

live cinema workshop

creación de cine en directo
con herramientas retro-digitales

intro.

El curso plantea ofrecer una primera aproximación a las técnicas digitales y analógicas necesarias para introducirse en el universo creativo de la videocreación en directo. Entendemos al "live video" como algo realmente vivo, y para ello nos centraremos en técnicas analógicas para poner las manos en la masa, usando maquetas, dibujo en directo y objetos. Esta es una propuesta para estimar la creatividad de las participantes, de alejarnos de la comodidad de la tecnología a la cual estamos acostumbradas.

Trataremos el concepto de "directo" y lo aplicaremos al vídeo en directo. El objetivo del curso es empezar en una primera idea para una videocreación y acabar en su realización final, en el cine, en forma de videoperformance. Para ello, iremos de la mano de la teoría, de procesos, de conceptos y técnicas para llegar hasta dicho final.

Nos apoyaremos en la experimentación y la teoría de las múltiples posibilidades que nos ofrece la video creación en directo. Hibridaremos el mundo digital con su fisicidad, siendo la protagonista de este cruce la cámara. El taller está principalmente orientado a la práctica, puesto que su final es realizar una videoperformance colectiva.

¿Qué vamos a hacer?

¿Qué queremos contar? ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Qué medios materiales, económicos y humanos tenemos?

Crearemos nuestros pequeños sets de cine para luego grabarlos. Trabajaremos diferentes técnicas de directo usando cámaras y un proyector de vídeo, empezando con ejercicios sencillos, para luego ir avanzando hacia las técnicas de live cinema. Descubriremos trucos para editar un video mientras se filma. Al finalizar el taller haremos una muestra con los trabajos realizados en el mismo taller.

La estructura del taller será la siguiente: introducción, técnicas básicas de cámara, ejercicios cámara, construcción de una historia, construcción de pequeños sets de cine, experimentar / crear una performance, setup en la sala de cine, pruebas y ensayos con la gran pantalla, presentación pública.

contenidos.

INTRODUCCIÓN A TÉCNICAS DE LIVE CINEMA

- trabajo con objetos físicos
- trabajo con el dibujo
- video en directo
- Cámara y movimiento
- Cámara y cuerpo
- Cámara y proyección
- Formatos de video y calidad de video.
- Breve introducción al software (Isadora).
- Configuración de hardware
- Proyección de video
- Luz, iluminación y sombra
- Videomapping a pequeña escala

PLANIFICACIÓN

- Breve introducción al diseño de luces.
- Breve introducción a la iluminación para cámara.
- Introducción a la mini iluminación con LED
- Breve introducción al uso del sonido.
- Edición y configuración final
- Realización de una secuencia de cine en vivo.
- Presentación de los trabajos realizados.

info práctica.

DURACIÓN

2 días de 5h o 1 día de 7h

(Se pueden adaptar horarios y duración del curso en función de las diferentes necesidades)

NUMERO DE PARTICIPANTES

idealmente 6 - 12

PERFIL

Artistas visuales, video artistas, cineastas, actores, bailarines, performers, estudiantes de arte (nivel universitario), animadores, ilustradores, pintores... y todos aquellos interesados en aprender a trabajar con cámara en directo.

nota.

IMPORTANTE

Los alumnos traen sus propias cámaras (móvil, webcam, foto cámara, video cámara... cualquier dispositivo que haga fotos/vídeos y que tenga la posibilidad de conectarse a un ordenador).

Los alumnos interesados en el software traen su propio ordenador con el software (**Isadora**) instalado.

La tallerista.

