ESCUELA DE CINE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CAMPUS CÁDIZ / PUERTO REAL / JEREZ / BAHÍA DE ALGECIRAS
CURSO 2017/18
INFÓRMATE E INSCRÍBETE
956 01 58 00
WWW.UCA.ES/CELAMA
LOS MEJORES PROFESIONALES DEL CINE
PARA LOS MEJORES ALUMNOS
Diputación de Cádiz

CREANDO SERIES , ESCRIBIENDO GUIONES

JAVIER OLIVARES

1. LA CULTURA DE LAS SERIES
Las series como cultura pop. La necesidad de una Historia de las Series. Claves de la ficción actual. La memoria de la ficción española

2. CREANDO SERIES (I)
Historia e historias. Isabel. Víctor Ros. El Ministerio del Tiempo. Las funciones del guionista. El showrunner.

3. CREANDO SERIES (II)
Búsqueda de conceptos. La aplicación del género. ¿Qué quieres contar, a quién y cómo?

4. ESCRIBIENDO GUIONES (I)
Qué es un guión. Los textos del guión. Los pasos previos. La dramaturgia. Los personajes. Su momento y sus razones. Sus relaciones.

5. ESCRIBIENDO GUIONES (II)
La secuencia. Los diálogos. Ejercicios prácticos sobre lo hablado en la clase anterior y en ésta.

CREANDO SERIES , ESCRIBIENDO GUIONES

CV JAVIER OLIVARES (Madrid, 1958)
http://www.imdb.es/name/nm0646561/ www.cliffhangertv.com

Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Magister por el Instituto de Estética y Teoría de las Artes (Universidad Autónoma de Madrid). En relación a este tema, es co-autor de Museos de Madrid (Consejería de Cultura de la CAM) y escribió la introducción a Tres lecciones en el Museo del Prado (de introducción a la crítica de arte, de Eugeni D´Ors (Tecnos). Fue asesor de artes plásticas del Gobierno Vasco. Ha trabajado en prensa cultural, formando parte del equipo fundador de la revista Lápiz siendo redactor jefe de La Luna de Madrid y director del Área de Cultura del Instituto Europeo de Design (IED) en su sede en Madrid donde creó la revista digital de diseño y cultura Abre el Ojo. En el IED fue director de Tesis del Área Digital y profesor del Arte del Siglo XX y Técnicas Narrativas. Profesor de guión en el Master de producción audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Invitado en el Master de guión de la Universidad Pontificia de Salamanca. También ha sido profesor invitado en la ESCAC de Barcelona, Master de Guión de la UPSA, Master de Guión de la Universidad Carlos III / ALMA, Master Ramon Llul (Blanquerna)...
Co-autor del libro El guión para series de televisión, editado por el Instituto RTVE en 2012. Como novelista ha publicado "Isabel" (2012) y prepara para 2015, "Felipe II" (Ediciones B).
En teatro, estudio en Teatro Estable Castellano, teniendo como profesores a William Layton, José Carlos Plaza, Miguel Narros, Enrique Llovet, Helio Pedregal, Carlos Hipólito... ha adaptado las novelas Tristana de Pérez Galdós (Teatro Maravillas) y Pantaleón y las visitadoras, de Vargas Llosa (Centro Cultural de la Villa). Con su grupo Sin Red Teatro ha dirigido y escrito con Pablo Olivares estrenó diversas obras en la Sala Cuarta pared, Festival de Otoño de Madrid, Sala Triángulo...
Como guionista ha trabajado en programas como:
-El Club de la Comedia. Globomedia / Canal Plus y Tele 5. (guionista con Pablo Olivares –editor- de los primeros programas).
-La Corriente Alterna. Globomedia / Tele 5. (también director de plató y sketchs), Emisión Imposible. Globomedia / Tele 5. (también director de plató)
-Por fin ya es viernes. Four Luck Bananas / Antena 3. (jefe de guión y supervisor entrevistas), La última Noche. El Terrat / Tele 5. (guionista).
En series ha trabajado en:
-Ni contigo ni sin ti. CPA / TVE 1. (Creador junto a Pablo Olivares).
-Robles investigador. CPA / TVE 1 (Adaptador con Pablo Olivares de la idea presentada por Pedro Costa,).
-Los hombres de Paco. Globomedia / Antena 3. (Guionista). - Los Serrano. Globomedia / Tele 5. (Guionista)
-Camino de Santiago. Antena 3. (Creador junto con Pablo Olivares y Arturo Pérez Reverte). Sin firmar por discrepancias en su producción.
-El secreto de la porcelana. TVE 1. (Creador con Pablo Olivares y J. M. Porto). -Pelotas. El Terrat / TVE 1 (Guionista, en su primera temporada).
-Ventdelplà. Diagonal TV / TV3. (Jefe de guión y argumentista en sus últimos 150 episodios).-Infidels. Diagonal TV / TV3. (Creador y productor ejecutivo). Serie finalista en los Seoul Awards 2010 como mejor serie y mejor guión.
- Kubala , Moreno i Manchón. Diagonal TV / TV3. (Creador y productor ejecutivo). Renovada en su 3ª temporada.
- Isabel. Diagonal TV / TVE 1 (Creador, director argumental y jefe de guión en su primera temporada). La primera temporada ha recibido, entre otros, los siguientes premios a la mejor serie del año: el Premio Ondas, el Premio Iris (Academia TV), Premio ACE de Nueva York, Premio World Media Hamburgo de plata, Premio Imagen Madrid como creador de la mejor serie del año, Premio Nacional de Televisión, premio FesTVal de Vitoria a la mejor serie del año...
- Creador y jefe de guión (además de guionista) de Víctor Ros, para TVE 1 y Movistar TV, producida por New Atlantis (Grupo Sequoya). Premio ACE de Nueva York, Premio World Media Hamburgo de plata.
– Guionista La Sonata del Silencio para TVE /José Frade PC.
- Guionista de Si fueras tú para TVE /Atmis Media
- Creador y productor ejecutivo de El Ministerio del Tiempo, para TVE 1, coproducida por Cliffhanger Tv y Onza Partners. Premio Twitter del FesTVal de Murcia en el 2015. Premio mejor serie 2015 FesTVal de Vitoria,, Premio ALMA mejor guión 2015 y 2016 FesTVal de Vitoria, nominada Prix Europa entre las mejores 25 series europeas del año, Premio Ondas 2015 y 2016, Premio MIM mejor serie 2015, Premio MIM mejor guión 2015 y 2016, Premio Feroz 1016, entre otros hasta un total de 48 por ahora.
Como productor, fundó en 2013 Cliffhanger Tv&Media, (www.cliffhangertv.com) productora de formatos para ficción televisiva

INICIACIÓN A LA TÉCNICA DEL PAYASO

PEPE VIYUELA

Objetivo:

El objetivo del taller es ofrecer pautas de búsqueda que nos ayuden a esbozar el camino para crear nuestro payaso.
Pretendemos trazar el mapa que ha de recorrer cada cual para construirlo.
El payaso que buscamos no está en ningún lugar preciso, hay que buscarlo, inventarlo, crearlo, hacerlo surgir poco a poco, gozando del placer de fracasar.

Nos preguntaremos qué es un payaso y para responder usaremos la acción, la improvisación y el entrenamiento.
Construir nuestro payaso requiere esfuerzo y tiempo para explorar los matices; valor para mostrar tu vulnerabilidad y compartirla.
Pero ese esfuerzo ha de ser a la vez placentero, lúdico.
Debemos huir del sufrimiento y reaprender a jugar, porque el placer es el motor, la única llave que conozco que dé acceso a ese universo ilógico y absurdo donde absolutamente todo es posible.

INICIACIÓN A LA TÉCNICA DEL PAYASO

CURRICULUM PEPE VIYUELA

CURRICULUM ACADÉMICO
- Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Titulado en Arte Dramático por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid.

CURRICULUM PROFESIONAL
TEATRO:
- Actualmente: "Mármol" de Marina Carr, dirigido por Antonio Castro.
- Temporada 15/16 "Rinocerante" de Eugène Ionesco, en el CDN, dirigido por Ernesto Caballero.
- Temporada 13/14 "El baile" de Edgar Neville. Dirigido por Luis Olmos
- Temporada 11/12 "Los habitantes de la casa deshabitada" de Enrique Jardiel Poncela. Dirigido por Nacho García.
- "Antígona de Mérida" de Miguel Murillo. Dirigido por Helena Pimenta para la 57ª edición del Festival de Teatro Romano de Mérida en 2011.
- Temporada 09/10, "El pisito", de Rafael Azcona. Dirección de Pedro Olea.
- Temporada 08/09, "Soledad y ensueño de Robinsón Crusoe", de Ernesto Caballero. Dirección de David Lorente.
- Temporada 06/07 "Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal", de Ignacio del Moral. Dirección Ernesto Caballero.
- Temporada 05/06, "Armengol", de Miguel Murillo, Dirección Esteve Ferrer.
- Temporada 05/06, "Rómulo el Grande", de F. Dürrenmatt, Dirección de Esteve Ferrer.
- Temporada 03/04, "La tempestad", de W. Shakespeare. Dirección de Helena Pimenta. Ur Teatro.
- Temporada 02/03, "Sonámbulo", de Juan Mayorga. Dirección de Helena Pimenta. Ur Teatro.
- Temporada 02/03, "La traición en la amistad", de María de Zayas y Sotomayor. Dirección de Mariano de Paco. Estreno en el Festival de Almagro.
- Temporada 02/03, "No es tan fácil", de Paco Mir, dirigido por Josep Mª Mestres.
- Temporada 00/01, "El Alcalde de Zalamea", de Calderón, dirigido por Sergi Belbel, coproducción del Teatro Nacional de Cataluña y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
- Temporada 99/00, "La visita de la vieja dama", de F. Dürrenmatt, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, para el Centro Dramático Nacional.
- 1999, Festival de Teatro de Mérida. "Androcles y el león" de George Bernard Shaw. Dirigida por Josë Pascual.
- 1998/99 "LA FUNDACIÓN", de Antonio Buero Vallejo, en el Centro Dramático Nacional, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente.
- 1997 "FAUSTO", de Goethe, en el Teatro de La Abadía de Madrid.
- 1997 Reposición de "El Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte", Ramón del Valle Inclán, Teatro de La Abadía de Madrid, dirigida por José Luis Gómez..
- 1996 "Noche XII" W. Shakespeare, en el Teatro de la Abadía, dirigida por Gerardo Vera.
- 1995 "El Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte", Ramón del Valle Inclán, en el Teatro de la Abadía dirigida por José Luis Gómez.
- 1995 "Chiquilladas" de Raymond Cousse, dirigida por Luis d´Ors.
- 1994 "Por un sí o por uno" de Nathalie Sarraute, dirigida por Luis d´Ors.
- 1993 "La Perrichola" de Prosper Mérimeé, dirigida por Joaquín Vida.
- 1990 "Encerrona" de Pepe Viyuela, dirigida por Elena González.
- 1988 "La cortesía de España" de Lope de Vega, dirigida por Juanjo Granda.

CINE

- 2007 "Misión: salvar la tierra" (2ª parte de las aventuras de Mortadelo y Filemón).
- 2006 Doblaje del personaje Elliot en la película de animación "COLEGAS EN EL BOSQUE" de "Sony Pictures. (Estreno noviembre 2006)
- 2004 "ESCUELA DE SEDUCCIÓN" Javier Balaguer (estreno septiembre 2004)
- 2003 "DI QUE SÍ", dirigida por Juan Calvo (estreno septiembre 2004)
- 2002 "LA GRAN AVENTURA DE MORTADELO Y FILEMÓN", dirigida por Javier Fesser
- 1997 "UNA PAREJA PERFECTA", Paco Betriú.
- 1997 "EL MILAGRO DE P. TINTO", Javier Fesser.
- 1995 "TIERRA", dirigido por Julio Medem.

