

CURSO CUATRIMESTRAL DE REALIZACION DE VIDEOCLIP Y DOCUMENTAL MUSICAL

RESUMEN Y OBJETIVOS DEL CURSO

Curso teórico y práctico, donde el alumno aprenderá toda la teoría, estilos y la técnica complementaria para la realización audiovisual destinada a la grabación, retrato o promoción de un grupo musical. Al final del curso el alumno habrá realizado un corto **documental musical o “take-away show”¹** y un **videoclip**.

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 creación y de la experimentación cinematográfica.

Además contaremos con una Master Class del realizador **Vincent Moon**, uno de los precursores de los **“Concert à Emporter”** o **“take-away shows”**, donde los alumnos participarán en el rodaje de un concierto improvisado en Barcelona.

A QUIÉN SE DIRIGE

Todos aquellos profesionales que quieran completar su formación en este tipo de formatos y también a los amantes de la música que quieran probar una nueva forma de experimentar a través de la composición de música e imagen. Se requiere nociones básicas de cámara y edición y montaje.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

Fechas: del 8 marzo a 2 de julio de 2010

Horario: de 18.30h-21.30h de lunes a viernes

Precio: 2.500€ (reserva y preinscripción 500€)

Plazo fin matrícula: 5 de marzo de 2010 (último día de pago de la matrícula)

Descuento: 20% de descuento con el carnet joven y desempleados

Financiación: 500€ + 4 cuotas de 530€ (a pagar el día 10 de cada mes desde marzo a junio 2010).
Total matrícula 2.620€

METODOLOGÍA

El curso consta de 260 horas lectivas (sin contar con las horas extras de rodaje, montaje y seminarios). Cada sesión diaria consta de tres horas lectivas.

Una vez por semana se impartirá un taller de realización para poder llevar a cabo las prácticas finales. Se contará con clases teóricas y prácticas que complementarán la formación del alumno: historia y estilos, taller de guión, taller de cámara e iluminación, puesta en escena y técnicas de montaje y postproducción.

¹ Grabaciones en directo de conciertos improvisados de grupos musicales en sitios inusuales. Una de las webs mas conocidas y precursoras de este formato es la Blogotheque. Para ver ejemplos consultar su web www.blogotheque.net

Nuestro método se basa en la libre creación, con un equipo de docentes encargados de guiar al alumno en la búsqueda de su propio estilo de grabación.

ESTRUCTURA BÁSICA

El programa de estudio gira entorno a 3 áreas interrelacionadas:

- Teoría cinematográfica y estilos
- Taller de técnica y experimentación audiovisual
- Prácticas de realización.

TEORÍA DEL CINE

Historia y estética cinematográfica II:

- 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.

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.

Visionados

A lo largo de todo el curso se harán diferentes visionados, algunos acompañados de seminarios de profesionales del mundo del videoclip y el documental musical.

TALLER DE TÉCNICA CINEMATOGRAFICA

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.

Taller de montaje

Taller práctico de postproducción de sonido (pro Tools) y postproducción de imagen (Colors, After FX y Shake)

TALLER DE REALIZACIÓN

Análisis y estilos del videoclip y documental musical

- La idea.
- Recursos.
- Aspectos técnicos.
- Estilos.
- Tendencias actuales.
- Formatos de grabación.
- Los “take away shows”

Taller de realización Videoclip y documental musical

El alumno realizará en grupos de 3-5 dos prácticas obligatorias:

- Un videoclip.
- Un cortometraje de documental musical o un “take away show” (a elegir). Máximo 30 minutos.

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

El intérprete o grupo musical podrá ser contactado por los alumnos directamente o seleccionado de una base de datos de La Casa del Cine donde grupos musicales se ofrecen para ser grabados.

Workshop con Vincent Moon y rodaje de un “Take away show”

Los alumnos participarán en una serie de grabaciones que realizará Vincent Moon en la ciudad de Barcelona.

