

Universidad de la República
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Cursos de Educación Permanente
Primer Semestre 2010

Título: La producción de cine independiente.

Docente responsable: Esteban Schroeder.

Destinatarios: Graduados de Ciencias de la Comunicación y otros interesados en la producción cinematográfica.

Objetivos: Proveer de herramientas prácticas y conceptuales acerca de la producción de cine independiente, abordando el proceso de creación desde el desarrollo de la obra hasta su difusión y/o comercialización.

Lograr que el alumno comprenda de manera preliminar los procedimientos de la realización cinematográfica.

Nota: si bien se abordará el desarrollo de obras de ficción y documental, se pondrá énfasis en la producción de obras de ficción.

Contenidos:

El curso realizará una aproximación a la tarea del autor cinematográfico, desde la perspectiva de la producción independiente.

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 Definición del campo de diálogo sobre el cine:

El cine del mundo: Hollywood y el resto.

Las políticas públicas de apoyo al sector: el cine como expresión cultural.

Cine de industria y cine de autor.

Entretenimiento / identidad.

La obra de arte como creadora de identidad.

El autor cinematográfico como creador de arte.

1.2 Dos dimensiones de la obra cinematográfica: Forma y Significado

Dos dimensiones que expresan la responsabilidad del autor.
(director / productor / guionista).

Forma

El cine: un arte colectivo.

El director de cine es aquel que es capaz de explicitar anticipadamente su proyecto técnico / artístico, de modo tal que todos los actores y técnicos que participarán del proceso puedan establecer los insumos - materiales o emocionales - necesarios para que la obra se concrete.

Significado

“El cine nos muestra como somos”.

El autor cinematográfico es aquel que se siente responsable de cualquiera de las consecuencias o implicancias que su obra genere.

2. DESARROLLO DEL CURSO

Módulo 1 (4 clases)

El desarrollo del proyecto y el convencimiento de la necesidad de la obra: la búsqueda de recursos y/o socios.

- La definición de la obra

- La calificación de los atributos del proyecto y el reconocimiento de las debilidades.
- La presentación y el diseño de la presentación.
- La defensa del proyecto.

Módulo 2 (2 clases)

La creación de la obra: preproducción, rodaje y postproducción.

- el desglose del guión y el presupuesto,
- el equipo de dirección,
- la definición del elenco,
- los otros roles del equipo,
- el guión técnico y la organización del rodaje,
- la plataforma del montaje,
- la conformación final de la obra.

Nota: en este módulo se pondrá énfasis en los procesos de producción de obras de ficción.

Módulo 3 (2 clases)

La audiencia: la distribución cinematográfica y las ventanas de explotación.

- Volver al punto de partida: recordar el objetivo.
- La tarea de promoción.
- El circuito de festivales.
- La relación con el distribuidor.
- La distribución independiente.

Carga horaria: 20 horas.

Fecha de inicio: 11 de mayo.

Fecha de finalización: 29 de junio.

Días y horarios: martes de 19:30 a 22 horas.

Lugar: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Salón 6.

Cupo: 40 personas.

Inscripciones: enviar un e-mail a cursos@liccom.edu.uy hasta el 6 de mayo con los siguientes datos:

- Nombre completo:
- C.I.:
- E-mail:
- Título:
- Título expedido por:

ATENCIÓN: En el asunto del e-mail se debe incluir el Nro. de Referencia: 201002

Esteban Schroeder es realizador cinematográfico y docente.

Fue fundador del Centro de Medios Audiovisuales CEMA: una experiencia orientada a la promoción de la expresión audiovisual, que surgió en el contexto de la lucha por la recuperación democrática en el Uruguay. Desde allí participó en más de 30 producciones, como fotógrafo, guionista, productor y realizador. Entre ellas: "Mamá era punk": documental sobre la problemática de la juventud uruguaya en los últimos años de la dictadura. "El cordón de la vereda": testimonial referido a los Derechos Humanos en Uruguay. "Sala de espera": documental ficcionado en base a una investigación del Centro Latinoamericano de Perinatología/OPS sobre las consecuencias psicológicas del aborto provocado. "Uruguay, las cuentas pendientes": documental sobre el plebiscito de 1989 sobre la amnistía a los militares implicados en violaciones a los derechos humanos. "La BCG no engorda": musical.