TELEVISIÓN

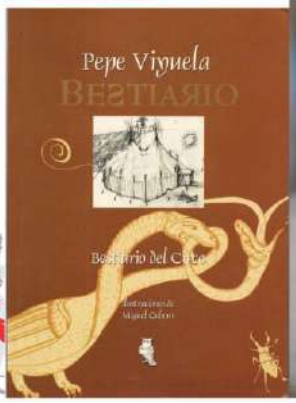
- Actualmente interviene en la serie "AIDA"
- Ha participado en diversos programa: "Un, dos, tres", "Pero, ¿esto qué es?", "Cajón de sastre", "Esto es espectáculo", etc.

LIBROS PUBLICADOS

- "El vientre de la carpa". (Bestiario de circo) Pepe Viyuela. Páginas de libros de magia.
- "Y amarte sin saber". Poemario premiado con el Premio Internacional de Poesía "Margarita Hierro" 2007
- "Las letras de tu nombre". Poemario editado en 2008 por la editorial Amargord.
- "La luz en la memoria". Poemario editado en 2009 por la editorial Amargord.
- "Silenciario". Poemario editado en 2010 por la editorial CTO.

PREMIOS

- Ondas al mejor actor de televisión
- MAX a mejor actor protagonista por "Rinoceronte" de Ionesco.



ROBÓTICA CINEMATOGRÁFICA

JAVIER CORONILLA

Javier Caronilla es de La Isla, pero siempre tuvo claro que hay mundo que espera más allá.
Alumno de La Salle y San Felipe Neri, comenzó Ingeniería Mecánica en la Universidad de Cádiz, unos estudios que no concluyó pero le condujeron por otros derroteros hasta aterrizar en Madrid y Londres.
Actualmente se encarga de diseñar y construir los mecanismos internos que dotan de vida a criaturas fantásticas, lo que se conoce como 'animatronics', esos mecanismos que hacen que por ejemplo los personajes más extraños de la saga Star Wars tengan movimiento y expresiones humanoides aunque sean, por dentro, máquinas.
Javier trabaja habitualmente para gigantes del cine como Disney, y vive su vida a saltos entre los estudios Pinewood de Londres y su tierra natal.

DIA 1: Presentacion y explicacion del proceso productivo del departamento de criaturas y como se integra en el proceso cinematográfico (preproducción, produccion y postpo)

DIA 2: Introduccion a los mecanismos, fisiologia y a la tecnología de control de animatronics.

DIA 3: Uso de Arduino y electrónica básica aplicada a la creación de criaturas y props.

DIA 4: Impresión 3D básica: recorrido por todo el proceso productivo y las diferencias técnicas aplicables.

DIA 5: Acabados y técnicas de ambientación aplicada a props.

ROBÓTICA CINEMATOGRÁFICA

IFrancisco Javier Coronilla,
(Cadiz, España, 13/03/1982)

FILMOGRAFIA:
Victor Frankenstein
Puesto: Animatronic Designer
Dirección: Paul McGuigan, Fotografía: Fabian Wagner
Reparto: Daniel Radcliffe - James McAvoy - Jessica Brown-Findlay
Star Wars Episodio 7: El Despertar de la Fuerza
Animatronic Designer – Puppeter on set
Dirección: J. J. Abrams, Fotografía: Daniel Mindel
Reparto: Harrison Ford - Mark Hamill - Carrie Fisher (†) - Adam River
Daisy Ridley - John Boyega - Oscar Isaac - Lupita Nyong'o
Un Monstruo viene a verme
Senior Animatronic Designer
Dirección: Juan Antonio Bayona, Fotografía: Oscar Faura
Reparto: Lewis MacDougall - Liam Neeson - Felicity Jones - Sigourney Weaver - TobyKebbell - Geraldine Chaplin
Rogue One: Una historia de Star Wars
Animatronic Designer
Dirección: Gareth Edwards, Fotografía: Greig Fraser
Reparto: Felicity Jones - Diego Luna - Alan Tudyk - Forest Whitaker
Star Wars Episodio 8: El último Jedi
Animatronic Designer
Dirección: Rian Johnson , Fotografía: Steve Yedlin
Reparto: Harrison Ford - Mark Hamill - Carrie Fisher (†) - Adam River Daisy Ridley - John Boyega - Oscar Isaac - Lupita Nyong'O
Mary Poppins Returns
Animatronic technician on set – Puppeter on set
Dirección: Rob Marshall , Fotografía: Dion Beebe
Reparto: Emily Blunt – Meryl Streep – Colin Firth – Angela Lansbury Dick Van Dyke - Lin Manuel Miranda
Publicidad:
Animatronic technician-SFX Technician
Mercedes GLK 220
Nestle " La Laitiere " European Campaing
Mapfre Insurance Motorcycle Team
TOYOTA Japan
ING Bank Turquía .....

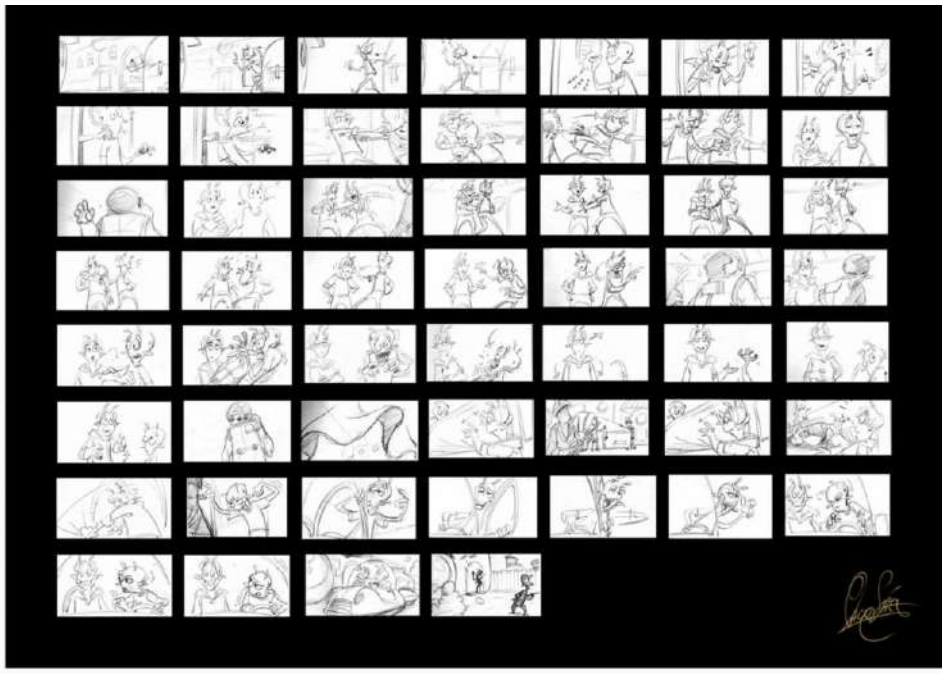
ROBÓTICA CINEMATOGRÁFICA

TÉCNICAS DE DIBUJO APLICADAS A STORYBOARD

PACO SAEZ

Técnicas de dibujo aplicadas a storyboard.
En este apartado se dará mucha importancia al dibujo ágil y de trazo seguro para plasmar rápidamente bocetos y planteamientos anatómicos.
Dibujo del natural.
Entre los alumnos se dibujarán diariamente en poses de 3 minutos máximo. De esta forma se practicará la rapidez en el trazo y el conocimiento de anatomía humana y animal. Visionado de animáticas de story boards sobre películas y artistas para ver distintos estilos y técnicas.
Dibujo y documentación.
Pensar en qué se quiere contar y con qué protagonistas (época, estilo de ropas, decorados) Documentación fotográfica y videos.
Primeros bocetos sobre las imágenes obtenidas y estudios realizados. Descartar y aprobar ideas conceptuales sobre la documentación.
Importancia de la silueta, construcción en los voceos y línea de acción.
Búsqueda de silueta en dibujos y capturas de pantalla sobre fotogramas de películas famosas.
Dibujar solo con manchas de tinta buscando poses de personajes. Silueta de personajes cartoon. Silueta de personajes realistas.
Captar línea de acción sobre fotogramas capturados de películas. Captar línea de acción en poses propuestas en clase.
Expresividad facial y corporal (anatomía humana). Estudio de la expresividad humana mediante bocetos rápidos. Expresividad en personajes sencillos y cómicos.
Caricatura.
Técnicas de caricatura con ejemplos entre los alumnos. Estudio de diferentes caras y expresiones.
Dibujo rápido y dibujo del natural.
Volver de nuevo a dibujar del natural para ver evolución artística a estas alturas de curso. Posible salida a la calle para dibujar calles y naturaleza.
Estudiar los dibujos realizados a estas alturas de curso y aprender a autocriticarlos en presencia de toda la clase.
Encuadres, eje, staying y composición.
Bocetos rápidos de encuadres en formatos panorámicos.Estudio sobre escenas de películas de la importancia y significado del eje a la hora de contar una historia.
Posicionamiento de los personajes en el decorado.
Bocetos rápidos con manchas pensando en componer un plano. Ver escenas de películas y estudiar su puesta en escena. Positivo y negativo (significado sobre un plano).
Perspectiva.
Salida a la calle para hacer bocetos del natural sobre monumentos cercanos. Importancia de la técnica de la perspectiva cónica.
Bocetos con líneas rápidas y seguras sobre fotos de decorados. Bocetos de personajes sobre fondos.
Realización de bocetos sobre texto de guión. Estudio de un guion real y hacer primeros bocetos rápidos pensando en encuadres.
Previo story sketch.
Seleccionar qué tipo de planos queremos para nuestra historia. Diferencias en los encuadres entre guiones de comedia y dramáticos. Visionar películas y estudiar su guión.
Proyección de fragmentos de películas y posterior análisis fílmico. Visionado de películas de diferentes estilos cinematográficos.Debate entre los alumnos después de la proyección. Debate sobre las películas favorite de los alumnos.
Realización de un trabajo final.
Análisis de un guion y llevarlo a todos los procesos de preproducción aprendidos, para evaluación final.

TÉCNICAS DE DIBUJO APLICADAS A STORYBOARD



CARTA ABIERTA DE PACO SAEZ (Después de dar el curso 2015-2016)

Estuve una semana en la UCA, Cádiz, impartiendo clases de Story Board aplicado al cine de animación e imagen real, y mis sensaciones han sido francamente increíbles.

Me quedé muy emocionado de ver la respuesta de los alumnos; conocerlos, hacerles partícipes del fantástico mundo del cine, ver cómo descubrían día a día esa magia oculta en fotogramas de grandes producciones, resolver sus dudas, y ante todo, conocernos y saber que el día de mañana, tal vez puedan ser mis compañeros de trabajo.

Paco Sáez

- Miembro de la Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España.
- Dibujante, ilustrador y Storyboarder para: WALT DISNEY, CARTOON NETWORK, WARNER BROSS, B.R.B INTERNACIONAL O CASA REAL.

- Dibujante realizador en películas de imagen real como: SPANISH MOVIE, QUE SE MUERAN LOS FEOS, PROMOCIÓN FANTASMA, PERDIENDO EL NORTE o VILLAVICIOSA DE AL LADO, entre otras.

- Storyboarder Supervisor de Storyboards en producciones: ATRAPA LA BANDERA, PLANET 51, THE NEW WORLD OF THE GNOMOS, LOS INTOCABLES DE ELLIOT MOUSE, MONA THE VAMPIRE, LOS QUIÉN O FENÓMENOS.

- Profesor en: ESDIP, SÉPTIMA ARS, COCO SCHOOL, ECAM, Universidad ANÁHUAC (México), Universidad Mayor de CHILE y Universidad de MONTERREY (México). Universidad de SALAMANCA, universidad de CÁDIZ, Universidad de VALENCIA.

