

EL PROCESO CREATIVO

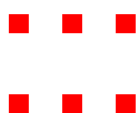

O PROCESSO CRIATIVO

5º Encuentro

25 Abril 2024

Universidad Rey Juan Carlos
Campus de Fuenlabrada, Aulario III, Aula Magna 322.

Apresentação

Universidad Rey Juan Carlos ::: Universidade da Beira Interior ::: Universidade do Algarve

Campus de Fuenlabrada
Aulario III. Aula Magna 322

Vicerrectorado de Comunidad, Campus y Cultura y Deporte, URJC

LabCom-Comunicação e Artes ::: iA* ::: Error 405 ::: Doutoramento em Media Artes :::
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad

El proceso creativo
Cineastas y otros artistas

O Processo criativo
Cineastas e outros artistas

Alrededor del 25 de Abril de 1974
A propósito do 25 de Abril de 1974

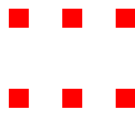
El 21 de febrero de 2020 nos reunimos un grupo de investigadores y cineastas en Covilhã (Portugal) organizado por Universidade da Beira Interior (Portugal) y la Universidad Rey Juan Carlos (España). Queríamos hablar sobre el oficio de la dirección cinematográfica y de las tareas del equipo en el proceso de hacer películas. De qué, cómo y desde dónde filmar... y entre otras muchas cosas de: ¿dónde poner la cámara?

Fue un encuentro intenso, muy productivo y el inicio de muchas conversaciones posteriores y más encuentros. Nos volvimos a juntar el 7 de octubre de 2021 en Madrid y el 14 de octubre de 2022 nuevamente en Covilhã.

En el camino nos hemos ido encontrando con nuevos compañeros de viaje con los que compartimos muchos quehaceres creativos y decidimos juntarnos para organizar el IV Encuentro con la Universidade do Algarve que también está trabajando con estos temas, el 23 de octubre de 2023.

Todo gira alrededor del proceso creativo. ¿Qué es el proceso creativo? Esta es la cuestión principal que pretendemos debatir. El objetivo es comprender el oficio del cineasta, los procesos y la diversidad de métodos realmente utilizados en la creación artística, que intervienen en el dominio de la técnica y en la toma de decisiones estéticas.

Este encuentro coincide con una fecha emblemática, el 25 de Abril, 50 años de la Revolución de los Claveles, y hemos querido hacerle un pequeño homenaje y hablar sobre: Procesos creativos alrededor de las revoluciones y de los cambios sociales.

programa

9:00 Presentación

Mercedes del Hoyo

Vicerrectorado de Comunidad, Campus y Cultura y Deporte

Alfonso Palazón (URJC) | Manuela Penafria (UBI) | Ana Isabel Soares (UAAlg)

9:30-11:30

José Filipe Costa | **Empatia, envolvimento e identificação: entre o trabalho do actor e a construção das personagens** (online)

Relator: Manuela Penafria

Debate y discusión

11:30-12:00

Descanso

12:00 – 14:00

Cecilia Bartolomé | José Juan Bartolomé | **No se nos puede dejar solos. Y ahora qué...**

Relator: Alfonso Palazón

Debate y discusión

14:00 – 16:00

Comida

16:00 – 18:00

Mirian Tavares | **Apresentação da Coleção de edições *Processos de Criação* (CIAC-Centro de Investigação em Artes e Comunicação, UAIG)**

Mesa redonda

Moderación: Ana Isabel Soares | Mirian Tavares

Alfonso Palazón | Manuela Penafria | Caterina Cucinotta | Jesús Ramé | Juan José Domínguez

18:00 – 18:30

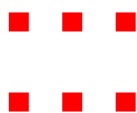
Conclusiones

Ana Isabel Soares | Mirian Tavares

18:30

Cierre

Alfonso Palazón | Manuela Penafria | Ana Isabel Soares

participantes

::: Alfonso Palazón

Doctor y Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Premio Internacional Aurelio Paz dos Reis 2016. Profesor Titular de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Dirige el Máster Oficial en Documental y Nuevos formatos en la URJC. Ha trabajado en diferentes proyectos audiovisuales como realizador, productor y guionista. Entre sus líneas de trabajo destacan la creación y la realización, el documental y las narrativas transmedias.

