

WORD-FRAME LA CABINA VALÈNCIA
Laboratorio de desarrollo de cortometrajes y medimetrajes

PROGRAMA

a) La creación como un trabajo colectivo

La metodología aplicada pretende desarrollar ante todo las habilidades de trabajo en común, la colaboración entre los participantes y el enriquecimiento de cada proyecto a través del intercambio de ideas y experiencias.

A través de diversas dinámicas grupales, buscamos generar personas creativas que sepan trabajar de manera conjunta. Uno de los puntos clave del trabajo creativo es que todas las personas participantes sean actores fundamentales en la creación de las obras de sus compañeras y compañeros. La metodología de trabajo es, pues, innovadora.

Por un lado, las teorías creativas de autoría tradicionales se sustituyen por dinámicas de grupo, puesta en común constante del proyecto y fomento de la colectividad creativa y la participación.

Por otro lado, se consigue igualmente una interiorización mayor de los conceptos ya que se empezarán a utilizar tanto en el proyecto personal como en la asesoría que los participantes den a sus compañeras y compañeros.

Se desarrollarán sesiones en grupo que serán compaginadas con otras individuales y el trabajo de *one to one*, este último fundamental para la formación en marketing, venta, promoción y preparación del *pitching* internacional.

b) Producción y posibilidades como eje transversal

Todas las sesiones se dirigirán a desarrollar las posibilidades de realización, producción y distribución de cada obra, teniendo en consideración el panorama nacional e internacional actual.

Se incorporarán en la formación, ponencias impartidas por profesionales que compartirán sus casos de éxito.

c) Conocimiento de la industria cinematográfica

A la par que se desarrollan estas sesiones grupales creativas, se ofrecerán lecciones magistrales diarias de una hora aproximada de duración. En estas sesiones se abordarán temas tanto creativos como industriales. Algunos de estas lecciones serán:

- Historias locales, dramas universales
El principio básico de esta clase será que el estudiantado conciba la importancia de la combinación entre dramaturgia y acción. Cómo los sentimientos más universales, si se trabajan de una forma adecuada, pueden llegar a transformar **temáticas locales en historias universales**.
- Aproximación a la industria cinematográfica. Agentes y procesos que intervienen en una producción
Desde la ideación hasta la exhibición, varios agentes intervienen en la industria cinematográfica. Es necesario saber identificarlos y conocer los procesos para que las obras no se queden guardadas en un cajón.
- Nuevas plataformas, nuevos públicos
Llevamos varios años viviendo un cambio de paradigma en el sector audiovisual. Las nuevas posibilidades y los nuevos agentes que se han creado complementan o sustituyen antiguos espacios de exhibición. Conocer las **herramientas de digitalización para la producción y comunicación** de la obra, así como las diversas posibilidades de exhibición, hacen que los proyectos crezcan en competitividad.
- El producto cinematográfico. El marketing y la venta
Aproximación al concepto de **producto cinematográfico**, entendiendo la obra como un consumible de valor que debe ser adecuadamente descrito, explicado y presentado ante otros agentes de la industria (festivales, mercados, televisiones, plataformas, etc.).
- Posicionamiento y dimensión de la obra en el panorama internacional
Las posibilidades que una obra cinematográfica tiene en el **mercado internacional** deben tenerse en cuenta antes de lanzarse a producir. Dimensionar la obra dentro de la industria y analizar los públicos ayudará al creador a entender la posición que el producto ocupa dentro de la industria y dónde focalizar el esfuerzo.

d) *Pitching* y dossier de venta

Las personas participantes trabajarán de manera continua con el objetivo final de presentar un dossier de venta que incluya sinopsis, puntos destacables del proyecto, *logline* y tratamiento. Con todo el material comprendido e interiorizado, realizarán un *pitching* a productoras nacionales e internacionales de manera *online* en el que deberán incluir una aproximación al briefing de teaser y un moodboard.