- Supervisar el Storyboard de la película TADEO JONES 2, EL SECRETO DEL REY MIDAS.

CARACTERIZACIÓN, MAQUILLAJE FX EN EL CINE

PATRICIA MOTA

En este curso podrás aprender a utilizar distintos materiales y herramientas en el mundo de la caracterización y el maquillaje profesional en el cine.

Introducción a la caracterización

-Herramientas, productos y materiales
-Historia de la caracterización y maquillaje
-Maquillaje Social
-Posticería y peluquería de plató
-Como colocar postizos tales como bigotes, patillas y barbas
-Preparar el cabello para acompañar tu maquillaje y así conseguir un trabajo completo.
-Heridas
-laceraciones
-Erupciones
-Impactos de bala
-Hematomas Efectos
-Suciedad
-Congelación
-Envejecimiento con látex
-Fluidos corporales, sangre, mocos, vísceras, babas y sangre Lifecasting
-Toma de impresión del rostro
-Creación de positivos y negativos y prótesis adaptadas al modelo
-Estudio de los distintos tipos de prótesis y su compatibilidad con otras técnicas

CARACTERIZACIÓN, MAQUILLAJE FX EN EL CINE

Curso impartido por Patricia Mota en el Campus Universitario de Puerto Real en 2017

DATOS BIOGRÁFICOS

Patricia Mota es una profesional del cine, es técnico en estética y peluquería. Especializada en caracterización, FX y maquillaje social.
Ha participado en diversos cortometrajes, como Mr. Kato de Monollywood Studios, y Duerme Mi niño, donde fue jefa de peluquería y maquillaje. También ha participado en videos musicales, y domina otras modalidades del maquillaje como el Bodypaint y el maquillaje para sesiones foto.

CARACTERIZACIÓN, MAQUILLAJE FX EN EL CINE

RODEMOS!!!!
"coge una cámara y rueda lo que veas"

MANUEL IBORRA

Haciendo las cosas es como se aprende realmente. Debemos experimentar antes de aprender a repetir viejas fórmulas.
También creo que todos tenemos cosas que contar.
Todo esto tiene que ver con la libertad que es, en mi opinión, la base de toda enseñanza .
Todas esta ideas ya las resumió un teórico de la nouvelle vague en su famosa frase " coge una cámara y rueda lo que veas ".
Esta es la pequeña base teórica del curso que propongo. Consistirá en rodajes de corto/medio metrajes débilmente supervisados por mi...

PLAN DEL CURSO

1) 1 o 2 días teóricos a principio de mes.
2) 3 o 4 de rodaje a final.
3)Durante el mes deberían - en contacto conmigo si lo necesitan - cerrar la historia a contar ,quien va a hacer qué, y muy importante , buscar la cámara los actores y las localizaciones, es decir aprender la producción.
4) Durante el rodaje -al que yo asistiría a cierta distancia pero con total disponibilidad - rodarían lo previsto enfrentándose a los problemas de todo tipo que se les plantearán.
5) Por último e IMPRESCINDIBLE deberán montar y entregar el trabajo para su posterior exhibición.

RODEMOS!!!!

"coge una cámara y rueda lo que veas"

Manuel Iborra Martínez,
Nacido en Alicante en 1952, es un director de cine español.
Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Ciencias de la Información, por la rama de Imagen. Estudió en el TEI (Teatro Experimental Independiente).
Casó en 1981 con la actriz Verónica Forqué, de quien se separó en 2014, y tienen una hija en común, de nombre María Clara Iborra Forqué, pintora, que también es actriz y que ha protagonizado la película The LeftLovers, dirigida por su padre.

Filmografía
Cortometrajes
El gran Freddy Ortigosa, 1978. Pasiones monstruosas, 1976.
Largometrajes
Tres por cuatro, 1981. Caín, 1986. El baile del pato, 1988.Orquesta Club Virginia, 1992.
El tiempo de la felicidad, 1997. Pepe Guindo, 1999. Clara y Elena, 2001.
La dama boba, 2006. The Leftlovers, 2014. La fiesta de los locos, 2016

Televisión
La mujer de tu vida 2, La mujer vacía, 1992. Pepa y Pepe, 1994. Ay Carmela, 1996 La vida de Rita, 2003.

Teatro
Shirley Valentine, 2012. Orquesta Club Virginia, 2013

En el año 2014 publica su primer libro La calle más bonita del mundo.

PUY ORIA

LUNES
Presentación alumnos
Constitución de una Empresa de Producción Audiovisual.
Producción creativa.
Equipo de Producción: definición y funciones de sus componentes.
Relación y coordinación con el resto del equipo.
MARTES
Desarrollo de un Proyecto.
Fases del desarrollo y Financiación.
Preparación y Presentación de un Proyecto (elaboración de un dossier).
Pitching.
MIERCOLES
Preproducción, Rodaje y Postproducción
Coproducción nacional e internacional.
Presupuesto y Plan Financiero.
JUEVES
Distribución.
Plataformas y Ventanas de Distribución.
Distribución Nacional e Internacional.
Transmedia.
Exhibición.
Marketing y Promoción de una Obra Audiovisual.
Festivales, mercados...
Información general (webs,...)
VIERNES
Análisis de Casos
Exposiciones alumnos.

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

PUY ORIA
DATOS BIOGRÁFICOS

Puy Oria nace en Torres del Río en 1962 y se licencia en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra en 1986.

Su primer contacto con el mundo del cine fue como operadora de vídeo para la productora Elías Querejeta P.C. en el casting de la película "Las Cartas de Alou" en 1989. Desde entonces y hasta trabaja en los departamentos de producción de más de treinta películas de diferentes directores como Bigas Luna, Montxo Armendáriz Jose Luis García Sánchez, Víctor Erice, Imanol Uribe, Vicente Aranda, Adolfo Aristarain, Arturo Ripstein, Manoel de Oliveira, Fernando Pérez, Jaime Chávarri o Carlos Saura.

En el año 1999 constituye junto con Montxo Armendáriz la productora Oria Films con la que hasta el momento han producido siete películas, entre las que se encuentran los largometrajes "Silencio Roto", "Obaba" y "No tengas miedo".

Paralelamente, durante los últimos diez años ha venido colaborando en cursos, charlas y talleres de producción audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional, con diferentes instituciones y organismos como la Universidad Menéndez Pelayo, Universidad Internacional de Valencia, Escuela de Cine de Alcorcón, Comunidad de Madrid, Universidad Pública de Navarra, Escuela TAI, Universidad de Granada, Festival NotodoFilmFest, ESCAC, Filmoteca de Barcelona, etc...

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA.

Interpretación frente a la cámara

MIGUEL RELLÁN

Por primera vez, y en la Universidad de Cádiz, el actor Miguel Rellán impartirá clases sobre lo que, profesionalmente, mejor sabe hacer:

Interpretar. Amar al personaje, dotarle de color, decir y analizar bien un texto.
- Análisis de texto.
- Análisis del personaje.
- Relación con los otros personajes.
- Discusión.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
Interpretación frente a la cámara

Componente durante cuatro años (1965-69) del Teatro Universitario de Sevilla.
Fundador en 1970, junto a otros actores y directores, del grupo Esperpento Teatro Independiente.
Colabora durante varios años en una veintena de montajes teatrales.
A partir de 1974, ya en Madrid, interviene en montajes teatrales, programas dramáticos y series filmadas para televisión y producciones cinematográficas.

PREMIOS
2015 Premio de la Unión de Actores como mejor actor protagonista de teatro en Novecento.
2012 Premio Ceres del Festival de Mérida por Luces de bohemia.
2011 Premio Retina Festival de Cine de Ponferrada.
2010 Premio Luis Ciges. Festival de Islantilla.
2008 Finalista Medalla del Circulo de Escritores Cinematográficos por Sangre de mayo de Jose Luis Garci.
2005 Premio Racimo de Valladolid por Cuentos del Burdel de Miguel Hermoso.
2003 Premio Mejor Interpretación Festival de Cortometrajes del Mediterráneo por "Revolución" de Martín Rosete.
2002 Premio Mejor Interpretación Festival de cortometrajes de CORTADA, Vitoria, por "Revolución", de Martín Rosete.
2001 Premio José Isbert. Festival de Peñíscola.
1998 Finalista Fotogramas de Plata (televisión) por "Compañeros".
1993 Finalista Fotogramas de Plata (televisión" por "Buscavidas".
1992 Premio Unión de Actores. Mejor actor secundario de TV por" Tango" de Miguel Hermoso.
1988 Premio EUROPA (televisión) por "Las gallinas de Cervantes" de Alfredo Castellón.
1988 Finalista Fotogramas de Plata (Cine) por "El bosque animado" de Jose Luis Cuerda.
1987 Premio Goya. Mejor actor secundario por "Tata Mía" de J. L. Borau.
1986 Premio Mundo Abierto. Mejor actor (Cine) por "La vieja música" de Mario Camus.
1982 Finalista Guia del Ocio (Cine), Mejor actor por "El Crack" de J,L,Garci.

Cine

. Villaviciosa de al lado (2016), de Nacho G. Velilla.
- A cambio de nada (2015), de Daniel Guzmán.
- Pixel Theory (2014), segmento La Biblioteca de Lucien de David Galán Galindo.
- No lo llames amor, llámalo X (2011), de Oriol Capel.
- ¿Estás ahí? (2011), de Roberto Santiago.
- Animales de compañía (2008), de Nicolás Muñoz.
- Sangre de mayo (2008), de José Luis Garci.
- Días de cine (2007), de David Serrano de la Peña.
- Ninette (2005), de José Luis Garci.
- El chocolate del loro (2004), de Ernesto Martín.
- Tiovivo c. 1950 (2004), de José Luis Garci.
- No te fallaré (2001), de Manuel Ríos San Martín
- ¡Ja me maten...! (2000), de Juan Antonio Muñoz.
- Corazón loco (1997), de Antonio del Real.
- El perro del hortelano (1995), de Pilar Miró.
- Todos a la cárcel (1993), de Luis García Berlanga.
- El maestro de esgrima (1992), de Pedro Olea.
- Cómo ser mujer y no morir en el intento (1991), de Ana Belén.
- El día que nací yo (1991), de Pedro Olea.
- ¡Ay, Carmela! (1990), de Carlos Saura.
- Ovejas negras (1989), de José María Carreño.
- El aire de un crimen (1988), de Antonio Isasi-Isasmendi.
- Amanece, que no es poco (1988), de José Luis Cuerda.
- Bajarse al moro (1988), de Fernando Colomo.
- El vuelo de la paloma (1988), de José Luis García Sánchez.
- Soldadito español (1988), de Antonio Giménez-Rico.
- Loco veneno (1988), de Miguel Hermoso.
- Jarrapellejos (1987), de Antonio Giménez-Rico.
- El bosque animado (1987), de José Luis Cuerda.
- El hermano bastardo de Dios (1986), de Benito Rabal.
- El viaje a ninguna parte (1986), de Fernando Fernán Gómez.
- La vida alegre (1986), de Fernando Colomo.
- Tata mía (1986), de José Luis Borau.
- Terroristas (1986), de Antonio Gonzalo.
- Sé infiel y no mires con quién (1985), de Fernando Trueba.
- Marbella, un golpe de cinco estrellas (1985), de Miguel Hermoso.
- La vieja música (1985), de Mario Camus.
- Café, coca y puro (1984), de Antonio del Real.
- Tasio (1984), de Montxo Armendáriz.
- Dos mejor que uno (1984), de Ángel Llorente.
- Las bicicletas son para el verano (1984), de Jaime Chávarri.
- El crack II (1983), de José Luis Garci.
- J.R. contraataca (1983), de Francisco Lara Polop.
- Juego de poder (1982), de Fausto Canel.
- Femenino singular (1982), de Juanjo López.
- Le llamaban J.R. (1982), de Francisco Lara Polop.
- Asesinato en el Comité Central (1982) de Vicente Aranda.
- Adulterio nacional (1981), de Francisco Lara Polop.
- Las aventuras de Enrique y Ana (1981), de Tito Fernández.
- El crack (1981), de José Luis Garci.
- Soldados (1978), de Alfonso Ungría.
- Mala racha (1977), de José Luis Cuerda.