::: Ana Isabel Soares

Formada em Línguas e Literaturas Modernas (Português/Inglês) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1993), com Mestrado e Doutoramento do Programa em Teoria da Literatura da mesma Faculdade (2003). Em 2009, completou nesse Programa uma investigação de pós-doutoramento sobre cinema português e poesia. Tem exercido a docência universitária na Universidade do Algarve, onde é Professora Associada e lecionou como docente convidada em universidades portuguesas e estrangeiras. Integrou a equipa de fundadores da AIM – Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, de que foi a primeira Presidente (2010-2014). Entre agosto de 2011 e outubro de 2012, foi Adjunta da Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, função em que participou no lançamento do Plano Nacional de Cinema. É, desde a sua criação em 2022, vice-diretora do Mestrado em Processos de Criação.

::: Caterina Cucinotta

Mestre em Estudos Artísticos pela Faculdade de Letras da Universidade de Palermo (licenciatura, 2003) e de Bolonha (mestrado, 2006). Em 2015, concluiu o doutoramento em Ciências da comunicação vertente Cinema na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. A tese de doutoramento, financiada pela FCT e publicada em livro pela LabCom com o título “Viagem ao cinema através do seu vestuário” (2018), analisa o cinema português de etnoficção através da metodologia da Fashion Theory. Deu aulas de Direção de Arte e Figurinos no projeto “Cinemalogia” do Festival “Caminhos do Cinema português”, foi professora convidada das Faculdades de Letras da Universidade de Lisboa,

da Beira Interior nas cadeiras de Cinema Português e de História e Estética do Cinema Português e também na Universidade La Sapienza de Roma na cadeira de “Clothes on film”. Como investigadora integrada do IHC da NOVA FCSH desenvolve o projecto de pós-doutoramento “Figurinos e textura espacial: design e arte no cinema português dos últimos 50 anos”, também financiado pela FCT.

::: Cecilia Bartolomé

Considerada una de las mujeres cineastas más transgresoras de su época. Se crió en la antigua colonia española de Fernando Poo, actual Guinea Ecuatorial, donde comenzó a actuar y a dirigir en las representaciones teatrales escolares, llegando a su etapa adolescente cuando dirige a los alumnos de la Escuela Superior Indígena. Tras abandonar sus estudios de Ingeniería y posteriormente Ciencias Económicas, consigue inscribirse en la Escuela Oficial de Cine en Madrid, uno de los centros más destacados del momento donde se gestó el Nuevo Cine español. Bartolomé se graduó en 1969 con *Margarita y el lobo*, una práctica para la escuela que se convirtió en un mediometraje casi revolucionario para el momento. En 1981 codirige con su hermano *Después de...*, un documental político dividido en dos partes (*No se os puede dejar solos* y *Atado y bien atado*, respectivamente), censurado, según Bartolomé, por razones políticas.

A finales de los 90 dirige *Lejos de África* (1996), una obra escrita nuevamente en colaboración con su hermano, donde la realizadora alicantina narra de manera autobiográfica su infancia en la antigua colonia española. En 2005 crea para la serie de televisión *Cuéntame cómo pasó* un capítulo documental bautizado como *Especial Carrero Blanco: el comienzo del fin*, que asegura ser uno de los proyectos más interesantes de su carrera.

::: Jesús Ramé

Doctor en Filosofía por la UNED, con la tesis titulada *El error de Narciso: Estética modal y audiovisual*. Profesor del Departamento de Comunicación y Sociología y del Máster del Formación del Profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor de postgrado en la UNED del curso “Alfabetización Audiovisual para docentes”. Ha sido también profesor de “Montaje y Postproducción” en la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del equipo de investigación Intermedia de la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinador del proyecto de alfabetización y creación audiovisual “Educar la mirada” (grupo de investigación Intermedia. URJC). Su texto “Lukács y el cine” ha obtenido el premio Fernando Gonçalves Labrador en el IX Congreso Internacional de Cine de Avanca 2018 (Portugal). Recientemente ha sido editor del libro *No lo saben, pero lo hacen. Textos sobre cine y estética de György Lukács* (2019). Además es montador profesional de cine y televisión.