Estas presentaciones y su posterior diálogo deberán realizarse con el conocimiento del lenguaje técnico necesario para comunicarse con los diferentes departamentos durante la preproducción, el rodaje y la postproducción.

CONTENIDOS

Sesiones grupales de creación: A cargo de Massimiliano Nardulli y Gonzalo Gómez Lobato.

Desarrollo de guion: A cargo de Massimiliano Nardulli y Gonzalo Gómez Lobato.

Coproducción internacional: A cargo de Edwina Liard, Nidia Santiago y Alejandra Mora.

Desarrollo creativo: A cargo de Chema García Ibarra.

***Elevator Pitch*:** Taller dirigido a la presentación y comercialización de proyectos audiovisuales a cargo de Violeta Garín.

***Pitching Internacional Online*:** Con la participación de productoras europeas.

WORD-FRAME LA CABINA VALÈNCIA - *Pitching* Internacional *Online*

Encuentro *online* creado ad hoc para conectar los proyectos con productoras españolas y europeas.

Los participantes serán preparados para la correcta presentación de sus trabajos en inglés: la importancia de un *pitch*, partes principales del discurso y estructura básica del discurso.

Tras esta sesión habrá un espacio de comentario colectivo e individual con todas las productoras invitadas.

El objetivo de esta segunda etapa es evaluar e incrementar el potencial nacional e internacional de cada obra además de generar compromisos por parte de las productoras participantes en el seguimiento y posible colaboración con los proyectos presentados.

Productoras invitadas - *Pitching* Internacional *Online* de València 2022

Amélie Queret: RESPIRO PRODUCTIONS (Francia)

Edwina Liard y Nadia Santiago: IKKI FILMS (Francia)

Ciaran Charles: ROCKALL FILMS (Irlanda)

Massimo D'Orzi: IL GIGANTE CINEMA (Italia)

Elena Maeso: AMANIA FILMS (España)

Ana Eira: SÁBADO PELÍCULAS (España)

Rafa Molés y Pepe Andreu: SUICAFILMS (España)

Alejandra Mora: QUATRE FILMS (España)

TORINO SHORT FILM MARKET

Esta última fase se desarrollará en la ciudad de Turín (Italia) durante el **Torino Short Film Market (TSFM)**. Será el premio que obtendrá el proyecto ganador del **WORD-FRAME LA CABINA VALÈNCIA**, seleccionado por los coordinadores entre los 8 proyectos en formación.

Este proyecto será invitado al taller que se llevará a cabo en Turín durante el mercado internacional de TSFM, que incluye 1 proyecto por cada Word-Frame de TSFM desarrollado en Europa durante el año.

Durante este taller de 5 días, los proyectos seleccionados recibirán una formación exhaustiva sobre coproducción internacional, acceso a mercados y festivales internacionales y realizarán una nueva sesión de *pitching* abierta a profesionales de la industria cinematográfica (televisiones, distribuidoras, productoras, etc.).

Este taller incluye también una asesoría para la preparación de los *pitching* y los encuentros *one to one*. Toda esta tercera fase de formación y los encuentros desarrollados en la misma serán en inglés.

Calendario 2022

Word-Frame La Cabina València: Del 7 al 11 de noviembre

Torino Short Film Market: Del 27 al 30 de noviembre

DIRECCIÓN

Áurea Ortiz Villeta es historiadora de cine, profesora asociada del departamento de Historia del Arte de la Universitat de València y miembro del equipo de la Fílmoteca de València desde sus inicios, como jefa de extensión y comunicación y técnica de programación y donde, ha organizado seminarios y talleres sobre temas cinematográficos, ciclos de cine y exposiciones.

Es directora del Aula de Cinema de la Universitat de València y codirectora de LABdeseries. Festival de Series de València. Sus temas de

interés incluyen la historia del cine español, la relación del cine y las artes y la representación de las mujeres en las artes plásticas y el cine.