Es co-autor de diversos proyectos, fruto del trabajo de equipos interdisciplinarios como "Video-Alternativo: Pedagogía Audiovisual para la promoción Socio-cultural" (1985), "Para una Televisión Diferente" (1986) y "El otro Canal" (1993).

Participó en la fundación de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay (1988-90) y también en el proceso fundacional del Instituto Nacional Audiovisual (INA) en su carácter de asesor del Ministerio de Educación y Cultura (1994).

En los últimos 20 años ha tenido una intensa actividad como realizador. Algunas de sus producciones más destacadas han sido:

- “Chile, obra incompleta” (1988): especial periodístico realizado sobre el Plebiscito chileno de 1988, emitido por la TV de Uruguay, Ecuador, Colombia, México y Alemania.
- “La esperanza incierta” (1991): documental sobre las democracias recuperadas en el Cono-sur para CHANNEL FOUR-INGLATERRA.
- “La Cumparsita” (1992): video que representó a Uruguay en la Exposición Universal de Sevilla, España.
- “La historia casi verdadera de Pepita la Pistolera” (1993): telefilm realizado en coproducción entre CEMA y VIDEO-SPOT de ESPAÑA.
- “Patrón” (1994): largometraje realizado con el aporte del Instituto Nacional de Cinematografía de Argentina, en coproducción entre CEMA y ALEPH (Argentina).
- “El viñedo” (2000): telefilm, distribuido en Uruguay por BUENA VISTA INTERNATIONAL.

Su más reciente producción, el largometraje “Matar a todos” (2006) obtuvo la ayuda del Programa IBERMEDIA y de CORFO (Chile), el Premio del Consejo de la Cultura –Chile, el Premio de la Global Film Initiative, el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina – INCAA y del Instituto Nacional de Cine y Audiovisual del Uruguay, ICAU y fue declarado de interés nacional por el gobierno de Uruguay.

Recibió además distinciones en varios festivales, a saber:

- PREMIO DEL PÚBLICO - Festival de Biarritz – 2007.
- MEJOR GUIÓN - Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana – 2007.
- MEJOR ACTUACION FEMENINA - Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana – 2007.
- PREMIO SIGNIS - Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana – 2007.
- PREMIO ESPECIAL DEL JURADO - Festival Internacional de Cine de Cartagena – 2008.
- MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA - Festival Internacional de Cine de Cartagena – 2008.
- PREMIO DEL PÚBLICO – FESTIVALISSIMO - Montreal 2008.
- MEJOR GUIÓN - XIV Mostra de Cine Latinoamericano de Lérida, España – 2008.
- MEJOR GUIÓN – Festival de Santa Cruz, Bolivia – 2008.
- MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA – Premio Pedro Sienna – Consejo de la Cultura Chile – 2008.
- MEJOR FICCIÓN – Asociación de Críticos del Uruguay – ICAU – 2008.

Paralelamente a su actividad profesional, Schroeder ha desarrollado una intensa labor docente tanto en Uruguay como en Chile. En Uruguay formó parte del cuerpo académico que elaboró el Plan de Estudios y la Malla Curricular del Área Audiovisual de la Universidad ORT, fue docente y luego Coordinador Académico del Área Audiovisual de esa casa de estudios (1994-2002) y también se desempeñó como docente de la Universidad de Montevideo (2009).

En Chile integró la plantilla docente del Instituto Audiovisual - DUOC-UC, del Instituto Profesional ARCOS y de la Escuela de Cine de la Universidad PEREZ ROSALES. Además fue Director de la Escuela de Cine de la UNIVERSIDAD ARCIS.