Televisión

Tiempos de guerra (2017-¿?) como Dámaso

- Vergüenza (2017-¿?) como Carlos
- Cuéntame (2016) como General (Papel episódico)
- La que se avecina (2016) como Cristóbal López García (Papel recurrente)
- Águila Roja (2015) como El emisario real
- El ministerio del tiempo (2015-2016) como Gil Pérez
- Los misterios de Laura (2011, 2014) como Isidoro de la Villa/Sebastián de la Villa
- Frágiles (2013) como Ricardo
- Fenómenos (2012) como Eugenio Nebot
- Rescatando a Sara (2011) como Ministro de exteriores
- Historias robadas (2011) como Doctor Gil
- Plaza de España (2011) como Don Benito
- Raphael: una historia de superación personal (2010) como Doctor Llano
- El comisario (2008-2009)
- Soy el solitario (2008)
- La dársena de poniente(2007) como Leopoldo
- Películas para no dormir: Regreso a Moira (2006), de Mateo Gil como Vicente
- Los Serrano (2005) (Personaje episódico)
- Paco y Vera (2004) como Clemente
- Compañeros (1998-2002) como Félix Torán
- Menudo es mi padre (1996-1998) como Antonio
- La Regenta (1995), de Fernando Méndez Leite como Frigilis
- El Buscavidas (1993) como Fermín
- Tango (1992) como Aledre
- Una hija más (1991) como Demetrio Sánchez
- Las gallinas de Cervantes (1988) como Cervantes
- Turno de oficio: cap 5º: "Cosecha del 73" (1986) como El Pato
- Goya (1985)
- Los desastres de la guerra (1983)
- Juanita la larga (1982) como El cura

Teatro

Cartas de amor (2017)
Ninette y un señor de Murcia (2015), de Miguel Mihura
- El viaje a ninguna parte (2014), de Fernando Fernán Gómez
- Los hijos se han dormido (2012), de Daniel Veronese, adaptación de La gaviota de Chejov.
- Luces de bohemia (2012), de Valle-Inclán.
- Al final del arco iris (2011), de Peter Quilter.
- La abeja reina (2009), de Charlotte Jones.
- Marat Sade (2007), de Peter Weiss.
- Cuentos del Burdel (2005), de Miguel Hermoso.
- Los cabellos de Absalón (1983), de Calderón de la Barca.
- El gran teatro del mundo (1981), de Calderón de la Barca.
- La coartada, de Fernando Fernán Gómez.
- Amadeus, de Peter Shaffer.
- Las reclamaciones, de Valle-Inclán.
- El caballero de Olmedo, de Lope de Vega.
- La lozana andaluza, de Francisco Delicado.
- La infanta palancana, de Francisco de Quevedo.
- El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca.
- Comedia veneciana de la cucaracha, de Miguel Rellán.
- Fuenteovejuna, de Lope de Vega.
- Volpone, de Ben Jonson.
- La murga, de Alfonso Jiménez Romero.
- Soldados, de Rolf Hochhuth.
- Novecento, de Alessandro Baricco

DISEÑO DE VESTUARIO CINEMATOGRÁFICO

PEPO RUÍZ DORADO

Curso enfocado a todas las personas interesadas en el diseño de vestuario para cine y TV. El curso está pensado tanto para personas que no tengan conocimiento del medio como para aquellos alumnos que ya hayan trabajado el tema, ya que dispondremos de material práctico que se adapte a las necesidades de cada alumno. Se trata de una iniciación y profundización en los aspectos técnicos de la profesión que contará con los procesos de trabajo, que hemos ido desarrollando unas veces y con los adquiridos en las diversas producciones en las que he desarrollado mi labor durante mi carrera profesional. Haremos hincapié en los procesos técnicos (procesos necesarios para poder ejercer el trabajo en un rodaje), ya que estos conocimientos sólo se adquieren con la práctica, por eso creo necesario enseñar estos procesos a futuros trabajadores del medio. También daremos pautas para los procesos creativos, herramientas para que los alumnos puedan llevar a cabo su labor creativa dentro del departamento. establecido.

Procesos de Guión.

- Cómo leer, interpretar y desglosar un guión para el departamento de vestuario.
- Método de desglose de guión, con ejemplos reales. Cómo organizar los días de ficción, los personajes, la figuración...

Desglosar las necesidades específicas del departamento. Uniformes, vestuarios dobles y otras necesidades resultantes de la lectura del guión.

- Métodos de búsqueda de documentación. Las necesidades del departamento: búsqueda de documentación gráfica, estética y material.

Desde Fotografías a tejidos.

- Creación y presentación de un Mood Board (Collage de ideas). Organigrama del departamento de vestuario.
- Composición del departamento.
- Taller
- Rodaje
- Ambientación. Creacion del vestuario.
- Casas de alquiler. Sastreria y Taller.
- Procesos de fabricación.
- Cómo interpretar la documentación
- ambientacion.
- Muestra de Documentación de ejemplos reales de vestuarios.

El Che, Los Miserables,Narcos...etc.

Ambientacion de Vestuario.

- Necesidades materiales.
- Procesos.
- rodaje.
- Muestra de ejemplos reales. Rodaje.
- Necesidades específicas de rodaje.
- Cómo leer una orden de rodaje con ejemplos prácticos.
- Continuidad, cómo llevar la continuidad en rodaje.
- Anécdotas de rodaje.
- Recogida y cierre, el trabajo no acaba con el rodaje!

- DATOS BIOGRÁFICOS PEPO RUÍZ DORADO

- Estudios:

- Bachillerato y COU en el Instituto Manuel de Falla. Puerto Real, Cádiz. Último curso en el Citrus High School. Inverness, Florida, EE.UU. 1987.
- Finaliza los estudios en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid. UniversidadPolitécnica de Madrid, 1988-92.
- Licenciado en la especialidad de Artes Plásticas por la Facultad de Bellas Artes "Alonso Cano" de la Universidad de Granada. 1993-98.
- Diversos cursos de verano de la Universidad de Cádiz: Pintura, 1993. Paisaje, 1994. Pintura impulsiva, 1995. El desnudo en la Fotografía, impartido por Jesús Micó, 1997.
- Taller de Grabado en la Galería Brita Printz de Madrid, 1992. Cursos en la Universidad de Granada: Taller de Monotipo, 1996. La desestabilización del triangulo artístico, impartido por Simón Marchan-fiz, 1997. Sobre los Espejos, Taller dirigido por Fernando Sinaga, 1997-98. Ingles VI en el Centro de Lenguas Modernas, 1998.
- Realiza el ultimo curso de la especialidad de Artes Plásticas y textiles en Fontys Academie voor Beeldenden kunsten en Tilburg, Holanda, 1998-99. Master: MA in European Arts and Cultures por la Universidad de Leicester (Reino Unido) y la AVB de Tilburg (Holanda) 1998-2000. Seminario sobre "Dirección artística" en la Escuela de Cine de Puerto Real, Cádiz.
- Cursos de doctorado y tramo de investigación tutelada en la especialidad de escultura de la Facultad de Bellas Artes "Alonso Cano" de Granada, 1999- 2001.
- Actualmente realizando la Tesis Doctoral bajo la supervisión de la Doctora en Bellas Artes Dña. Carmen Osuna.

- Exposiciones:
- 1993- 95: Exposición colectiva de los talleres de pintura del curso de verano en el claustro de la Universidad de Cádiz. Muestra de la beca de creación artística. Valdepeñas de Jaén, Jaén.
- Exposición colectiva de Pintura Impulsiva, Universidad de Cádiz. 1996: Exposición colectiva de Los 4 Latinos. Zancos, Granada. Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arte+Sur 96, Granada.
- Exposición colectiva de Esculturas de la Facultad de Bellas Artes de Granada, Claustro de la Iglesia del Salvador, Granada.
- 1997: Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arte+Sur 97 Granada.
  Exposición colectiva Los 4 Latinos. Zancos, Granada."JovenesxJovenes", Muestra de la Diputación de Granada. Ifagra, Granada. Muestra de escultura de la Beca Alfonso Ariza, Museo Alfonso Ariza. La Rambla, Córdoba. (catálogo) Los 4 Latinos. Galería el Buen Gobierno, Granada.1998:Exposición colectiva "Hueco Metálico." Galería el Buen Gobierno, Granada.
- "Propuestas Compartidas VII". Diputación de Granada, Palacio de los Condes de Gabias, Granada. Exposición itinerante que posteriormente se trasladó al castillo de Orce, Granada.
- "De Valderrubio a Vega Zajoira", Centenario del nacimiento de Federico Garcia Lorca. Casa de la familia Lorca, Valderrubio, Granada.
- Muestra Andaluza de Arte Joven de la Junta de Andalucía. Palacio Episcopal de Málaga. Exposición itinerante por Huelva y Granada. (catálogo)
- 1999: "News" exposición colectiva de jóvenes creadores andaluces, sala de exposiciones del colegio de arquitectos de Málaga. (catálogo) "Weg van Lourdes" exposición del departamento textil de la Academie voor Beeldenden Kunsten, Iglesia de Lourdes Tilburg. Selección de trabajos de graduados de la Academie voor Beeldenden Kunsten, ABV Tilburg. (CD-ROM)
- "Housdan op new" jóvenes creadores en el sur de Holanda. Housden. "Dagfab" exposición en De Fabriek, Eindhoven. "Aduana 99" Bienal de arte contemporáneo de la Diputación de Cádiz, obra adquirida. (catálogo) "7 Salon expositie" instalación en la sala de exposiciones del banco ABN Amro, Tilburg. Diciembre 1999 a Febrero 2000. (catálogo)
- 2000: "Close to the Body" exposición incluida en el congreso internacional Textile 2000. ABV Tilburg."Homenaje a Val del Omar" tres artistas españoles presentan obras audiovisuales en Ruimte X. Tilburg. Exposición de fotografía de los cursos de doctorado, sala de exposiciones Corrala de Santiago de la Universidad de Granada.
- "Moveri" presentación de los trabajos realizados con la beca para ayuda a la creación artística del ayuntamiento de Tilburg. (Catalogo).
- Selección de Trabajos realizados durante el Master en Artes y culturas europeas en Charlote-Oord Tilburg.Junio. (Catálogo).
- VII Edición premios Federico Garcia Lorca de la Universidad de Granada. Exposición individual en el Museo Alfonso Ariza de la Rambla,Córdoba.
  Premios "Pepe Spaliu" de creación contemporánea del Ayuntamiento de Córdoba.
- 2001: Exposición individual de los trabajos realizados en Foxx- Duvelhoek, Tilburg Holanda."Kunst en de Koer" Bergem op Zoon. Gallerie S.& H. De Buck Gante, Bélgica.
- "Eco-eco" Proyecto de viaje y exposición entre Granada y Tilburg con beca del ayuntamiento de Tilburg. (Octubre)
- "8 Salon expositie" Tilburg. (Octubre) 2002: VII Certamen Unicaja de artes plásticas. (exposición itinerante) Málaga, Huelva y Sevilla.
- Gasthoff- Frankfurt: presentación del proyecto: Bread with Bread, Food for Fools. Certamen participante de la Manifesto 2002 (Bienal de arte contemporáneo joven de Europa) en la última semana de Julio en Frankfurt. 2003: Seexperiment: Certamen de Arte contemporáneo de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena, Lucena, Córdoba.
- "Very simple but very nice": Aires. Bierings. Dorado. Rivas. Galerie Kokon, Tilburg (Países Bajos).
- XLII Certamen de Artes Plásticas Caja San Fernando. Bienal de arte contemporáneo. Exposición itinerante inaugurándose en Jerez de la Frontera.
- 2004: Presentación del XLII Certamen de Artes Plásticas Caja San Fernando en la I Bienal de Arte contemporáneo de Sevilla.
- D-Mencia. Certamen de arte contemporáneo de Doña Mencia, Córdoba. Y posterior selección de trabajos para la Excm. Diputación de Córdoba.
- 2005/06: Diversas exposiciones a destacar la celebrada en la galería Javier Marín de Malaga.