Entre sus publicaciones destacan *La pintura en el cine: Cuestiones de representación visual* y *Del plató al castillo. 50 miradas de cine sobre la Edad Media*, numerosos artículos en revistas especializadas y obras colectivas como *A+A Arquitecturanimación* (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya), *En tránsito: Berlín-París-Hollywood* (Festival de cine de Las Palmas), *La memoria en imágenes* (Saco, 2021).

Ha dirigido varios cursos y seminarios en universidades y centros culturales, como “Por qué lo llaman cine de mujeres cuando quieren decir cine” (MuVIM), “La arquitectura en el cine” (UPV) o “La imagen, la realidad y nosotros: qué nos cuenta el cine actual” (Universitat de Gandia), entre otros.

Actualmente reflexiona sobre series y cine en diversos medios escritos y radiofónicos como Culturplaza, CTXT, Caimán Cuadernos de cine y en el podcast “Laboratorio de Investigación de Series” (Podium Podcast).

COORDINACIÓN

Sara Mansanet es gestora cultural y doctoranda en Industrias de la Comunicación y Culturales por la Universitat Politècnica de València, es directora del Festival Internacional de Mediométrajes La Cabina desde 2017 y técnica responsable del Aula de Cinema de la Universitat de València desde 2019. Profesional experta en el ámbito de la programación cinematográfica y la generación de contenidos audiovisuales, entre los que destacan *València Destroy. La historia no contada de la Ruta del Bakalao* (Podium Podcast), el programa de

periodismo documental *Focus. Què ens passa?* (À Punt Mèdia) o la serie *Terres de Cinema* (À Punt Mèdia).

De sus publicaciones en revistas especializadas destacan artículos tales como *El nou cinema valencià* (2021), *La Cabina. De 30 a 60 minuts* (2021) o *Estudio de públicos de Filmoteca de València* (2016).

Ha sido jurado oficial de festivales como Alcances, FICBUEU, MICE (Muestra internacional de cine educativo) o Zinegoak, además de ser mentora experta en producción en el Programa Atenea dirigido a jóvenes cineastas.

Es asimismo coautora del estudio “Los efectos de la pandemia covid-19 en el ecosistema de festivales cinematográficos de la Comunitat Valenciana”.

Alexia Guillot desarrolla su trayectoria profesional en labores de producción y protocolo de eventos relacionados con la cultura y el audiovisual en València desde el año 2016 hasta la actualidad. Licenciada en Historia del Arte, tras cursar el Máster de Gestión Cultural de la Universidad de València, pasa a trabajar en el Festival Internacional de Mediométrajes La Cabina, donde a día de hoy realiza tareas de producción, protocolo, programación y tráfico de copias.

Durante el año 2021, combinó su rol en La Cabina con la coordinación de producción de la sala La Mutant (2019-2021), la jefatura de producción del programa *Plis Play* (À Punt Mèdia) y el protocolo de la gala de los Premis Berlanga, que se realiza anualmente en la Comunidad Valenciana.

Actualmente, además de los proyectos mencionados, se suman la producción en el festival de artes vivas 10 Sentidos y la codirección de la plataforma de prescripción de cine y series Las Entendidas.

Massimiliano Nardulli ha trabajado como programador de cortometrajes, director artístico y asesor de varios festivales de cortometrajes y largometrajes en Europa como el Festival Européen du Film Court de Brest (Francia), Arcipelago-Festival Internazionale di cinema e nuove immagini (Italia), Internationale Kurzfilmtage Winterthur (Suiza), Lakino-Latin American Film Festival (Alemania), Timishort (Rumania), Next (Rumania), Festival de Biarritz Amérique Latine (Francia) IF Istanbul (Turquía), ShorTS (Italia).

