

TALLER PRESENCIAL DE

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

para ANIMACIÓN STOP-MOTION

IMPARTE: KARLA CASTAÑEDA

GANADORA DE DOS PREMIOS ARIEL POR MEJOR CORTO ANIMADO

ANIMADORA EN PINOCCHIO DE GUILLERMO DEL TORO

INICIO: 31 de julio de 2023
FIN: 04 de agosto de 2023
DURACIÓN: 25 horas totales,
5 sesiones de 5 horas
HORARIO: Lunes a viernes, de 09 h a 14 h
COSTO: \$3,500 pesos mexicanos
INCLUYE MATERIALES

Un curso-taller completamente práctico, donde explorarás el proceso creativo y técnico que se realiza para generar cortos animados con la técnica de Stop Motion, el taller hará un repaso de los materiales, historia de la animación, procesos de investigación, creación de materiales, y la creación de una carpeta de producción que contemple iluminación, arte y props vinculados a la técnica de Stop Motion.

DIRIGIDO A: Público en general, pero enfocado a jóvenes mayores de 15 años.
Entusiastas y profesionales de la animación y cine, artistas plásticos y artistas audiovisuales.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS:

- Interés por la creación artesanal (Dibujo y modelado a mano).
- 1 libreta de apuntes
- 1 revista vieja para recortes
- Cartón reciclado

PRODUCTO FINAL:

Desarrollo de una carpeta de producción, asesorada por la directora Karla Castañeda. Materiales y prácticas para la creación de escenarios vinculados a la técnica de Stop Motion.

TEMARIO:

Día 1
Introducción

Presentación reel Karla
Qué es diseño de producción y dirección de arte
Historia
•Clásicos
•Contemporáneos
Ejemplo análisis de guión La Noria
Ejemplo análisis de guión Jacinta

Día 2 y 3
Metodología

- Investigación
- Guion análisis
- Arcos dramáticos-psicología de personajes-biografías
- Teoría del color
- Historia del arte
- Guías de estilo
- Paleta de color -color Script
- Formas, texturas.
- Trabajo con el Director de Fotografía
- SEMIÓTICA

Ejercicios
Repartición de GUIÓN LA SIESTA DE LOS ENORMES para abordarlo

Día 3 y 4
Carpeta de producción Stop Motion

Trabajo con La siesta de los enormes
Trabajo con Caja de cartón
Creación de carpetas
REVISION CARPETAS con feedback.
Elaboración de props

Día 5
Proceso de Pinocchio

**IMPARTIDO POR:
KARLA CASTAÑEDA**

Nacida en Guadalajara, en 1978, es una animadora de cine mexicana y una de las creadoras más relevantes del stop-motion mexicano. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, destacando dos premios Ariel, uno en 2008 por *Jacinta* y otro en 2012 por *La noria*. En 2022 se anunció la colaboración entre Castañeda y el director de cine Guillermo del Toro en la producción de la adaptación de *Pinocchio*.

Estudió Pintura e Ilustración en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, en el campus de Pontevedra, España. Posteriormente, obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de la Universidad Jesuita de Guadalajara, donde recibió clases de la pedagoga y crítica de cine Annemarie Meier, y de Cristina Romo Gil, fundadora del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación (CONEICC). Se interesó por el cine de animación llegando a participar en el set de *Hasta los Huesos*, de René Castillo y Cecilia Lagos, donde conoció al animador Luis Téllez, con cuya colaboración contaría a partir de entonces para sus propios proyectos.

