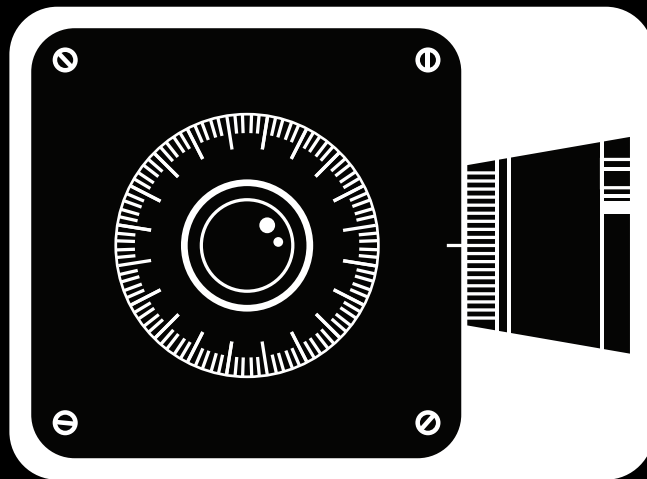

artegios

El cineasta consciente
CURSO DOCUMENTAL

El cineasta consciente

El acceso a la tecnología ha hecho cada vez más palpable la idea de contar aquella historia que queremos. Sin embargo, para que éstas historias tengan una articulación entre la narrativa, el discurso y la forma, es necesario entender -en principio de manera teórica- de qué queremos hablar, cuál es el valor de una imagen, de un testimonio, de cada situación o emoción que se registra. Siempre partiendo de las preguntas esenciales: qué, por qué, cómo, cuándo y cuánto, Artegios invita a su curso de seis meses **El cineasta consciente**, que se estará impartiendo **martes y jueves de 18:00 a 21:00 en calle Zempoala 118, Colonia Narvarte Oriente, del 23 de octubre de 2018 al 25 de abril de 2019** con la intención de acercar a sus participantes al documental desde una perspectiva crítica y práctica.

Con el ánimo de responder algunas preguntas y generar otras a la hora de encarar un proyecto documental, proponemos 150 horas clase de una metodología teórico-práctica, con el siguiente diseño:

- 🎬 Historia del documental – **15 horas**
- 🎬 Crónica y guion – **12 horas**
- 🎬 Estética de la imagen – **9 horas**
- 🎬 Técnicas de investigación – **9 horas**
- 🎬 Ética en el documental – **9 horas**
- 🎬 Documental transmedia – **6 horas**
- 🎬 Antropología visual – **12 horas**
- 🎬 Realización documental: Narrativa, tratamiento, estética.
Formas diversas – con ejercicios prácticos – **15 horas**
- 🎬 Producción – **12 horas**
- 🎬 Fotografía – **12 horas**
- 🎬 Sonido – **12 horas**
- 🎬 Montaje – **9 horas**
- 🎬 Marketing, agentes de venta, distribución y exhibición – **6 horas**
- 🎬 Armado de proyecto final – **6 horas**

A estos talleres se suman tres master class que abordarán temas vitales en una visión contemporánea del documental:

- 🎬 Formas Híbridas – **3 horas**
- 🎬 Documental transmedia – **3 horas**
- 🎬 Distribución y Exhibición Latinoamericana.
Redes y alternativas: nuestro papel – **3 horas**

El cineasta consciente

El cineasta consciente ofrece importantes ventajas comparativas respecto a programas similares en Iberoamérica. En primer lugar, se trata de un programa que adopta una visión amplia y moderna de la disciplina, al estar orientada al análisis profundo de temas no sólo sociales, sino también individuales sin sesgos ideológicos que la vinculen a la propaganda. Y en segundo lugar, nuestra escuela es uno de los vértices del triángulo que forma Artegios: formación, producción y distribución documental. Por tanto, ofrecemos acceso a una perspectiva completa: del estudio a la pantalla.

Un selecto grupo de profesionales en activo del medio audiovisual y también de expertos teóricos te guiarán en este viaje de seis meses hacia la meta de ser un cineasta consciente. Entre ellos figuran la propia dupla de Artegios: **Everardo González y Roberto Garza**.