Es uno de los fundadores del mercado de cortos TSM (Turín) y miembro de la Academia Francesa de Cine. Desde 2015 se dedica al desarrollo de guiones y script consulting siendo unos de los creadores del Talent Lab LESS IS MORE, donde sigue trabajando hasta hoy. En 2019 recibió los dos premios cinematográficos más prestigiosos de Rumanía, el Gopo y UCIN, por la banda sonora de la película **Charleston**. También es miembro directivo del Breizh Film Fund.

En 2020 creó TSM Word-Frame junto con Massimo D'Orzi y Enrico Vannucci. Ha sido mentor de varios programas y talleres de escritura cinematográfica y pitching (Il Racconto della Scrittura, ShorTS Pitching training, I Cinque Giorni del Corto en 2021, European Short Pitch en 2022).

Gonzalo Gómez Lobato lleva más de 7 años trabajando como profesional de márketing cinematográfico. Ha coordinado las campañas de marketing desde el desarrollo en películas como **Mediterráneo**, dirigida por Marcel Barrena y ganadora de 3 Goyas, la ópera prima **Ane** de David Pérez Sañudo y ganadora de tres Goyas, **La Mort de Guillem** de Carlos Marqués-Marcet con un récord de financiación colectiva y otras películas en su estrategia de distribución como **Madre** de Rodrigo Sorogoyen, **Fahrenheit 11/9** de Michael Moore, **Silvio y los otros** de Paolo Sorrentino y varias campañas para los Premios Goya y Gaudí.

Estudió Comunicación Audiovisual en la UC3M y un Máster en Marketing Cinematográfico en la ESCAC. Comenzó su carrera profesional en el Festival de Cortometrajes de Brest. También ha colaborado con varias escuelas, universidades y fundaciones como el Instituto Europeo del Diseño, ESCAC, UCM, Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica de Tenerife. Actualmente trabaja en la estrategia de lanzamiento de la nueva película del director Rodrigo Sorogoyen y el documental histórico **Los Constructores de la Alhambra**.

FORMACIÓ

Chema García Ibarra ha dirigido y escrito *El ataque de los robots de Nebulosa-5* (2009), *Protopartículas* (2010), *Misterio* (2013), *Uranes* (2014), *La disco resplandece* (2016), *Leyenda dorada* (2019, en colaboración con Ion de Sosa) y *Espíritu Sagrado* (2021), todas ellas películas de "ciencia ficción doméstica" realizadas sin actores profesionales.

Sus obras han sido seleccionadas en festivales como la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, Sundance (en tres ocasiones), Locarno, Berlinale (en dos ocasiones), San Sebastián (en dos ocasiones), Mar del Plata o BAFICI. Entre los más de doscientos premios recibidos hay dos menciones de honor en Sundance, una mención del jurado en San Sebastián, el primer premio en la competición Vanguardia y Género de BAFICI, el Méliès de Oro al mejor cortometraje fantástico europeo y la nominación en los Premios del Cine Europeo.

En 2010 su película *El ataque de los robots de Nebulosa-5* fue designada como el tercer mejor cortometraje de la década en la encuesta del festival Alcine a cineastas españoles. Todas sus películas han sido incluidas en el top de cortometrajes españoles que realiza anualmente la revista Caimán Cuadernos de Cine. Su largometraje *Espíritu Sagrado* ganó el premio Feroz Arrebato de Ficción y el Fotogramas de Plata a la mejor película española de 2021 según la crítica.

Desde 2015 imparte la asignatura "Anti-filmmaking" en la diplomatura de cine documental de la ECAM.

Alejandra Mora es productora y socia fundadora de Cuatro Films, productora desde la que ha impulsado diferentes proyectos con marcado estilo autoral. Entre su filmografía destaca el largometraje *Un blues para Teherán* de Javier Tolentino, nominado a los Premios Goya y Premios Gaudí en 2022 y el cortometraje *El infierno y tal* de Enrique Buleo, que recibió la mención especial del jurado en Clermont Ferrand, el Premio de la cadena franco-alemana ARTE en el Festival de Dresden (Alemania) y el Tercer Premio del concurso "Versión Española" de RTVE-SGAE.