- Becas y premios:
- Beca de creación artística Valdepeñas de Jaén. Jaén, 1994. Beca de iniciación a la investigación de la Universidad de Granada,
- desarrollado bajo el título: "El vestido Compartido", el vestido en la escultura contemporánea. Granada, 1997.
- Beca de escultura cerámica Alfonso Ariza. La Rambla, Córdoba, 1997.
- Finalista de la Muestra Andaluza de Arte Joven de la Junta de Andalucía. 1998.
- Invitado para realizar el master: MA in Europeans Arts and Cultures en la Fontys Academie voor Beeldenden kunsten de Tilburg, Holanda. 1998-2000.
  Beca para realizar el proyecto "S-print" en "De Fabriek", Eindhoven, Holanda. Noviembre de 1999.

PEPO RUÍZ DORADO DATOS BIOGRÁFICOS

Beca de ayuda a la creación artística del ayuntamiento de Tilburg al proyecto "Eco-Eco". Tilburg. Junio del 2001.

- Beca de creación artística de la fundación Overslag en Gante, Bélgica. Para desarrollar un proyecto escultórico en Agosto-Septiembre del 2001.
- 1.º Premio Caja San Fernando de Artes Plásticas en su XLII edición.

Empleos:

- Desde 1998 colabora en diversos trabajos para el museo de arte contemporáneo "De Pont" en Tilburg, Holanda. Así como trabajo de asistente para el escultor Guido Geelen en dicha localidad holandesa. Monitor del taller de grabado en la 52 edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz.
- Desde 2001 realización de stands y montaje de exposiciones con la empresa Vertical Estudio.
- Profesor de la Asignatura Escultura I de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, curso 2005/06. Universidad de Málaga.

- Cine y T.V. :
- Diseño y creación de atrezzo para la serie infantil ¨The BooBahs¨ durante dos temporadas.
- Runner de rodaje en Cádiz en la película ¨Dye another Day¨, de Lee Tamahori de la saga del Agente 007.
- Ayudante de decorados en varios cortometrajes andaluces. Como ¨El padre y el hijo¨, 2004.
- Asistente de localizaciones para la directora María de Medeiros. Julio 2004. Ayudante de vestuario en la coproducción hispano-italiana ¨Meucci¨.
- Sastre de vestuario en la película ¨Las Aventuras del capitán Alatristo¨, de Agustín Díaz Yanes. 2005.

Estilista de Vestuario para Diversos anuncios publicitarios. (Bubble films, Marbella. LP producciones, Barcelona. Vicente Lacorzana Producciones, Sevilla.) Campañas de Vodafone England. Scottex England y España. Lloids Pharmacy England. Canal Satelite Digital France. ...etc.

- Refuerzo de Vestuario en la película ¨Los Fantasmas de Goya¨, de Milos Forman. 2005.
- Sastre en la película ¨El Camino de los Ingleses¨, de Antonio Banderas. 2005/06.
- Diseño de vestuario en el corto ¨El niño que quería alcanzar las nubes¨, de Marco Fotollini, mayo 2006.
- Refuerzo de Vestuario en la película ¨Lola¨, de Miguel Hermoso. Abril 2006. Auxiliar de Vestuario en la película ¨Por Qué se Frotan las Patitas?¨, de Alvaro Begines. 2006.
- Sastre en la película ¨El Corazón de la Tierra¨, de Antonio Cuadri. 2006. Ayudante de vestuario en la serie de Televisión ¨Arrayan¨, de Linze TV. Septiembre a Diciembre 2006.
- Ayudante de Arte y supervisor de vestuario en el video musical ¨Nanai¨ de La Mala Rodríguez, Marzo 2007.
- Director de Arte para el spot televisivo de la campaña municipal de IU. Mayo 2007.
- Refuerzo de Vestuario en la Película ¨Mortadelo y Filemón: misión salvar la Tierra¨, de Miguel Bardem. Mayo 2007.
- Diseñador de ambientación y sastre para la Película ¨Guerrilla¨, de Steven Soderberg, España/USA 2007.
- Diseñador de ambientación y sastre para la Película ¨The Argentine¨, de Steven Soderberg, Puerto Rico-Méjico 2007.
- Crowd Costumer para la Película ¨Green Zone Thriller¨, de Paul Greengrass, USA 2008.
- Ayudante de vestuario para el documental ¨Guerra de la Independencia en Andalucía¨, de Hugo Stuven. España 2008.
- Ayudante de vestuario para la película ¨Triage¨, de Denis Tanovic. España, Irlanda 2008.
- Aging Artist (Diseñador de ambientación) para ¨Biutiful¨, de Alejandro González Iñárritu. España 2008-09.
- Sastre para la película ¨Pájaros de Papel¨ de Emilio Aragón. España 2009. Ayudante de vestuario para la película ¨Kika superbruja, el viaje a Mandolán¨, de Harald Sicheritz. Alemania, India 2009.
- Diseñador de ambientación para ¨Balada Triste de Trompeta¨, de Alex de la Iglesia. España 2010.
- Ayudante de vestuario y ambientación para ¨La Herencia Valdemar I¨, de Jose Luis Alemán. España 2010.
- Ayudante de vestuario y ambientación para ¨La Herencia Valdemar II, La sombra prohibida¨, de Jose Luis Alemán. España 2010.
- Ayudante de vestuario y diseñador de ambientación para ¨Le Moine¨, de Dominik Moll. España/Francia 2011.
- Ayudante de vestuario para ¨The Cold Light of Day¨, de Mabrouk el Mechri. España/USA 2011.
- Supervisor de vestuario (crowd) para ¨El Tiempo entre Costuras¨ TV series (11 episodios). España 2011.
- Costume Designer Assistant and Set Breakdown Artist para ¨Les Miserables¨, de Tom Hopper. Reino Unido 2012.
- Diseñador de ambientacion ¨Las Brujas de Zugarramurdi¨, de Alex de la Iglesia. Spain 2012.
- Supervisor de vestuario (crowd) y ambientación para ¨Out of the Dark¨, de Lluis Quiles. Colombia/España/USA 2013.
- Diseño de ambientación y Ayudante de vestuario para diferentes campañas publicitarias de Loewe Perfums, Aquarius, Movistar, Capitan Morgam Rum. España 2010-13.
- Supervisor de vestuario (España) para ¨El tour de los Muppets¨, España/Reino Unido, 2013.
- Supervisor de vestuario figuración y ambientación para ¨Hands of Stone¨, Panamá/USA, 2013/14.
- Supervisor de vestuario figuración y ambientación para ¨Hitman: Agent 47¨, USA 2014.
- Ayudante de Vestuario para ¨Narcos¨ TV Serie (10 episodios) para Netflix. USA/Colombia 2014/15. A partir del capitulo 5 como codiseñador de la serie.
- Diseñador de vestuario de ¨La Sonata del Silencio¨ para TVE. (9 episodios). España 2015.
- Supervisor de vestuario de ¨Submergence¨, de Wim Wenders. Alemania, Francia, España, USA 2016.
- Diseñador de vestuario de ¨La Princesa Paca¨ de Joaquín Llamas, tv movie para TVE. España 2016

- Publicaciones:
- "El vestido compartido (estudio del vestido en la escultura contemporánea)". Universidad de Granada 1997.
- Cambarro, revista anual de creación contemporánea en barro. La Rambla, Córdoba. Numero: 1- 1998.
- Entrevista al escultor Guido Geelen, Cambarro numero 3, 2000. Varios artículos en la edición número 4.

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ARTE EN CINE Y TELEVISIÓN

DAVID JIMENEZ

Se hará un recorrido por la metodología de trabajo del departamento de arte, encargado de diseñar todo el aspecto visual de una película, a través de exposiciones teóricas y ejercicios prácticos. Se complementará la formación con la exposición de casos reales y la resolución de problemas surgidos durante los rodajes de series de tv y películas nacionales e internacionales como Allí abajo, Juego de Tronos, Capitán Alatriste, vídeos musicales y spots publicitarios. .

Contenidos:

Introducción a la Imagen y la Narrativa audiovisual. - Texto y espacio. - La dirección de Arte. Recorrido histórico. - Equipos en el rodaje de una película. - El departamento de Arte. - Metodología del director de arte. - Herramientas de trabajo: planos, concept drawings y maquetas. - Tipos de decorados.

Objetivos:

Iniciarse en el entendimiento y utilización del lenguaje audiovisual. - Conocer las estructuras logísticas del sector audiovisual así como la relación entre los diferentes departamentos. - Tener una visión general de las funciones del departamento de arte. - Conocer la metodología de preparación y grabación de un proyecto audiovisual para el departamento de arte. - Ser capaz de crear, exponer y comunicar en publico conceptos y propuestas de decorados. Ejercicios prácticos: - Análisis de la dirección de arte de películas. - Lectura de guiones. - Análisis de los personajes. Su reflejo en el decorado. - Desglose de atrezzo. - Desglose de decorados. - Creación de proyectos de dirección de arte con maquetas, cuadros de color, bocetos, concept drawings y collages. - Presentación de proyectos de dirección de arte.

Metodología:

Se llevarán a cabo las siguientes actividades formativas:

- Exposiciones teóricas.
- Debates de reflexión.
- Visionado y comentario de películas tras la lectura del guión.Visionado y comentario de fotografías y documentos de rodajes reales en los que ha trabajado el monitor.
- Desarrollo de actividades y ejercicios prácticos, tanto individuales como grupales. A partir de la lectura de guiones, desglosar las necesidades del departamento de arte. Diseñar y presentar proyectos de decorados y atrezzo.

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ARTE EN CINE Y TELEVISIÓN

Curriculum: David Jiménez Diaz

Comienza a trabajar en el Departamento de Arte, como auxiliar de atrezzo y atrezzista en largometrajes (Alatriste de Agustin Diaz Yanes, After de Alberto Rodríguez, Yo también de Antonio Naharro y Álvaro Pastor o Regreso a Hansala de Chus Gutierrez) series de televisión (Arrayán, Amor en tiempos revueltos) y publicidad (Emporio Armani, Junta de Andalucía). Realiza la asistencia a la Dirección de Arte en programas de televisión nacional e internacional : Fama, a bailar, Curso del 63, Curso del 73, Gran Hermano 12, Amor en tiempos revueltos y Amor es para siempre, Allí abajo, Juego de Tronos y Emerald City.
Trabaja como Director de Arte en cortometrajes y publicidad (Sevilla F.C., Caja Rural de Granada, Confederación de Empresarios de Andalucía, Consejería de Educación, Tarjeta VISA entre otras) y videoclips (Nanai de La Mala Rodríguez, dirigido por Su Montes) Ha impartido clases de Dirección de Arte en la Escuela de Cine de Puerto Real; Talleres de Empleo de Dirección de Arte para el Servicio Andaluz de Empleo; talleres de Creación Audiovisual en diferentes centros de enseñanza y clases magistrales de Dirección de Arte en la Universidad de Sevilla. Paralelamente realiza y edita video creaciones y documentales.
Desde la escritura de guión hasta la edición, ha realizado videos para páginas web, videocreaciones, y piezas documentales.

