

LA CASA DEL CINE

REALIZACIÓN DOCUMENTAL MUSICAL

RESUMEN Y OBJETIVOS

Curso anual teórico y práctico en el que el alumno aprenderá toda la teoría, estilos y la técnica necesaria para la realización audiovisual destinada al registro, retrato o promoción de un grupo musical. Al final del curso el alumno habrá realizado un documental musical y un “take-away show”.

No nos centraremos en la mera realización de la pieza audiovisual como objeto promocional del grupo musical. Queremos que el alumno pase por todas las fases necesarias de realización partiendo de la idea, el desarrollo de la creación y la experimentación cinematográfica.

Durante el curso los alumnos efectuarán prácticas en diversas empresas, desde realización de videoclips a documentales (dependiendo del área específica escogida), y aprenderán a integrarse en un equipo técnico de rodaje y a trabajar en equipo (las empresas colaboradores pueden cambiar, actualmente son: la productora La Familia, Americana Festival de Cine Independiente Norteamericano de Barcelona)

Es importante que cada alumno tenga acceso a las películas porque ver y analizar también es una forma de aprendizaje así que gracias a la colaboración de LCDC con Filmin los alumnos se beneficiarán de una **suscripción gratuita** a dicha plataforma.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: 17 de octubre 2016 a 22 de junio de 2017.

Horario: 10.30h-13.30h de lunes a jueves.

Precio: 2.950€ (pago único de la matrícula).

Pago fraccionado: 3.500€ (reserva de plaza 1.000€ + 7 cuotas de 357€).

Descuento: 2.850€ matriculados antes del 30 de agosto 2016 sólo con pago único

PROGRAMA

ÁREA DE TEORÍA

Historia y estética cinematográfica

La formación especializada irá acompañada de una serie de seminarios que reforzarán los conocimientos cinematográficos del alumno.

- Los fundamentos de la estética cinematográfica.
- Las grandes rupturas de los años 60. Irrupción de los cines modernos.
- De la nouvelle vague (Truffaut, Godard, Rohmer, Rivette...) al free cinema y la new wave británica (Richardson, Clayton, Anderson...).
- Las nuevas olas del Este de Europa y Latinoamérica. Nuevos cines alemán (Kluge, Wenders, Herzog, Fassbinder...), italiano y español.
- Del underground neoyorquino al Nuevo Hollywood: la consolidación de un nuevo cine norteamericano.
- La posmodernidad en el cine.
- Corrientes, tendencias y grandes autores del cine de las últimas décadas.
- Cine experimental.

Introducción historia del documental

Para llegar a un conocimiento mas profundo de los orígenes, estilos y formas de hacer del documental musical, se hará un repaso de la historia y origen del cine documental.

Se estudiarán los directores precursores como Robert Flaherty y aquellos que han influido en la ruptura del montaje en el cine como Dziga Vertov y el “cine ojo”. Se analizarán las diferentes corrientes desde el cinema verité, cine directo, cine de observación y cine etnográfico.

Orígenes del videoclip y documental musical

Se analizará aspectos fundamentales y corrientes que influyeron posteriormente al videoclip y el documental musical:

- La relación entre música e imagen desde la creación del cine mudo y la ruptura del cine vanguardista. Oscar Fishinger y la filmación de la “música visual”.
- La comedia musical y el nacimiento del baile en el cine en los años 30.
- Nacimiento de la televisión en los años 50 y el uso como plataforma de los artistas por parte de las industrias discográficas.
- Los años 60s y la aparición del filme dirigido por Richard Lester “A Hard day’s night”, de los Beatles, como primer antecedente directo de la video-música.
- Los años 70s y el nacimiento del videoclip como género. El sencillo del grupo Queen “Bohemia rhapsody”.
- Desarrollo televisivo hasta los años 80s con la creación de la MTV y la aparición histórica del videoclip “Thriller” dirigido por Jonh Landis e interpretado por Michael Jackson. El video-concepto y el video-performance.
- Evolución del videoclip hasta nuestros días. Paso de acompañamiento promocional de un disco a un nuevo concepto de formato audiovisual con características propias. Se analizarán directores consolidados como Jonathan Glazer, Michael Gondry, Spike Jonze y Chris Cunningham.
- El documental musical. Evolución desde su nacimiento como mera promoción de grupos musicales hasta su desarrollo como creación artística y documento histórico.

Teoría del montaje

Se estudiarán las bases y estilos del montaje cinematográfico para entender mejor la relación entre música e imagen como generador de lenguaje audiovisual.