En 2008, estrenó *Jacinta*, dando comienzo a su trayectoria como directora en la especialidad del stop-motion. Con esta obra inicia su trilogía de la muerte, la ausencia y la pérdida. En ella describe la soledad de una mujer y cómo el paso del tiempo

la convierte en una anciana, Por este trabajo obtuvo un premio Ariel en 2009 al Mejor Corto de Animación. Ese mismo año fue nominada para el premio Oscar en la misma especialidad. En 2009, obtuvo el premio al Mejor Corto de Animación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En 2010, colaboró con la dirección de diez cortometrajes animados de 1 minuto de duración en la técnica 2d, para el proyecto *Batallon52*, cuyo objetivo era desmitificar a los héroes para revisar la historia, con motivo del Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución de México. Cabría destacar entre ellos *Suertes*, *Humores* y *Pequeñas Historias*.

Al año siguiente, en 2011, Castañeda publicó la serie *Félix, el coleccionista de miedos*, que consta de 26 episodios de 10 minutos de duración. Este trabajo fue un encargo de la editorial gallega OQO y era la adaptación de un álbum ilustrado de su catálogo. Algunos de estos capítulos fueron premiados en el Festival Internacional de Televisión de Barcelona, también conocido como Festival Internacional del Audiovisual de Barcelona (OETI). Ese mismo año, la obra recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Brasil Stop-Motion.

En 2012, estrenó su cortometraje *La noria*, donde narra el dolor de un padre ante la pérdida de su hijo. Con esta obra obtuvo su segundo Ariel al Mejor Cortometraje un año después, en 2013 y el premio al Mejor Corto de Animación en la 22 edición del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz.

En 2016, colaboró en el diseño de producción del cortometraje *Inzomnia*, de Luis Téllez y de Francesca Berlingieri. Dos años después, en 2018, Castañeda se integró en la plataforma Internacional Free The Bid para la promoción de mujeres cineastas en el mundo.

En 2021, entró a formar parte del estudio de formación El Taller del Chucho, proyecto auspiciado por el director de cine Guillermo del Toro, convertido en centro de referencia de la animación en México. En 2022, fue invitada a ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS).

Entre otros trabajos de animación, se encuentran los videos realizados para diferentes formaciones musicales como el grupo Cuca, en el videoclip *Lo muerto*, para el grupo Korn en *A different world* y

para In Flames en *Here until forever*.

Colaboró en el Arte y Diseño de la Producción de los largometrajes de Ian Martin *Fantasma* y *La última pesadilla*.

¿CÓMO ME INSCRIBO?

Haz tu pago con los siguientes datos bancarios: BANAMEX a nombre de Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel SC, No. de cuenta: 1670420, Sucursal 7010, Clabe interbancaria: 002180701016704203

Una vez realizado el pago es importante que nos envíes a veracruzandecine@gmail.com, una foto de tu comprobante con buena resolución, tu nombre completo, teléfono y nombre del curso al que ingresas.

Reconocimientos

2007 – Premio Perla Negra en el Middle East International Film Festival (NEIFF)13 por Jacinta.

2008 – Ariel al Mejor Corto de Animación por Jacinta.

2009 – Preseleccionada para el Oscar al Mejor Corto de Animación por Jacinta.

2009 – Mejor Corto de Animación del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) por Jacinta.

2011 – Premio especial de Jurado en el Festival de Brasil Stop-Motion por Félix, el coleccionista de miedos.

2011 – Festival Internacional de Televisión de Barcelona, actualmente conocido como OETI (Festival Internacional del Audiovisual de Barcelona) en el que algunos de los capítulos de la serie Félix, el coleccionista de miedos han sido premiados.

2012 – Ariel al Mejor Corto de Animación por La noria.

2013 - Premio del Jurado del Festival de Cine Latinoamericano. Biarritz, Francia por La noria.

 veracruzandecine@gmail.com

 01 (228) 8 18 68 62

 [escueladecineluisbunuel](https://www.facebook.com/escueladecineluisbunuel)

 [@cine_luisbunuel](https://twitter.com/cine_luisbunuel)

 [escueladecineluisbunuel](https://www.instagram.com/escueladecineluisbunuel)

 Belisario Domínguez 31,
Centro Histórico,
Xalapa, Veracruz, C.P. 91000