Formación Académica

Licenciado en CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (Comunicación Audiovisual) Universidad de Sevilla. 1992-1997
Formación Complementaria ⊠ INFOARQUITECTURA (AUTOCAD Y 3D STUDIO), de Septiembre de 2011 a Junio de 2012. 300 horas.
Curso On Line. FOTEPRO, Madrid ⊠ GUIÓN DE CINE., de Marzo a Junio de 2010. 60 horas. FORMA Y TRAMA, Madrid .
TALLER DE GUIÓN. DE LA IDEA AL ARGUMENTO:
ELPROCESO CREATIVO, Fundación AVA. Imapartido por Rafeal Cabos. DIRECCIÓN ARTÍSTICA, Escuela de Cine de Puerto Real, Cádiz EDICIÓN EN AVID, .Cádiz.
HISTORIA Y PRESENTE DEL CINE ESPAÑOL . Universidad de Sevilla. PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE TELEVISIÓN, Universidad de Cádiz.
OBSERVATORIO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA, Universidad de Sevilla. I JORNADAS DE CINE Y UNIVERSIDAD, Festival Iberoamericano de Cine de Huelva
ESCANEADO DE FOTOS Y RETOQUE DIGITAL, 2003. 200 horas. Fundación AVA 3.

Experiencia Profesional

Dirección de Arte. Titan Relojes (Publicidad, 2012). CAMINO MEDIA. Octubre 2012, Madrid. Amigo LOANS (Publicidad, 2011). CAMINO MEDIA. Noviembre 2011, Sevilla Tarjeta VISA "Cross Border TV" (Publicidad, 2011). CAMINO MEDIA. Abril 2011, Sevilla Caja Rural de Granada, (Anuncio TV. 2009). SON DE PRODUCCIÓN. Marzo de 2009 en Granada. Campaña de Matriculación, Consejería de Educación, Junta de Andalucía (Anuncio TV. 2009). FORMA ANIMADA. Abril de 2009 en Sevilla. Feria Internacional Virtual de Andalucía "FIVA" (Video corporativo. 2007, HD). ATRIUM DIGITAL. Septiembre de 2007 en Sevilla. Sevilla F C "Sueña con abonarte" (Anuncio TV. 2007, HD). ATRIUM DIGITAL. Julio de 2007 en Sevilla. Mención a la Direccion de Arte por la Fundación Audiovisual de Andalucía. Nanai, de La Mala Rodríguez (Video-clip, 2007, 16mm). PRODUCCIONES ELENTARI. Marzo de 2007 en Puerto Real, Cádiz. Nominado a los premios Grammy 2007. La Leyenda del Tiempo (Retakes, Largometraje, 2005, HD) MALLERICH FILMS y JALEO FILMS. Julio de 2005. San Fernando. Galardonada como mejor película en varios festivales (Alcances, Guayaquil y Yerevan Film Festival) ⊠Ayudante de Decoración.
Amor en tiempos revueltos (Serie TVE, 2012). DIAGONAL TV. Junio- Julio 2012, Madrid. Gran Hermano 12 (Reality-Show Tele5, 2010). ZEPPELIN TV. Montaje del decorado y casas de Gran Hermano. Octubre 2010, Madrid. El Marco (Reality-Show Antena3, 2010). ZEPPELIN TV. Septiembre 2010, Madrid Curso del 73 (Reality-Show, A3, 2010). ZEPPELIN TV. Mayo, Junio y Julio 2010, Madrid Lección de Estilo, (Sesión de Fotos para Vogue Niños y Desigual). EDICIONES CONDE NAST S.A. Agosto de 2010 en Madrid. Fama, a bailar! (Reality-show, 2009). ZEPPELIN TV. Septiembre 2009- Febrero 2010, Madrid. Curso del 63 (Reality-show Antena3, 2009).
ZEPPELIN TV. Junio-Julio de 2009, Madrid. ⊠ Regidor. Emerald City (NBC TV Show). FRESCO FILMS. 2015, Barcelona and Andalucía. Leyenda 17 (Film). FRESCO FILMS. 2010, Navarra. Zig-Zag Kid (Film). MAESTRANZA FILMS.
2010, Huelva. Hoy no se fía, mañana si. (Largometraje, 2007, HD). BASQUE FILMS. De Abril a Junio de 2007 en Navarra. Viste BLUESKY TV. (SKY CHANNEL TV SHOW, Betacam Digital) October-November 2004.Marbella, Málaga
Atrezzo. Games of Thrones (Serie, HBO). TRONOS FRESCO. De Agosto a Noviembre de 2015. Almeria. Cantajuego. Sostenible (Serie DVD ,2016).
DO IT NOW PRODUCCIONES. Julio 2016, Madrid.
Cruzcampo, somos de barra. (Publicidad ,2015). SEVEN SENSES. Junio 2015, Sevilla. Allí abajo (Serie TV, Antena 3). PLANO A PLANO. Sevilla. De noviembre 2014 a mayo 2015. ASISTENCIA EN RODAJE. Games of Thrones (Serie, HBO). FRESCO FILMS Sevilla. De septiembre a noviembre 2014 DISEÑO EN AUTOCAD Y STAND-BY PROPS ASSISTANT Amor es para
siempre (Serie TV, Antena3, 2012). DIAGONAL TV. 2012-2014. Madrid. Risotto FINDUS (Anuncio TV) LA JOYA PRODUCCIONES. Abril 2012, Madrid. Amor en tiempos revueltos (Serie de TVE) DIAGONAL TV. Diciembre 2011, Madrid. Ali (Largometraje dirigido por Paco Baños, 2011, Red One) LETRA M. Junio-Julio 2011, Sevilla. Aquarius (Publicidad 2011). TESAURO. Mayo 2010, Madrid. Tarjeta VISA "Cross Border TV" (Publicidad, 2011).
CAMINO MEDIA. Abril 2011, Sevilla ¿Qué fue de Jorge Sanz? (Serie TV Canal+, 2010, 35mm.). BUENA VIDA. Agosto 2010, Madrid "Housekeeping" Cristiano Ronaldo para Armani Jeans (Publicidad, 2010). TWENTY 4 SEVEN. Mayo 2010, Madrid. Yo También (Largometraje dirigido por Álvaro Pastor y Antonio Naharro, 2008, 35 mm.) ALICIA PRODUCE. De septiembre a noviembre de 2008, Sevilla y Madrid. After (Largometraje dirigido por Alberto Rodríguez, 2008, S-16 mm.) TESELA FILMS. De junio a agosto de 2008, Sevilla. Regreso a Hansala (Largometraje dirigido por Chus Gutierrez, 2008, 35 mm.) MUAC FILMS Y MAESTRANZA FILMS. Enero de 2008, Algeciras, Cádiz. Arrayan (Teleserie emitida por Canal Sur, 2005, Betacam Digital) LINZE TV. Octubre y Noviembre de 2005. Coín, Málaga.

¡COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DESDE LAS TRINCHERAS!

¿Cómo hacer que tu corto o película "low cost" llegue a los medios?

JOSÉ MANUEL SERRANO CUETO

DESTINATARIOS: Nuevos directores, productores, alumnos de audiovisual, interesados en general.

OBJETIVOS: Perfeccionar y dotar de habilidades para promocionar una obra audiovisual de bajo presupuesto, ya sea corto o de largometraje que ni disponga de departamento de prensa. Conocer el medio, analizar los contenidos y afinar la comunicación. Se entregará material (bibliografía, documentación, etc).

PROGRAMA:

- La importancia de una buena promoción. ¿Por qué es necesario dar a conocer tu obra?
- Grandes ejemplos de promoción en el cine de bajo presupuesto.
- Temas de interés para los medios: qué interesa de la obra y a quién.
- La necesidad de una promoción "a priori".
- Crear una base de datos relacionada. ¿Cómo proceder para hacer llegar las notas de prensa?
- Redacción de la nota o notas de prensa.
- La importancia de las redes sociales. ¿Cómo usarlas y desde qué momento? Aciertos y errores comunes.
- Eventos, presentaciones, marketing transmedia...
- Mi experiencia en "Contra el tiempo" antes y después de los Goya.
- Mi experiencia en "Pelucas" desde la nota con la que conseguimos el patrocinio.
- Mi experiencia en "Yo quise hacer Los bingueros 2" y el resto de mi obra.
- Unos apuntes para la distribución.
- Puesta en práctica.
- Conclusiones.

¡COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DESDE LAS TRINCHERAS!
¿Cómo hacer que tu corto o película "low cost" llegue a los medios?

JOSÉ MANUEL SERRANO CUETO (1976) es licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga.
Su formación cinematográfica abarca numerosos cursos de todo tipo con destacados profesionales, entre ellos José Luis Guerin, Rafael Utrera o Vicente Sánchez-Biosca. Ha publicado más de doce libros sobre cine (Tod Browning para ediciones Cátedra, Vincent Price. El villano exquisito para T&B, Ava Gardner para Jaguar...) y escrito para revistas nacionales como Interviú, GEO, Muy Interesante, GQ o Man. Ha sido jurado y ha moderado mesas redondas o ofrecido charlas sobre cine en festivales como el Festival de Cine Español de Málaga, la Semana de Cine Español de Carabanchel, el Nocturna de Madrid, el Festival de Cine de Sitges o el Festerror de Lloret del Mar.
Tiene una dilatada experiencia profesional como encargado de comunicación y en publicidad, medio en el que ha trabajado durante más de seis años para la multinacional G+J, elaborando publirreportajes para papel y web, desarrollando y comunicando eventos. Para esta empresa dirigió durante más de tres años la página Pasionporelcine.es, que obtuvo una notable repercusión dentro de la profesión. Ha escrito y dirigido los cortometrajes "Río seco" (2006), "Pelucas" (2014), "Yo quise hacer Los bingueros 2" (2016), "El extraño caso del Dr. Toñito" (2017) y "Mr. Rosbif y el secreto de la tortillita de camarones" (2017), así como el largometraje documental "Contra el tiempo" (2012), nominado al Goya como Mejor Película Documental y a las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

¡COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DESDE LAS TRINCHERAS!
¿Cómo hacer que tu corto o película "low cost" llegue a los medios?

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

DANIEL SÁNCHEZ LÓPEZ

Descripción del curso:

Este curso de iniciación a la dirección de fotografía comienza precisamente explicando en qué consiste el trabajo de un director de fotografía.
Paso a paso,desde lo más sencillo a lo más complejo, nos adentraremos en las diversas áreas de la fotografía de cine: composición, ópticas, exposición, iluminación, color, movimiento de cámara,...