::: José Filipe Costa

Doutor pelo Royal College of Art, Londres e licenciado e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova, FCSH. Tem leccionado no IADE (cursos de Design e de Fotografia e Cultura Visual), Universidade Lusófona (Master DocNomads, Documentary Film Directing Erasmus Mundus), Instituto Politécnico de Tomar (vídeo e cinema documental) e ETIC. Foi professor visitante na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Escreveu e realizou as curtas metragens ‘A Rua’ (2008), ‘Chapa 23’ (2006), ‘Domingo’ (2005) e ‘Undo’ (2004) e os documentários ‘Linha Vermelha’ (2011), ‘Entre Muros’ (2002) e ‘Senhorinha’ (1999). Os seus

filmes foram apresentados em festivais internacionais de cinema como Cinéma du Réel, Viennale, PlanetaDoc, Fórumdoc.bh, Fidé Brasil, Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, IndieLisboa, Curtas de Vila do Conde, entre outros, e foram exibidos em vários canais de televisão como RTP, Futura-Brasil e ZDF-Arte. É autor do livro “O cinema ao poder!” (2002 e 2015). O seu mais recente filme é *Prazer, Camaradas!* (2019) estreado no Festival de Locarno.

::: José Juan Bartolomé

José Juan Bartolomé, español, es economista, sociólogo y director de cine documental. Apasionado por América Latina, ha trabajado en El Salvador (CA), Chile y Cuba y recorrido buena parte de Latinoamérica. Ha sido profesor de Estructura Social de Iberoamérica en la Universidad Complutense de Madrid. Colaboró con Patricio Guzmán en la realización y postproducción de *La Batalla de Chile* y codirigió, junto a su hermana Cecilia, el documental de 180 minutos “Después de...” sobre la transición española. Ha realizado diversos documentales antropológicos y sociológicos para Televisión Española. Posteriormente y hasta su retirada como funcionario público, ejerció como responsable de la regulación de los medios de comunicación audiovisuales (radio y televisión) en España. Desde 1974 ha colaborado con Marta Harnecker en diversos trabajos, inicialmente sobre la problemática de Chile y Cuba, y en la actualidad sobre temas de participación popular.

::: Juan José Domínguez

Doctor y Licenciado por la Universidad de Sevilla con una tesis sobre historia del sonido cinematográfico. Profesor de Realización Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde 2008. Entre 2000 y 2008 es profesor en la Universidad de Salamanca. Es especialista en Realización en Cine y Televisión y Dirección de Actores. Como profesional trabaja regularmente en diversas obras audiovisuales. Sus últimos trabajos han sido la dirección fotografía y edición de una campaña audiovisual de contenido social para la Fundación Telefónica y la dirección de fotografía de *Tamia: Juan Brito*, documental dirigido por Alfonso Palazón. Sus publicaciones se centran en el sonido cinematográfico y la realización y la tecnología audiovisual.

::: Manuela Penafria

Professora Associada no Departamento de Artes, da Universidade da Beira Interior onde leciona nos cursos de 1º e 2º Ciclos em Cinema. É membro do conselho científico de revistas portuguesas e brasileiras e participa regularmente na organização e na comissão científica de eventos. É membro do Conselho Consultivo da AIM – Associação dos Investigadores da Imagem em Movimento, onde também é membro coordenador do Grupo de Trabalho "Teoria dos cineastas". É co-editora da revista *DOC On-line* (UBI/Portugal; UNICAMP/Brasil), www.doc.ubi.pt.

::: Mirian Tavares

Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia e Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Coordena o CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação e é Professora Catedrática em Media-Arte Digital da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

da Universidade do Algarve (UAIG). Assume ainda o cargo de Diretora do Doutoramento em M3dia-Arte Digital, lecionado em parceria entre a Universidade do Algarve e a Universidade Aberta. Autora de v3rios livros e artigos cient3ficos, dirige no CIAC a revista Rotura – Revista de Comunica33o, Cultura e Artes e coordena duas cole33es editoriais: "Humanitas" e "Processos de Cria33o", esta 3ltima dedicada a publica33es que registam e analisam processos criativos em v3rias artes.