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

Arnau Gifreu Castells:

Doctorado en Teoria, Anàlisi i Documentació Cinematogràfica por La Universitat Pompeu Fabra. UVIC (UNIVERSITAT DE VIC). Es profesor titular de Comunicación Audiovisual en la UVIC (Universitat de VIC) de “Teoria i Tècnica del videoclip”; “Taller de Comunicació Interactiva II”; “Producció i Direcció Multimedial” y “Taller de Producció Interactiva II”.

Ha trabajado como operador de continuidad en la 25Televisió Hospitalet de Llobregat, realizador de reportajes y cortometrajes interactivos en Tasmania FILMS. También tiene experiencia en programación y entornos de web y ha colaborado en proyectos de producción en la TV3 y Canal33.

Raúl Cuevas

Raúl Cuevas es uno de los realizadores más consolidados del videoclip nacional de música independiente. También ha realizado documentales de observación de carácter social, con títulos como *Bell Viatge* (2005) y capítulos como el de la película colectiva *Entre el dictador i Jo* (2005).

Videoclips realizados:

SANJOSEX: "Temps o rellotge"

MAZONI: "El riu"; "la granja de Paula"; "Esclatasangs" (premio al mejor videoclip local en el cl'hips - festival de videoclips de l'hospitalet, seleccionado en el digital Barcelona film festival (diba 2007) y en el rec-festival de realizadors de videoclips d'olot); "No tinc temps" (seleccionado entre los mejores videoclips del año por rockdelux, enderrock, ritmes.clips y bad music. Premi ciutat de l'hospitalet en el festival de videoclips cl'hips. Seleccionado en los festivales "átalo en corto" (Madrid), jóvenes realizadores de Zaragoza, concurso cortos Caja Madrid, Barcelona Visualsound y digital Barcelona film festival)

EL CHICO CON LA ESPINA EN EL COSTADO: "Antorchas por las plazas"; "Pasado"; "No te puedo hacer feliz".

Álvaro Fernández Puig

Estudió Fotografía en Bilbao y Barcelona, comenzando como auxiliar de cámara a finales de los 80 en publicidad en distintas productoras de Barcelona y Madrid. Desde 1992 ha trabajado habitualmente como cámara / foquista en prácticamente en todos los soportes mas habituales, S35mm, 35mm, S16mm ,16mm (con alguna experiencia en S8mm), Digital HD (en cinta) Panasonic Varicam, Sony 750, Sony 900, HD (datos) Panasonic P2, Sony XDCAM y, cámara digital dotada de un sensor tipo S35 como Panavision Genesis ó RedOne.

Filmografía como operador de Cámara:

Largometrajes en 16 Y 35mm:

2008 LA TETA ASUSTADA de Claudia Llosa.

2007 HIDDEN CAMERA de Brian Goeres

2006 EN LA CIUDAD DE SYLVIA de José Luís Guerín

2006 THE LOST de Brian Goeres

2006 DREAMS OF HAPPINESS de Claudia Garde

2005 THE PERFUME de Tom Tykwer

2005 CLEAN BREAK de Bob Malenfant

2004 CRUSADER de Brian Goeres

2000 ANDORRA, ENTRE EL TORB I LA GESTAPO de Lluís Mª Guell

1992 MARATHON official film of the Olympic Games in Barcelona during 1992

Largometrajes en HD Y REDONE:

2008 CIRCUIT de Xavier Ribera

2007 de Laurence Cordier (filmed in Marseille)

2007 LITTLE ASHES de Adam Suschitzky.

2007 DOLCE VITA AFRICANA de Cosima Spender

2006 L'ÉTRANGÈRE de José Pinheiro

Ricardo Íscar

Licenciado en estudios de Cine en Berlín. Es director y realizador de documentales etnográficos y de observación y también ha trabajado como director de Fotografía.