Planificación
Día 1 Presentación del curso

¿Qué es un director de fotografía?
Visionado: Visions of Light

Día 2 Composición

Ejercicio: La arquitectura del plano
Día 3 Composición, puesta en escena.¡

Ejercicio: La geometría del triángulo. Cámara/Actor/Fondo

Día 4 Ópticas y exposición

Ejercicio: Gran angular/telefoto, misma composión

Día 5 Luz e iluminación

Ejercicio: La luz natural y la luz naturalista

Bibliografía / Textos recomendados
Cinematography by Blain Brown. ISBN: 0-240-80500-3
Art and Visual Perception by Rudolf Arnheim. ISBN: 0520026136
The Negative by Ansel Adams. ISBN: 0821221868
Optics and Focus For Camera Assistants by Fritz Lynn Hershey. ISBN: 0240802004
Writing With Light by Vittorio Storaro. ISBN: 1931788030
New Cinematographers by Alexander Ballinger. ISBN: 1856693341.
Every Frame a Rembrandt ~ Art and Practice of Cinematography by Andrew Laszlo and Andrew Quicke. ISBN: 024080399X

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

CINEMATOGAPHY EXPERIENCE

Jun.14-Present San'75 (Year 75). Lucknow, India. • Feature film. Pehle Aap Motion Pictures. Alexa. Jun.15 Estrella de Galicia. Andalucia, Spain • Commercial. Roda Producciones. May.15 Welcome to Karachi (song).Mumbai, India. • Music Video. Pooja Films. Alexa. Apr.15 Waheed. Big Bear, California. • Short film. Red Scarlet. Apr.15 NFL Cheerleaders Underwaged Untitled Project. Los Angeles, California. • Documentary Feature. Black Magic Cinema Camera. Mar.15 Calcutta Kiss. Mumbai, India. • Music video. Promotion for Byomkesh Bakshi. Yash Raj Films. Alexa. Director and cinematographer Feb.15 Bach ke Bakshy. Mumbai, India. • Music video. Promotion for Byomkesh Bakshi. Yash Raj Films. Alexa. Jun- Sep.14 Dil Dhadakne Do. Mumbai, India and Turkey. • Feature Film. Excel films. 35mm Film and Alexa. [Camera operator] Mar-Apr.14 Mumbai Mantra. Sundance Insitute Screenwriter's Lab 2013. India. • Documentary short film. Mahindra. Canon 5D. [Director, DOP, editor.] Feb14 UBM, Jodhpur, Rajasthan, India • Commercial. TRIP. Alexa. Feb14 Aik Tha Badsha by Noori, Pakistan • Music video, Red Epic. Director and cinematographer. Jan14 Widow Spider by East Side Story, Pakistan • Music video, Red Epic. Sep-Dec.13 Coke Studio Documentary, Pakistan • Documentary, MAAK Pictures, Black Magic Cinema Camera. Jun.12-Sep.13 Ishqueria. Mussoorie, Mumbai, India. • Feature film. Swarp Films. Sony F65. Jul.12-Present Phantom Films, Apostrophe Films, NomAd Films, and other. India.

• Commercials (Adfilms). Alexa, Red Epic, Sony F3, 5D, 35mm. Mar-May.13 Badshahi Khanna (Royal Food). India. • Documentary Series. History Channel. Alexa and Sony F55. Jan-Apr.13 Mumbai Mantra | Sundance Insitute Screenwriter's Lab 2013. India. • Documentary short film. Mahindra. Canon 5D. May.12-Oct12 Dalmia Nation. New Delhi, India. • Documentary feature film. Spintale Talkies. Red Scarlet + Alexa. Oct.11-Sep.14 Tamanchey (Revolver). Ahmadabad, Delhi, Teheri, Mumbai, India. • Feature film. We Inc. SONY F3 (S-log) Jun.11-Jun.12 The Marriage Brokers. India. • Documentary feature f ilm. Canon 5D Mar.11-Jan12 Generación Z. Sevilla, Spain • Webseries. Roda Producciones. Canon 5D May.11-July11 Mahindra. Mumbai/Tamil Nadu, India • Adfilm. Canon 5D Dec.2010 The Jail. Los Angeles, CA. • Short film. Canon 5D. Mar.10-Aug.10 De Tu Ventana A La Mia (Chrysalis). Zaragoza, Spain. • Feature film. Amapola Films. RED ONE. • Second unit director of photography and camera operator. • Best feature film at Shanghai International FF. Best cinematography at Tolouse IFF and ASECAN. Pilar Miró Award at SEMINICI and FIPRESCI special Mention. Nominated to 3 Spanish Academy Awards (Goya). Dec.09 Reunion. Los Angeles, CA. • Thesis film. USC. Canon 7D • Best actor and ensemble cast at Asiansonfilm festival. • San Diego International Film Festival. Oct.09 Fourplay. Los Angeles, CA. • Webseries. Panasonic Varicam. Jul.09-Sep.09 The Loft. Los Angeles, CA. • Webseries.Babelgum. Sony EX3 Jun.09-Jul.09 Discovida. Los Angeles, CA. • Webseries. HDV. Lara Productions. Panasonic HVX200 Mar.09-Jul.09 Tijuaneros.Orange, CA. • Short film. Mixed media: HVX200 and 16mm. • Best Film at CineSinFin, Best Short Film at San Antonio IFF. Jan.09-Jul.09 HEAL. Orange, CA. • Short film. 35mm. • Outstanding Filmmaker (Overall Directing) and Cinematography awards at HATCHfest 2010. Rodrigo Prieto ASC, jury member. • Best Cinematography for Drama at Goldeneye 2010 Festival for Cameramen, Georgia. • Jesse Epstein Kodak Award at Cleveland International Film Festival (academy accredited). • Winner Best Short Film at Comicon, San Diego, 2011. • 4 Cecil B. DeMille Awards – Best Production Design, Best Producing, Best Picture and Best Cinematography. • Nominated for Best Cinematography for the 2010 American Society of Cinematographers (ASC) Heritage Award. • Best film at Comic-Con 2011, San Diego, CA. • Best film, best director, best actor, best actress at Silent River Film Festival 2011. • Best short film at Delhi International Film Festival. • Leo Freedman Grant, Chapman University's First Cut Showcase. • Award from the Caucus Foundation for Producers, Writers & Directors. • Best of Festival and Best short film at Lake Arrowhead Film Festival. • Jury Prize for Best International Short at Fantasia International Film Festival. •
AUDIENCE AWARD at International Film & Video Festival of Beijing Film Academy. • Cannes Film Corner, Pusan International Film Festival Special. Screening, Short Shorts, UN Association (O.C) Human Rights Film Festival, Gulf Film Festival. Nov.08-Feb.09 Baby blue. Orange, CA. • Short film.35mm. • Granted by Chapman University's Location Filmmaking Program. • Nominated for the BAFTA LA Award. Aug.08-Apr.09 Turn Around. Orange, CA. • Featurette. 35mm. • 2 Cecil B. DeMille Awards – Best Editing, Best PR. • Leo Freedman Grant, Chapman University's First Cut Showcase. • Award from the Caucus Foundation for Producers, Writers & Directors. • Cannes Film Corner, Seoul International Film Festival. May.08-May.10 6 GAMES. Orange, CA. • Short film. Panasonic HVX-200. Jan.08-May. 08 Maggie's Heart. Orange, CA. • Short film. Super 16mm. • IFCCLA. Aug.07- Mar.08 Whore. Orange, CA. • Short film. Super 16mm. • Cucalorus Film Festival, Dead Center FF, Hollywood FF. Mar.07-May.07 Secret. Orange, CA. • Short film. Super 16mm. • Whittier FF, Clermont Ferrand FF (market). Mar.07-May.07 It was Nice to Meet You. Orange, CA. • Short film. Super 16mm. Oct.05-Jul.06 Doñana 21 Foundation. Sevilla, Spain. • Documentary about the Doñana National Park. Oct.04-May.05 Escaleno. Ithaca, NY. • Short film. Super 16mm. • Melville Shavelson Award. • Winner best short screenplay Ivy Film Fest. • Best film, director, cinematographer, screenplay, editing. Sevilla FCom. Jun.04-Jul.04 University of Cádiz. Cádiz, Spain. • Two documentaries for the University of Cádiz.

CINEMATOGRAPHY TEACHING/FILM DEVELOPMENT EXPERIENCE

Jul.16-Present NYFA (New York Film Academy). Los Angeles, California, USA • Cinematography Professor Sep.15-Present Idyllwild Arts Academy. Film Department. California, USA • Artist-In-Residence. Cinematography Professor May.15 Film and Television Institute of India (FTII). Pune, India. • Cinematography seminar and workshop. Guest lecturer. Apr.15 Chapman University, Orange, CA, USA • Lighting seminar and workshop. Guest lecturer. Jan.15 EUSA, University of Sevilla. Sevilla, Spain. • Color in cinematography, seminar. Visiting professor. May.14 University of California, Irvine. Irvine, CA, USA. • Cinematography seminar, visiting professor. Apr.14 EUSA, University of Sevilla. Sevilla, Spain. • Color grading workshop. Visiting professor. Jan.14-Feb.14 Sanjan Nagar Institute of Philosophy & Arts. Lahore, Pakistan. • Cinematography seminar, visiting professor. Mar.13 – Jan.14 Film and Television Institute of India (FTII). Pune, India. • Cinematography seminar, visiting professor. Jan.11-Jan.12 Digital Academy (the film school). Mumbai, India. • Cinematography professor and head of the cinematography department. May.11-Dec.11 Mumbai Sundance Screenwriters Lab. Mumbai, India. • NHK Award and Feature Film Program International Assistant Coordinator. May.09-Dec.10 Sundance Institute. Los Angeles, CA/Park City, Utah, USA. • NHK Award and Feature Film Program International Assistant Coordinator. Aug.10-11-13 Tarazona Film Festival. Zaragoza, Spain. • Short Filmmaking Workshop. Jun-Aug.08 University ofSevilla. Sevilla, Spain. • Cinematography Seminar and Workshop. Jun.07 IES Caballero Bonald. Jerez, Spain. • Photographing your film. Seminar and workshop. Sep.05-Jun.06 IES Joaquin Turina. Sevilla, Spain. • Film history and filmmaking, secondary education level. Jan.04-Jul.04 La Vega Multimedia. Sevilla, Spain. • Film set rules, regulations and slang in Europe and the United States. USA, Spain, Germany and United Kingdom. Seminars. Jun.03-Jun.04 IES Caballero Bonald. Jerez, Spain. • The Short film form.Seminar and workshop. Jun.03-Jun.04 University of Cádiz. Cádiz, Spain. • Graduate and undergraduate level Cinematography and Postproduction.

VIDEOARTIST AND PHOTOGRAPHER

SOLO 2014 #rituals. Ceremonies of India and Pakistan. Video and photography. ECCO (Espacio de Creación Contemporánea). Cádiz, Spain. 2008 Projections. Installation with photographs on plasma screen and videoart in 2 projection screens, Jerez (Cádiz). COLLECTIVE 2015 Rota (Broken). Photography. Sala Rivadivia, Cádiz, Spain. 2015 4elements.

Photography. Peter Fetterman, Santa Mónica, CA, EEUU. 2015 Scrap (Water) – Desecho (Agua) y Tiger (Fire) – Tigre (Fuego). Photography. Newport Beach Art Festival, CA, EEUU. 2nd Photography Award. 2011 Yo nunca he... (Never Have I Ever...). Finalist Premio Cortes de Cádiz, Spain. 2011 Squ4re. Videoart. Solo exhibition. Pescaderia Vieja, Jerez, Spain.2011 Mirror. Videoart. Collective exhibition. Rihimäki, Finland. 2010 本Root, book, truth. Mixed Technique. Collective exhibition Root, Book, Truth. 2010 Finalist UNESCO-Aschberg Bursaries. 2009 ENCUENTROS. An anthology of 25 years of art in the city of Jerez. Ensemble exhibition with the most prominent 38 artist of the city of Jerez de la Frontera, Cádiz. 2009 Escapararte: Sherry migrations. Intervention. Photography. Jerez de la Frontera, Cádiz. 2008 Escapararte: September Sales. Intervention. Mixed Tech. Jerez de la Frontera, Cádiz. 2008 The Solstice Cemetery. Photography. Different museums, Spain. 2007 In Stone (photography), and Monólogo Verité #3 (videoart). Arte Torneria, Jerez. 2005 Frame. Videoart. Arquitecture And Film Festival, Cornell, Ithaca, NY, USA. 2004 Being Human/Human Being. Videoart. Johnson Musem of Art. Ithaca, NY. USA.

EDUCATION

2006-2009 MFA (3 years) in Film Production (Cinematography). § Chapman University, Orange, CA, USA. § Tutored by Bill Dill ASC and Jürg Walther § La Caixa Fellowship (the most prestigious scholarship from Spain). $120,000
§ Dodge College and Media Arts Fellowship. $49,000 § GPA: 3,97 § Best of promotion award (Cecil Award). 2004-2005 Film and PhD research (1 year).
§ University of Cornell, Ithaca, NY, USA. § Scholarship from the University of Sevilla. § GPA: 3,48 § Melville Shavelson Award. 2003-2006 PhD (3 years)

in Film. § University of Sevilla, Spain. § GPA: 3,60. § Ranking: 1st out of 30. 2001-2002 Erasmus Scholarship (1 year master). Film and Literature. § University of Birmingham, UK. § GPA: 3,92. 1999-2003 Licenciatura (equivalent to B.A. and MA) in Audiovisual Communication. § University of Sevilla, Spain. § GPA: 3,28. § 2 Honors and Best of Promotion Award. § Ranking: 1st out of 150.