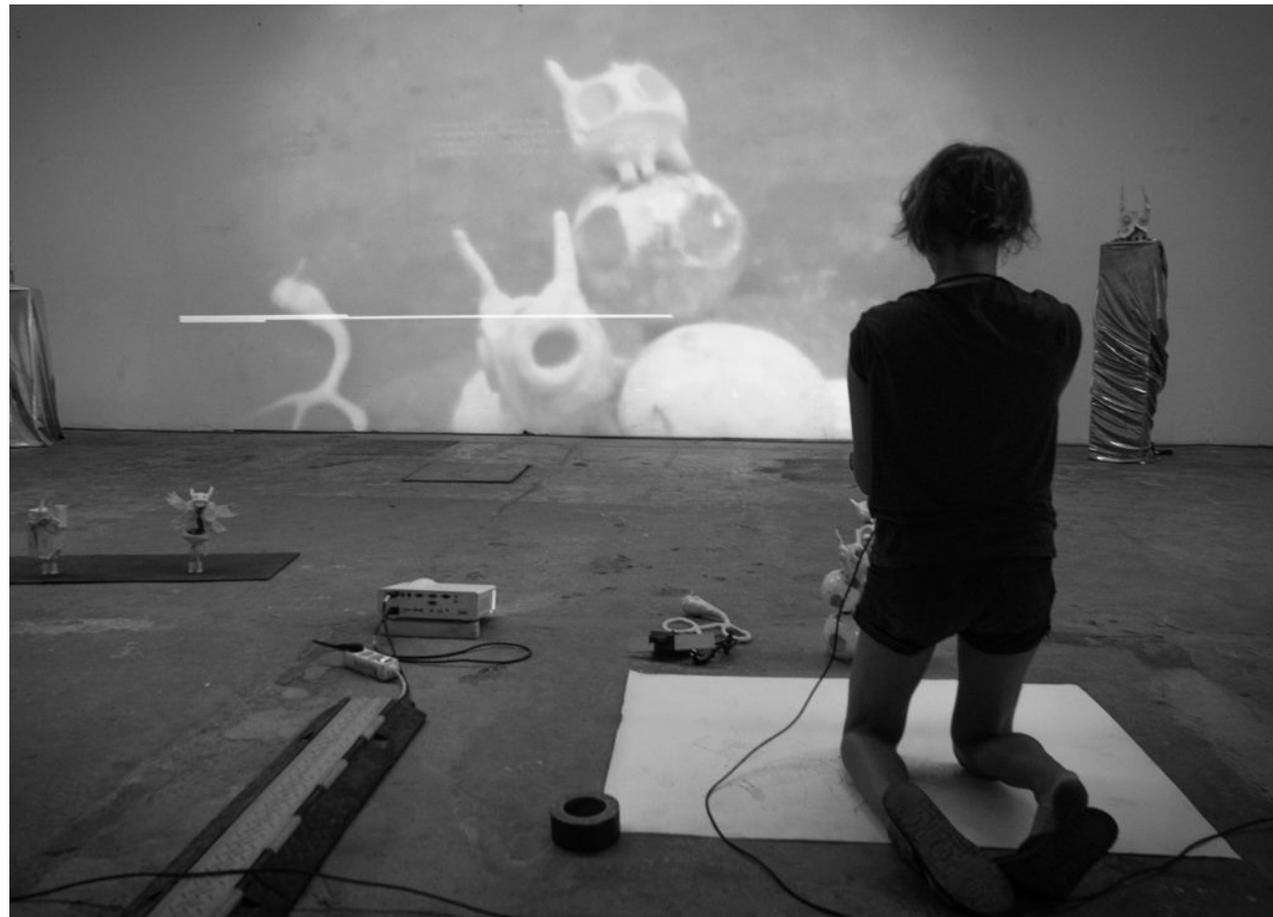
KARLA KRACHT

El trabajo de Karla Kracht es fácilmente identificable gracias a sus seres extraños y peculiares que se encuentran tanto en sus dibujos como en sus animaciones, videos y pequeñas esculturas, y con los que propone un viaje a un futuro incierto y especulativo. Estos seres son los personajes principales de sus instalaciones y performances, que se caracterizan por la mezcla de disciplinas, como el uso de la tecnología y los diferentes estilos narrativos..

Desde el 2008, Karla crea trabajos de "Live Cinema" donde experimenta con las posibilidades que ofrece la mezcla de las artes plásticas, el cómic, la animación y el teatro de objetos. Junto con el director de escena y dramaturgo Andrés Beladiez funda el proyecto colaborativo zoomwooz, creando obras escénicas cinematográficas con las que han recorrido por el mundo.

Su trabajo ha sido presentado y premiado en diferentes espacios de arte y festivales:: Animateka Ljubljana, Alhondiga Bilbao, Festival du Nouveau Cinema Montreal, Georgetown Festival Malaysia y Tabakalera San Sebastian, Charleville (in), entre muchos otros.

www.karlakracht.com

historial

He impartido talleres (entre otros) en

Athens Digital Arts Festival

Atenas. Grecia. Oct 2021

Live Cinema. Taller de creación de cine en directo con herramientas retro-digitales para adolescentes.

Zumzeig Cine

Barcelona. España. Oct 2021

Live Cinema. Taller de creación de cine en directo con herramientas retro-digitales para todos públicos.

Gefährliche Arbeit

Berlin. Alemania. Aug 2021

Live Cinema. Taller de creación de cine en directo con herramientas retro-digitales para profesionales de artes escénicas.

CEF Audiovisual School

Palma de Mallorca. España. Sep 2020

Live Cinema. Taller de iniciación a la creación de performance con vídeo en directo para artistas y cineastas.

Instant42

Changhua. Taiwán. Abr 2020. Creación de historias visuales a través de esculturas con circuitos electrónicos.

Fundación Simón Patiño.

Cochabamba. Bolivia. Mar 2019. Tecnologías Frankenstein. Prácticas retro-digitales para la creación multidisciplinaria.

Unima España.

Asturias. España. Aug 2017. Taller de creación de espectáculos live cinema.

La Mutant

Valencia. Nov 2018. Taller de animación y Live Video.

National University for the Arts Singapur

Singapur. Singapur. Mar 2017. Taller de creación de espectáculos live cinema.

Gimcheon International Festival.

Corea. Agosto 2018. Creación de vídeo en directo para actores.

Cyprus International Film Days

Limassol, Chipre. Mayo 2016. Animation and Live Video Workshop.

contacto.

KARLA KRACHT

m +34 690 005 864
e karla@karlakracht.com
w www.karlakracht.com
a C/ Jubany 21
08019 Barcelona
Spain