Filmografía básica:

2009 JUEGO LIMPIO

2008 SOLEDAD, premio al mejor montaje de documental Documenta Madrid 2009

2008 POSTAL DESDE BUENOS AIRES

2005 EL CERCO mejor cortometraje europeo en el Festival Internacional de Cine de Berlín

2004- TIERRA NEGRA

1993-94. BADU. STORIES FROM THE NEGEV DESERT (Badu. Historias del desierto Negev). Premio del jurado en el Festival Internacional de cine etnográfico de Pärnu (Estonia).

1991 A LA ORILLA DEL RÍO

1991 EL DIARIO DE MANUEL ÁNGEL

1987 DIE TAUBEN ESSEN WASSERMELONE (Las palomas comen sandía).

Fabio Bobbio

Estudia Comunicación Audiovisual y Multimedial en la Universidad de Ferrara y se licencia con una tesis sobre la producción y la distribución de cine independiente. En el 2003 empieza con la productora Officina Film - Milano una colaboración que aun sigue. En el 2007 participa en el Curso Superior de Documental Social y Creativo - Proyecto dos Continentes, del Observatorio de Cine de Buenos Aires y en el 2008 entra a ser parte del equipo docente de el Observatorio de Cine de Barcelona, en el área de montaje documental. Trabajando principalmente como operador de vídeo y montador, participa en diferentes proyectos que han obtenido reconocimientos en festivales internacionales.

Documentales:

2005 CRISALIDI de Mirko Locatelli

2006 RAGAZZI SOLI de Mirko Locatelli

2007 DOES PASSION LIVES HERE? de Alberto Micheli

2008 POSTAL DESDE BUENOS AIRES de Ricardo Íscar

2009 JUEGO LIMPIO

Como realizador ha dirigido:

2007 BUSCANDOTE EN BUENOS AIRES, cortometraje

2008 VENTANAS, mediodiámetro, co-dirigido con Juan Mateo Piera, Rubén Rocha y Martín Molinero Cantera.

Diego Dussuel Erazo

Director de fotografía y operador de cámara terminó en 1995 la carrera de Comunicación Audiovisual en el Instituto Profesional de Arte y Comunicación, ARCOS en Chile. En 1994 realizó el Master de Dirección de Fotografía : " La luz diurna " en la Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los Baños, Cuba. En 2002 terminó el Master en Documental de creación Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

Es profesor del Taller de Iluminación en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Tercer curso de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual. Y en 1998 fue profesor de Dirección de fotografía y cámara en terreno, en cuarto curso de Comunicación Audiovisual del Instituto Profesional ARCOS. Santiago de Chile.

Videoclips

Co-creador de la Productora : "FRUTOS DEL PAIS ". Dirigida especialmente al mercado musical en Latinoamérica. Realizada en sociedad con Marcelo Cabrera y Rodrigo Herrera. Realizando más de 40 videoclips para discográficas como: Sony Music, BMG y Emy, en Chile, Argentina, Brasil, México y Guatemala. Director de fotografía de todos los videoclips y director de 20 de ellos. Destacando "Eu quero tanta coisa" de Talma de Freitas nominado a mejor Videoclip en la gala MTV de Brasil en 1998.

Ficción (Fotografía y cámara):

2008 LOS CONDENADOS de Isaki Lacuesta.

2006 PAS A NIVELL de Pere Vilà

2005 LA LEYENDA DEL TIEMPO de Isaki Lacuesta.

Televisión (Fotografía y cámara):

2008 SUEÑOS DE LIBERTAD Serie (2 Capt), dirigido por de Albert Solé. TVE.

2005 LITERATURES DEL EXILI Dirección: Joaquín Jordá. Producción del CCCB y TV3.

1999 Y2K: EL IMPACTO DEL MILENIO Discovery Channel

Documentales (Fotografía y cámara):

2006 Fotografía y Cámara. Película: " Una cierta verdad". Dirección: Abel García Roue. Evoé films y Notro films.

2005 3055 JEAN LEÓN de Agustí Vilà

2004 20 AÑOS NO ES NADA. Segunda Unidad de Cámara de Joaquín Jordà.

2003: TIERRA NEGRA de Íscar.

Miriam Piquer

Formación en Diseño Gráfico en IDEP en la Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja.