LANGUAGES

Spanish Mother tongue. English Bilingual. •
Proficiency Certificate by the University of Cambridge. • TOEFL (Apr.2006): 135 out of 140.
German Medium. • Advanced Level at the Official Institute of Languages. • Mittlestuffe I. Bremen, Germany.
Japanese Basic. • Intermediate Level at the Official Institute of Languages. Hindi/Urdu Basic

ANIMACIÓN 3D Y DESARROLLO VISUAL PARA CINE, PUBLICIDAD Y REALIDAD VIRTUAL

JAVIER LEÓN

1.- Infografia y Animacion 3D. Breve descripcion de los procesos tecnicos.

2.- Publicidad y cine. Diferencias tecnicas. Funcionamiento y dia a dia en una productora de animacion.

3.- Realidad Virtual. Evolucion y dispositivos. Futuro del cine y la publicidad?

4.- Pitching. Como ganar campañas de publicidad.

5.- Ejecucion de proyectos. Ejemplo practico.

ANIMACIÓN 3D Y DESARROLLO VISUAL PARA CINE, PUBLICIDAD Y REALIDAD VIRTUAL

DATOS BIOGRÁFICOS

Javier León empezó su trabajo en el mundo de la infografía en la Universidad de Cádiz, hace 20 años, en un departamento de investigación dedicado a producir contenido multimedia para el sector Naval y Aeronáutico. Es allí donde comenzó a formarse en infografía y 3D. Tras 4 años de colaboración en este departamento comienza a trabajar en una empresa de programación en Pontevedra, Cesiga, donde dirige el departamento de multimedia hasta que meses más tarde Pyro Studios lo llama para formar parte del equipo que realizaría Commandos 2. Tras la experiencia en Pyro se muda a Inglaterra a trabajar con el equipo creador de Tomb Raider y Lara Croft en un nuevo proyecto empresarial y un nuevo videojuego, Galleon. Sigue durante años trabajando en el sector de los videojuegos a través de Team 17 y sus sagas Worms y Alien Breed. Allí es donde toma contacto con Sega y Aardman Animations y comienza a trabajar como freelance, realizando pequeños trabajos a tiempo parcial, logotipos y portadas de videojuegos, hasta que Furia Digital lo llama para formar parte de su equipo en Barcelona.

Tras 2 años en Furia decide dedicarse por completo al trabajo como freelance. Comienza a trabajar para Molinare en Barcelona y Madrid, en diversos anuncios y películas como Camino. Más tarde pasa a formar parte del equipo de efectos digitales de Agora, en el Ranchito. Es después de eso cuando comienza su andadura por Estados Unidos, donde lleva la dirección artística y supervisión de 3D de diversas empresas americanas, e incluso alrededor de todo el mundo como Hornet Inc, Laika, Nathan Love, Aardman, Meindbender, XYZ Studios, Elastic... Mientras tanto monta también Vando Studio en Barcelona, en la que trabaja durante dos años. Más tarde Bent Image Lab le ofrece montar su división Europea desde Cádiz, donde está trabajando durante 2 años.Actualemente trabaja en la empresa Leonstudio del que es fundador y se encarga entre otros proyectos de desarrollar el departamento de fotogrametría, sistema innovador en España y en proyectos de realidad virtual en uno de los cuales ganó el año pasado el primer premio en el concurso internacional de realidad virtual con Oculus
Entre sus clientes podemos destacar a Coca-Cola, BBC, McDonalds, Rockstar, Hasbro o Ikea entre otros muchos.

ANIMACIÓN 3D Y DESARROLLO VISUAL PARA CINE, PUBLICIDAD Y REALIDAD VIRTUAL

PREVISUALIZANDO CINE

DAVID ALONSO

David Alonso

En este curso aprenderemos los fundamentos de la previsualización: el arte de ver una película antes de que esté terminada. Conoceremos esta moderna técnica digital que es fundamental tanto en películas de animación como en blockbusters con mucha presencia de efectos visuales. La previsualización abarca muchas de las principales facetas del cine, como la puesta en escena, cinematografía, actuación y montaje; es uno de los sectores en auge de la industria audiovisual y una de las profesiones más apasionantes para aquellos interesados en la narrativa cinematográfica.

David Alonso es codirector de "Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas" y supervisor de previsualización. Su especialidad es la narrativa audivisual y ha desarrollado su trayectoria profesional en películas animadas españolas de éxito como "Planet 51", "Las aventuras de Tadeo Jones" y "Atrapa la bandera", blockbusters internacionales como "Al filo del mañana" y videojuegos como la saga "Halo". Estuvo nominado a un Goya por el cortometraje "Atención al cliente".

PREVISUALIZANDO CINE

Conocí a David sobre el año 2002, él era alumno de animación en la ECAM de Madrid y yo su profesor de varias asignaturas, entre ellas de Storyboard y diseño de personajes. Nunca he visto a nadie que tuviera tanta intuición en qué quería contar y cómo hacerlo, sin tener demasiadas cualidades para el dibujo lo suplía todo con su impresionante facultad para la narrativa visual.

Pasada una década volvimos a coincidir en Lightbox Entertainment, en la producción Atrapa la Bandera, él como supervisor de Layout y yo de Storyboard, y fue ahí donde me di cuenta de su increíble talento ya en el terreno profesional, es de esas personas que ya están a años luz de ti en muchas cosas. Cuando me enteré que iba a ser el director de Tadeo Jones 2 junto con Enrique Gato hasta llegué a emocionarme, ya que nadie lo merecía como él. Trabajar junto a David ha sido un honor, y que haya sido mi director me ha hecho aprender muchísimo, y entre las cosas aprendidas están que se puede dirigir una película con una sonrisa constante, contagiando positividad a todo el equipo, y por supuesto saber que desde la modestia puedes llegar a ser muy grande, como lo es David Alonso, son de esas cosas que cuando eche una mirada atrás dentro de unos años agradeceré a esta profesión.

Paco Sáez , supervisor de story board de Tadeo Jones 2

Perfil

Cineasta formado en previsualización, enfocado en crear experiencias cinematográficas únicas a través de la narrativa visual.

Experiencia

DIRECTOR, LIGHTBOX ANIMATION STUDIOS; MADRID, ESPAÑA – 2014-PRESENTE

Co-dirección de "Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas", estrenada en verano de 2017 y la segunda película de animación española más taquillera de la historia.

SUPERVISOR DE LAYOUT, LIGHTBOX ANIMATION STUDIOS; MADRID, ESPAÑA – 2013-2017

Led al equipo de layout en la creación de la cinematografía de "Atrapa la bandera" y "Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas", dos de las películas de animación española más taquilleras, valoradas por sus escenas de acción.

ARTISTA DE PREVIS, THE THIRD FLOOR; LONDON, REINO UNIDO – DIC/2012-ENE/2013

Creación de planos de previsualización y postvis para algunas de las secuencias de acción más complejas del blockbuster de Doug Liman "El filo del mañana".

ARTISTA DE PREVIS, AXIS ANIMATION; GLASGOW, REINO UNIDO – ABR/2012-NOV/2012

Previsualización de escenas para las cinemáticas del videojuego "Halo 4". Creación de herramientas para mejorar el pipeline entre layout, editorial y animación.

ARTISTA DE LAYOUT, LIGHTBOX ANIMATION STUDIOS; MADRID, ESPAÑA – 2010-2012

Creación de escenas de layout para "Las aventuras de Tadeo Jones", la cinta de animación española más taquillera hasta la fecha. Trabajo con el director para ayudarle a coregrafiar escenas complejas.

ARTISTA DE LAYOUT, ILION ANIMATION STUDIOS; MADRID, ESPAÑA – 2008-2009

Creación escenas de layout para la película animada "Planet 51", estrenada a nivel internacional. Elegido como sustituto temporal del supervisor del departamento en su ausencia por vacaciones.

Educación

ECAM Escuela de Cinematografía de Madrid – Grado de Animación, 2003-2006. Nominado a un Goya por el corto de estudiante "Atención al cliente".

Habilidades

Creatividad, Guión, Narrativa, Cinematografía, Puesta en escena, Edición, Previsualización, Dirección creativa, Liderazgo, Pensamiento abstracto.

PREVISUALIZANDO CINE

MASTER DE DIRECCIÓN DE CINE
FÉLIX VISCARRET

Objetivo: Analizaremos cómo todo ser humano tiene su propio estilo como contador de historias. Trabajaremos para definir y pulir nuestra voz personal como narradores. Cada asistente pondrá en práctica esos conceptos desarrollando una historia, desde la idea original hasta el guión cinematográfico de un cortometraje.

Lunes.
Premisa de la historia.
Génesis de una historia. Estilo y tono. Presentación personal/tono del relato.

Martes.
Sinopsis de la historia.
Empatía e identificación. Géneros. Ejemplos cinematográficos de tono/estilo personal.

Miércoles.
Tratamiento de la historia.
Actos. Arco dramático. Estructura.

Jueves.
Guion cinematográfico.
Formato. Ritmo. Puntos de giro. Elementos narrativos de la puesta en escena.

Viernes.
Análisis de los guiones escritos y comentarios.
Desarrollo de las historias. Visión del mercado laboral y la industria audiovisual.

MASTER DE DIRECCIÓN DE CINE
La creación de una historia y el tono

FÉLIX VISCARRET

BIOFILMOGRAFÍA

Félix Viscarret (Pamplona, 1975) obtiene con "Bajo las estrellas", su primer largometraje, un unánime aplauso de crítica y público, recibiendo dos premios Goya de la Academia de Cine, incluyendo Mejor Guión Adaptado para el propio Viscarret, de un total de siete nominaciones. La película, ganadora del Festival de Málaga, fue seleccionada para la apertura del festival Spanish Cinema Now en el Lincoln Center de Nueva York, e invitada a los festivales más importantes del mundo, incluyendo Miami, Copenhague, Montreal, Seattle...

Sus trabajos más recientes como director y guionista incluyen el largometraje "Vientos de La Habana", primera adaptación al cine de las emblemáticas novelas de Leonardo Padura (Premio Princesa de Asturias de las Artes 2015) con quien el propio Viscarret desarrolla el guión, y que se estrena en 2016 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Como continuación de dicho largometraje, Viscarret también dirige la serie para TV "Cuatro estaciones en La Habana", coproducción internacional emitida en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa en distintas televisiones y plataformas, como TVE, Movistar+ o Netflix, y que obtiene el Premio Platino de Cine Iberoamericano a la Mejor Serie de 2017.

Recientemente terminado y seleccionado para su estreno en el Festival Internacional de San Sebastián en sección Zabaltegi en competición, Félix Viscarret presenta su nuevo largometraje documental "Saura(s)", un retrato fílmico no convencional del legendario director de cine Carlos Saura y su familia.

Previo a la dirección de largometrajes, Félix Viscarret atesoraba una dilatada experiencia en el mundo del cortometraje, dirigiendo los cortos "Dreamers", "Canciones de Invierno" y "El álbum blanco"; obteniendo multitud de premios en los festivales más reconocidos, como la Mención Especial de Honor del Jurado Panorama en el Festival Internacional de Berlín (1999).

Además de su experiencia en el cine, Félix Viscarret ha dirigido diversas series de TV obteniendo máxima audiencia en el prime-time nacional ("Hispania" y "Marco" para Antena 3 TV). También ha impartido anualmente cursos de Dirección de Cine en diversas universidades como University of Washington y University of Oregon.

MASTER DE DIRECCIÓN DE CINE