Requisitos de Admisión

- ❏ Completar la solicitud de admisión
- ❏ Currículum Vitae
- ❏ Carta de intención breve (máximo dos páginas, Arial 12 pt) en la que el aspirante explique por qué le interesa tomar el curso
- ❏ Entrevista presencial
- ❏ Contar con dos ideas de proyecto documental
- ❏ Copia de identificación oficial
- ❏ Pago de inscripción

Objetivos

- ❏ Promover tanto investigaciones rigurosas como películas críticas que ahonden en problemáticas locales y mundiales, mostrando un punto de vista original sobre el tema.
- ❏ Conformar una carpeta de proyecto.

El curso tiene **un costo de \$5,500.00** (cinco mil quinientos pesos) mensuales, con una inscripción de **\$3,000.00** (tres mil pesos). *Si se inscribe antes del próximo viernes 5 de octubre recibirá un descuento del 50% sobre la inscripción.*

Para más información escribanos a: cursos@artegios.com

Las inscripciones se aceptarán hasta el miércoles 17 de octubre.

Profesores

Juan Francisco Urruti
Historia del Cine Documental

Estudió Cine, Antropología Social y un Diplomado de Fotografía. Dirigió documentales en el Archivo Etnográfico Audiovisual del Instituto Nacional Indigenista. Entre 1980 y 1999 realizó trece documentales como director, y nueve como productor ejecutivo, merecedores de premios nacionales e internacionales. Ha escrito una decena de artículos en publicaciones especializadas de México y el extranjero, y una decena de autores han publicado artículos sobre su obra. Fue Director de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, en cuya gestión, conjuntamente con representantes de instituciones culturales y casas de producción privadas, se logró la redacción y puesta en vigor del primer reglamento de filmaciones de la ciudad de México, aún vigente y modelo para los de otras ciudades del país. En 2006 crea TVCiudadana, periodismo audiovisual por internet. Como maestro ha sido Coordinador del Área de Documental y profesor de diversas materias en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Ha sido organizador y/o programador de nueve encuentros internacionales de documentalistas. Ha participado como profesor de realización documental en Argentina, Brasil, España, Cuba y Nicaragua. Jurado de festivales de documental en Amsterdam, Buenos Aires, Chicago, Cracovia, Drama (Grecia), Innsbruck (Austria), Guadalajara, Morelia, DocsDF (México) y una veintena más en el DF. Ha sido Fellow de la Fundación MacArthur Rockefeller (1998) con su proyecto documental La grieta. Es director fundador de ARTES.DOCS, A.C. y de TVCiudadana.

María E. Boullosa Doval
Estética de la Imagen

Estudió Licenciatura en Filosofía en la Universidad Iberoamericana en México, D.F. Tesis: El sentido Ontológico de la angustia en el pensamiento de Martin Heidegger. Cuenta con Maestría en Filosofía contemporánea –UNAM Universidad Nacional Autónoma de México– México, D.F. Ha impartido la asignatura de Teoría del conocimiento y Filosofía en el Bachillerato Alexander Bain, México, D.F. Ha sido colaboradora de la Escuela de cine Arte 7 impartiendo las asignaturas de Historia de las ideas y Estética y también ha sido profesora de Filosofía Moderna en la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado en Editorial Santillana para la elaboración de los libros Ética y Valores 1 y 2 e Historia de la Filosofía. Es miembro de la APPA American Philosophical Practitioners Association- Nueva York, N.Y.

Profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I). Doctor en Ciencias Antropológicas, Maestro en Antropología Visual por la Universidad de Manchester y Etnólogo por la ENAH. Sus principales líneas de investigación son la antropología visual y la antropología urbana, sobre las que ha publicado varios libros y artículos. Es fotógrafo y documentalista independiente: sus fotos han sido publicadas en revistas como Cuartoscuro, La Tempestad y Tragaluz, y cuenta con dos libros fotográficos: Traspasos y Mano de obra (2013). Entre los documentales que ha codirigido destacan Voces de la Guerrero (2004), ganador del premio José Rovirosa, otorgado por la UNAM, y Fuera de foco (2013), merecedor de varios reconocimientos internacionales. Fue por varios años coordinador de las Jornadas de Antropología Visual, curador de la muestra CINE entre CULTURAS dentro del festival DocsMX y desde 2011 es programador de la Gira de Documentales AMBULANTE.