Trabajos en diseño audiovisual y postproducción:

Diseño de todo tipo de elementos gráficos audiovisuales para publicidad y televisión, incluyendo diseño de cadena. (Teledporte, Fútbol Total...), cortinillas de continuidad de canal (Tele 5, Antena 3), cabeceras y diseño de programas de tv y documentales...

Trabajos de efectos visuales para cine:

Postproducción de cine (composición, integración, retoque...) y diseño de títulos de crédito. Diseño para aplicaciones informáticas controlables tanto por los actores durante su interpretación como por operadores en remoto durante el rodaje. Películas:

2009 EL VUELO DEL TREN de Paco Torres

2009 MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO de Isabel Coixet

2008 CAMINO de Javier Fesser

2008 CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS de Jesús del Cerro

2007 Siete mesas de Gracia Querejeta

2005 SOMNE de Isidro Ortiz

Miquel Echarri

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad de Periodismo, por la Universitat Autònoma de Barcelona. Actual jefe de redacción y coordinador de edición de la revista de actualidad Primera Línea (Grupo Zeta), en la que coordina también la sección de cine. Ha dirigido la revista de actualidad cinematográfica CineVisión y la de cine en formatos domésticos Home Cine DVD. Ha coordinado o dirigido revistas mensuales como GameLife, PCLife, PC Juegos y jugadores, Top Juegos o DC Magazine. Lleva desde 1995 publicando artículos de diversas temáticas en medios de comunicación como El País, La Vanguardia, Avui, Fotogramas, 24K, MicroWeb, Metro, World Music, Popular1, Barcelonés, AB o Go BCN entre otros.

Tonio L. Alarcón

Tonio L. Alarcón (Barcelona, 1976) es periodista y crítico de cine. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2005 su trabajo aparece regularmente en las revistas cinematográficas Dirigido por e Imágenes de Actualidad. También escribe sobre películas en el suplemento de La Vanguardia y en la web Miradas de Cine. Participa de forma habitual en las publicaciones del Festival de Sitges y la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. De forma paralela, también trabaja como redactor jefe de la revista para profesionales del audiovisual VídeoPopular. Obras colectivas: Sitges 1968-2007. Viaje alucinante, Notorius, 2007. El diablo en el cine. Máscara y espectáculo, Valdemar, 2007. American Gothic. El cine de terror USA 1968-1980, Donostia Kultura, 2007. El cine de ciencia-ficción. Explorando mundos, Valdemar, 2008. Cine de animación japonés, Donostia Kultura, 2008.

Mar Canet

Mar Canet (Barcelona, 1978) es licenciada en Historia del Arte por la Universitat Autònoma de Barcelona y Máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Ejerce la crítica cinematográfica en la revista DVD Acción y publicó en CineVisión, Home Cine DVD, AB y El Viejo Topo. Miembro del Jurado Joven de la 40 edición del Festival de Cinema de Sitges. Directora del Proyecto Filma, taller de realización de cine para jóvenes que realiza por todo el territorio catalán, así como ofrece conferencias, cineclubs y cursos relaciones con el cine.

Daniel V. Villamediana

Nacido el 8 de junio de 1975 en Valladolid, es licenciado en Historia y doctorado en Historia del Arte. Fue uno de los miembros fundadores y co- director de la revista Letras de Cine. Comenzó como guionista en La línea recta (José María de Orbe, 2006) y realizó su primer cortometraje ese mismo año, titulado Espacio público. No sería hasta 2008 cuando dirigiese su primer largometraje, El brau blau (El toro azul), Sección Oficial Cineastas del Presente del Festival de Locarno, producido por Eddie Saeta y El toro azul producciones. Así mismo es profesor de guión, crítica y cine documental, colaborador habitual del suplemento Culturas de La Vanguardia, y ha participado en distintos libros colectivos. Recientemente ha co-escrito el guión Aita y acaba de finalizar el rodaje de su segundo largometraje como director y guionista, De Occulta Philosophia.