Como realizadora forma parte junto con Ariadna Ribas del colectivo Dostopos, desde el que trabajan la relación entre música e imagen en formatos como el videoclip, la videoproyección o el documental musical. En 2012, co-realizaron con Darío Peña y

David Domingo la pieza Brana, Calypso, Dendrita, tres montajes a partir de un mismo guión y banda sonora, producida por el Centro de Arte Dos de Mayo, que se proyectó en las jornadas de Xcèntric dedicadas al collage animado (enero 2013). Al margen de Dostopos, Ana Pfaff ha colaborado con los cineastas Albert Serra ('Honor de cavalleria '), Adrián Orr ('Niñato'), Diana Toucedo ('Trinta lumes'), Meritxell Colell ('Con el viento'), Clara Roquet ('Clara Roquet'), Chema García Ibarra ('Espíritu sagrado') o Carla Simón ('Alcarràs').

18:00 Taller de proyección en salas de cine, por Juan Pons

La cabina de la Filmoteca de Zaragoza es un lujo que merece ser mostrada. En ella es posible proyectar en todo tipo de formatos. Después de la formación en dirección de fotografía de la mañana realizaremos una prueba práctica de cómo se ve su trabajo en pantalla según distintos formatos.

Juan Pons

Juan Pons es el proyeccionista de la Filmoteca de Zaragoza desde 2018.

VIERNES 1 DE JULIO

Curso de interpretación

11:30 La dirección de actores por María Ripoll

Cómo afronta el trabajo con los intérpretes una directora que ha tenido bajo sus órdenes a los actores más conocidos de este país: Penélope Cruz, Najwa Nimri, Dani Rovira, María Valverde, Inma Cuesta... María Ripoll detallará cuál es su forma de trabajo y qué requiere a los intérpretes que participan tanto en sus comedias como en sus dramas.

María Ripoll

Todoterreno y exitosa. Estudió en el American Film Institute de Los Ángeles. Su primer corto, 'Kill Me Later', ya le valió una beca del Festival de Cine de Houston. Su primer largometraje, 'Twice upon a Yesterday' ganó el premio del público en el Festival de Sitges y le valió la nominación como directora novel en los Goya. Con 'Tortilla Soup' rompió los estereotipos latinoamericanos y consiguió 9 nominaciones en los American Latino Media Arts Awards. Ha dirigido los documentales 'Witness' y 'Cromosoma 5'. Ha sido nombrada como una de las directoras más taquilleras del cine español, gracias a proyectos como 'Ahora o nunca' y ha triunfado también en el streaming con 'Vivir dos veces', que obtuvo grandes resultados en Netflix.

13:00 Cómo hacer un buen casting

El examen continuo que debe realizar un actor. Abordaremos la manera de afrontarlos, las herramientas de las que echan mano los mejores, la actitud, y, sobre todo, aquellas cosas que de ninguna manera debes hacer cuando pases por una de estas pruebas.

18:00 Clase magistral de Rodrigo Cortés

Rodrigo Cortés es un hombre de retos: le conocimos por meter a un actor a un ataúd y acaba de ser premiado por atreverse a rodar un musical en pleno gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Pocos directores como él han tenido la oportunidad de dirigir a actores de la talla de Eduard Fernández, Ryan Reynolds, Robert de Niro, Sigourney Weaver.

Rodrigo Cortés

Rodrigo Cortés es escritor y director de películas como 'Concursante', 'Buried' y 'Luces rojas' o 'El amor en su lugar', con la que obtuvo el Premio Feroz a la mejor dirección este mismo año. Es además autor de la novela 'Los años extraordinarios'.