Sus películas han pasado por festivales como San Sebastián, Moscú, CPH Dox, Málaga, Gijón, Palm Springs o Seminci entre otros. Sus proyectos le han llevado a trabajar y colaborar con países como Francia, Irán, EEUU, Colombia, Cuba, India y Uganda.

Actualmente se encuentra en fase de postproducción del documental **Sumario 3/94** de Abel García Roure, seleccionado en el Lau Haizetara del Festival de San Sebastián, y en la preproducción del cortometraje **Sola no** de Doriam Alonso.

Sus últimos trabajos han sido el último cortometraje de Enrique Buleo **Las visitantes**, que coproduce con Ikki Films (Francia) y **Una elefanta sobre la tela de una araña** de Rolando Díaz.

Desarrolla la opera prima de Enrique Buleo **Bodegón con fantasmas**, proyecto seleccionado en la IV edición de la incubadora de la ECAM The Screen, Toronto Film Maker Lab, Focus Copro del Festival de Cannes, Sources 2 de Media y Premio CCMM Impulsa en Abycine Lanza 2021.

En 2021 recibe el Premio PROA y recientemente ha sido seleccionada en el Programa de mentoring internacional para productoras emergentes de EWA (European Women's Audiovisual Network).

Edwina Liard creó Ikki Films en 2011 con Nidia Santiago. Desde entonces, ha estado produciendo cortometrajes de animación como **Negative Space** de Max Porter y Ru Kuwahata (nominado al Oscar 2018) y recientemente **Terra incognita**, de Adrian Dexter y Pernille Kjaer (estreno en Telluride 2021).

En 2019 coprodujo **Sick, Sick, Sick**, un largometraje de acción real de Alice Furtado, presentado en la Quincena de Realizadores). Actualmente está desarrollando proyectos de largometrajes y series de televisión en vivo y animados, entre los que se encuentran **The Character of Rain** de Liane-Cho Han -adaptación del libro de Amélie Nothomb- y **The Hall of Fail** de David Freymond.

Nidia Santiago, de origen mexicano, estudió en Francia, donde se enamoró del cine. Se especializó en producción cinematográfica en la Universidad París X y más tarde en la escuela de cine ESEC.

Inició su carrera en Polaris Film, donde produjo sus primeros cortometrajes, entre ellos ***Oh Willy...*** de Emma de Swaef y Marc Roels, que la lanzaron definitivamente en el camino del cine de animación.

Crea Ikki Films en 2011, produciendo a directores internacionales. Sus producciones han viajado por todo el mundo en festivales de cine de renombre, siendo nominadas a Premio César (***Oh Willy...***), Premio Emile (***Chulyen, histoire de corbeau***), Premio Oscar y Premio Annie (***Negative Space***).

Actualmente prepara los largometrajes ***Autonauts of the cosmoroute***, dirigido por Leslie Menahem, así como ***The***

Character of rain, dirigido por Liane-Cho Han.

También es miembro de varios comités de selección, incluidos Unifrance y Procirep-Angoa, dando conferencias ocasionales en Les Gobelins y la escuela de cine ESEC.

En 2019 obtuvo, junto a Edwina Liard, el Premio Productor Procirep y al año siguiente fue acreditada en consultoría de guión por La Fémis.

Violeta Garín es licenciada en Historia del Arte. Desde 2016 su trabajo se ha centrado en las estrategias de innovación. Con varios años de experiencia en el ámbito creativo, ha trabajado en empresas y organizaciones como ARTPORT, DEMIUM startups, EDEM o Instituto Cervantes.

En la actualidad, desarrolla y ejecuta estrategias de innovación y comunicación para apoyar objetivos y resultados positivos de negocio. Además de ser profesora invitada en EDEM Business School.