- La creación del ritmo a través de la imagen.
- La importancia de la postproducción y los efectos visuales.
- Elección del ritmo en función del estilo musical.

Teoría y análisis del documental musical

- Documental vs reportaje.
- El sujeto y el objeto de un documental.
- Capturar la realidad *infraganti*.
- Las estrategias de ficción en el documental.
- La narratividad vs la anarratividad: documental prosa vs documental poesía.
- El montaje.
- Archivo y material propio.
- La mirada crítica.
- La elaboración de un discurso: trascender la anécdota.
- La elaboración de un discurso: trascender la anécdota.

Pioneros

- D.A Pennebacker – pionero.
- Los hermanos Maysles: cine directo y verité.

Free-lanceo y amateurismo

- Amos Poe
- Don Letts

La tentación documental de cineastas

- Martin Scorsese
- Jonathan Demme

Del videoclip al documental

- Julien Temple
 - Vincent Moon
-

Visionados

A lo largo de todo el curso se harán diferentes visionados, algunos acompañados de seminarios vinculados al documental musical.

ÁREA TÉCNICA

Taller y práctica de lenguaje audiovisual

Taller de experimentación de todos los recursos necesarios para la construcción del lenguaje y la narrativa cinematográfica. El alumno realizará varias prácticas en las que construirá, mediante el montaje en cámara, ejemplos de utilización de la luz, los encuadres, el sonido, el movimiento de cámara para crear diferentes efectos y sensaciones.

Taller de cámara

El objetivo del Taller de Cámara es introducir a los alumnos en los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para el manejo autosuficiente de los formatos de grabación HD y DV:

- Nociones básicas de cámara: formatos, obturación, temperaturas de color y fuentes de luz, menús de cámara y menús de ingeniería.
- Nociones básicas de fotografía: ópticas, distancia focal, diafragma, profundidad de campo, encuadres.
- Manejo práctico de la Canon, Sony y Panasonic: aplicaciones prácticas, menús, manejo de trípodes y cabezas, balance de cámara.
- Lenguaje cinematográfico básico: tipos de encuadre, cámara estática y cámara al hombro, steadycam, travelling y panorámicas.
- Técnicas de rodaje: prácticas.

Taller de montaje

Aprendizaje del programa de edición no lineal Final Cut o Adobe Premier. Se trabajará sobre el entorno y el flujo de trabajo, captura del material desde cinta y desde tarjetas, import (Imagen, Audio y Vídeo), edición básica, exportación y formatos.

Taller de sonido

- Breve historia y evolución del sonido.
- Equipamiento y necesidades de rodaje.
- Captación de sonido directo: tipos de micrófonos, utilización y ubicación. Uso de mezcladoras portátiles.
- Postproducción de sonido.

Taller de cámara e iluminación

- La luz y el color.
- Estilos y tendencias.
- Técnicas de iluminación (exteriores e interiores).
- La luz y el movimiento de cámara.
- Luz natural.

ÁREA DE REALIZACIÓN

Desarrollo de proyecto y guión

Análisis desde la concepción de la idea, el desarrollo del guión y el plan de rodaje hasta completar toda la fase de preproducción de una película. En este taller se desarrollará la idea, preparación y guión del documental musical con un tutor personal.

Práctica de realización

Los alumnos desarrollarán varios ejercicios visuales a modo de práctica para el futuro desarrollo de su proyecto.

Los oficios en el cine

Los diferentes roles y quienes conforman el equipo en las producciones de videoclip y documental musical: el grupo musical, cantante o intérprete, el ayudante de dirección, dirección artística, producción, maquillaje etc... Además habrá dos seminarios

dedicados a la dirección de actores, dirección artística y atrezzo.

Taller de realización documental musical

El alumno realizará prácticas obligatorias:

- Un documental musical.
- Un “take away show”.

Toda la práctica se desarrollará desde la búsqueda de la idea, la preproducción, rodaje y postproducción de la imagen.

- La idea.
- Recursos.
- Aspectos técnicos.
- Estilos.
- Tendencias actuales.
- Formatos de grabación.

Taller de producción

Productores especializados hablarán de los medios de difusión, la relación con el artista y discográficas, y el futuro de la industria del videoclip y documental musical.

DOCENTES:

Bet Giravent, Albert Albacete, Carlos Hernández, Carolina Astudillo, Mayca Sanz, Javier Macía, Núria Calafell, Miquel Echarri, Carolinas Rivas, Daoud Sarhandi.

*Consultar su CV en <http://www.lacasadeltine.es/docentes.php>