Antonio Zirión
Antropología visual

Profesores

Daniela Rea
Técnicas de Investigación

Reportera y fotógrafa especializada en conflictos sociales, derechos humanos e impacto social de la violencia. Es miembro fundador de la Red de Periodistas de a Pie. Ha trabajado para el periódico Reforma cubriendo temas de pobreza y desarrollo social. En 2018 estrenó su ópera prima documental **No sucumbió la eternidad**. Daniela ha sido investigadora para diferentes proyectos cinematográficos, entre ellos **La Libertad del Diablo** de Everardo González. Ha coeditado dos colecciones de crónicas: México en 14 historias (Punto de Partida, UNAM, 2017) y Romper el silencio (Brigada para Leer en Libertad, 2017, también editado por Alejandro Almazán). En 2013 recibió el premio a la Excelencia Periodística que otorga PEN México y en 2018 ganó la primera edición del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, gracias a su destacado trabajo periodístico, a lo largo de años y coberturas relacionadas con historias de víctimas y conflicto.

Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM) y tiene una Maestría en Sociología Política por la Universidad de la Sorbona París. Ha tomado diversos cursos y talleres de dirección cinematográfica. Ha sido periodista por más de 20 años y ha trabajado para Televisa, Canal Once, Telemundo, Canal 22, entre otros. Ganadora del premio de derechos humanos Rostros de la discriminación por el serial de 4 grandes reportajes Secuestro de migrantes centroamericanos en 2007, además de ganar el premio Pantalla de Cristal, por mejor edición en la cinta **Anxie, retrato de un travesti heterosexual** en 2004. Por su documental **Morir de pie**, obtuvo el premio Mayahuel al mejor documental mexicano en la 26 edición del Festival Internacional de Cine. Actualmente coordina Visión Periférica en Canal22, primer programa para difundir documental en México. Directora de LAB22, Laboratorio de Experimentación Digital, primera plataforma en México para experimentar con los contenidos audiovisuales, particularmente con el documental interactivo.

Jacaranda Correa
Documental Transmedia

Profesores

Everardo González
Realización documental

Cineasta mexicano dedicado a la producción, fotografía y dirección de Cine Documental. Una de las voces más sólidas del género en América Latina. Autor de **La Canción del Pulque**, **Los Ladrones Viejos**, **El Cielo Abierto**, **Cuates de Australia**, **El Paso** y **La libertad del diablo**, proyectadas y premiadas en festivales como IDFA, Toulouse, Los Ángeles, Locarno, Berlín, Valladolid, Miami, Montreal, Sarajevo, Rotterdam, BAFICI, Mar del Plata, Guadalajara y Morelia, entre otros. Ha participado en el departamento de fotografía en películas como **Backyard (El Traspatio)** de Carlos Carrera y **La Jaula de Oro** de Diego Quemada. Everardo es socio fundador de la compañía de producción y distribución de documentales **Artegios** y en paralelo con su carrera como documentalista imparte clases de realización documental en diversas partes del mundo.

Co-fundador de la productora y distribuidora de cine **Artegios**. Productor del multipremiado largometraje **Los ladrones viejos** de Everardo González, Ariel de Oro al mejor documental, así como ganadora del Festival de Cine de Guadalajara. Roberto también es el productor y editor del documental **Los niños de Morelia** de Juan Pablo Villaseñor, acreedor del premio del público a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Morelia (2004). Produjo **El Paso** y **La libertad del diablo** de Everardo González. Ésta última ganadora del Premio Amnistía Internacional durante el Festival Internacional de Cine de Berlín 2017, acreedora del premio al Mejor Documental en el Festival de Cine de Guadalajara, Mejor documental en los premios Ariel y Fénix, entre otros premios y reconocimientos. Roberto acaba de finalizar **Torre x Torre**, su ópera prima como director. En el ámbito docente, fue socio fundador y co-director de la escuela de cine y productora, Arte 7 (2001-2014), así como profesor de cine en la Universidad Iberoamericana (1995-2002). También ha incursionado en la crítica cinematográfica en diversos medios. Ha colaborado en el blog de cine de LETRAS LIBRES, y con las revistas MARVIN y la revista FRENTE.

Roberto Garza
Producción

Profesores

María José Secco
Fotografía

Ha colaborado en la Dirección de Fotografía en múltiples proyectos cinematográficos. Entre ellos: *La libertad del Diablo* de Everardo González, *La Jaula de Oro*, de Diego Quemada Diez, *Gasolina*, *Marimbas del Infierno*, *Maleza*, *Te prometo anarquía* y *Polvo* de Julio Hernández Cordón. Con Paz Fabrega realizó *Agua fría de mar* y con Leticia Jorge & Ana Guevara, *Tanta agua*. María José Secco es una de las mujeres más representativas de la fotografía contemporánea uruguaya y mexicana. Entre otros premios y reconocimientos, recibió en los pasados Fénix, el premio a mejor fotografía mexicana.

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y Maestra en Política Educativa por el IIFE-UNESCO París, con estudios de posgrado en política pública en el IIFE-UNESCO Buenos Aires y en FLACSO México; así como en psicología (CEL, Estado de México, 1988), periodismo (CEU-PART, Ciudad de México, 1992) y de producción radiofónica (XEW Radio, Ciudad de México, 1991). Especializada en cultura escrita, propuestas editoriales, divulgación y movilización social. Experta en difusión de políticas públicas. Ha escrito para Emequis, AZ educación y cultura, L de Lectura, Zona Líder, Quadratín, Virtuoso Cívico, Regina y para múltiples proyectos escolares. Imparte cursos de biografía y memorias en Taller Arteluz. Ha sido instructora de la Maestría en Comunicación de la UABC; Directora General Adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro en Conaculta, Coordinadora de Comunicación Social de la Subsecretaría de Educación Básica, Directora de Desarrollo Cultural del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC). Ha trabajado para UNICEF México, Instituto Politécnico Nacional, Programa Nacional de Lectura (SEP), Instituto Estatal de Policía de Baja California y Fundación Solidaridad Mexicano Americana, A.C., entre muchos otros. Autora de documentos educativos, institucionales, crónica y biografía. Es docente de guión, crónica, comunicación, escritura, rescate de memorias y uso del lenguaje.

Laura Athié
Crónica y guion

Profesores

Nerio Barberis
Sonido

Cursó estudios de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires y Universidad Tecnológica en Argentina. Trabajó en los Estudios Phonalex, en Buenos Aires, Argentina, de 1968 a 1973 como grabador de doblajes, transferencias y mezclador cinematográfico. Ocupó el cargo de Investigación y desarrollo. Maestro de sonido en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC entre los años 1977 y 1980. Responsable de la cátedra de Sonido del Centro de Capacitación Cinematográfica de México entre los años 1977 y 1980. Desde 1988 hasta la fecha es maestro del mismo centro. Da clases en el TEC de Monterrey desde 2016. Fundador, en 1986, de la cátedra de sonido en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, EICTV, Cuba, donde a partir de 1988 es maestro invitado y del 2000 al 2018, evaluador de las Tesis finales de Ficción y Documental. Miembro Activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En Argentina, Perú, Venezuela, Brasil y México, desde 1968 hasta 2018, ha participado en la grabación de sonido directo, edición de sonido, supervisión y diseño sonoro unos 100 largometrajes entre ficción y documental.

Paloma López
Edición

Editora de *La jaula de oro*, ópera prima de Diego Quemada-Diez, competidora en la sección Un Certain Regard del 66 Festival de Cannes, donde obtuvo varios reconocimientos de la crítica francesa y el premio a Mejores Actores del Festival. Por *La Jaula de Oro* ganó el premio Ariel en la categoría de Mejor Edición, así como el Premio Iberoamericano de Cine Fénix en la misma categoría. Poco después editó *La Guerra de Manuela Jankovic*, de Diana Cardozo. En 2015 editó el documental *Margarita*, de Bruno Santamaría, y en 2017 *La libertad del Diablo*, largometraje documental de Everardo González, estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Berlín y ganador del premio Amnistía Internacional. *La libertad del Diablo* obtuvo los premios a Mejor documental Iberoamericano, Mejor película Mexicana y Mejor Fotografía; así como el Premio Guerrero que otorga la Red de Prensa Mexicana de Cine durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2017. Por el montaje de *La Libertad del Diablo* fue nominada a Mejor Edición en los Premios Ariel. Paloma ha dado clases de montaje cinematográfico en escuelas de cine como el Centro de Capacitación Cinematográfica (C.C.C.) y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, EICTV, Cuba.