

STORYTELLING EN LA ERA DIGITAL

CUÉNTAME UN CUENTO DEL PAPEL A LA PANTALLA

PROFESOR / COORDINADOR:

Nere Falagan.

DURACIÓN:

8 meses

194 horas repartidas en

90 h./ 30 clases de 3 h./ 1 día a la semana/

*90h. de prácticas individuales del cada alumno/a en sus trabajos y proyectos dentro o fuera de las instalaciones de Blackkamera, aula digital, Biblioteca, uso de equipamientos de iluminación, etc..

*14 h. de Masterclass con profesionales de reconocido prestigio (presenciales y/o vía streaming online)

MASTERCLASS:

Pedro Rivero, Jose Bautista, Lara Izagirre.

Nº DE ALUMNOS:

10/12 Alumnos/as.

**Black
Kamera**
Fotografía Documental

Gregorio de la Revilla, 10-Bº
(Nueva ubicación de Blackkamera)
48011 Bilbo, Bizkaia

Tels.: 657 216 838 / 946 033 260

www.blackkamera.com
info@blackkamera.com

DIRIGIDO A:

El curso va dirigido a aquellas personas que quieran aprender a contar historias a través del lenguaje audiovisual, dando un paso más en la fotografía fija.

Se trabajará tanto la técnica como la creatividad, analizando diferentes cineastas, documentalistas y contadores/as de historias, con el fin de obtener una imagen global y diversa. Para que el alumnado aprenda a ser autónomo en todo el proceso narrativo, ofreceremos herramientas indispensables para cada fase (para la escritura de guión, material para la post-producción como Adobe Premiere...).

Durante el curso, se mostrarán las diferentes etapas de un proyecto audiovisual, realizando continuamente distintas prácticas ya sea de forma individual o en equipo.

Es importante que el alumnado esté motivado y sea proactivo. En sus manos estará contar una buena historia.

¿Te animas?

*Debido a la situación excepcional que estamos atravesando, el curso se adaptará a las circunstancias. En ningún caso, se suspenderán las clases.

*Teniendo en cuenta las características del programa, el alumnado deberá trabajar fuera del aula para así poder avanzar adecuadamente.

2.

CONTENIDOS GENERALES DEL CURSO

A. TEORÍA Y ANÁLISIS: TRANSFORMACIÓN DEL STORYTELLING

Ver las características generales del arte de contar historias
Analizar cómo generamos y consumimos contenidos en la actualidad
Conocer conceptos como crossmedia, transmedia, storydoing...

B. TEORÍA Y ANÁLISIS: ANÁLISIS DE PROYECTOS Y DESARROLLO DE UN PENSAMIENTO CRÍTICO

Visionar proyectos diversos (de ficción, documental...)
Analizar su contenido, su forma, el uso del lenguaje audiovisual...
Analizar sus límites y sus puntos fuertes

C. TEORÍA Y PRÁCTICA: FASES DE UN PROYECTO AUDIOVISUAL

La previa: desarrollo de la idea, documentación, elaboración de guión, búsqueda de localizaciones y personajes, puestos de trabajo...

El rodaje: flujo de trabajo en un rodaje de ficción y en un proyecto documental, puestos de trabajo, dinámicas de equipo...

La post-producción: visionado de material y pre-montaje, montaje, etalonaje, post-producción de sonido...

La distribución y difusión del proyecto final: empresas distribuidoras, festivales y mercado...

D. TEORÍA Y PRÁCTICA: EL GUIÓN, LA HERRAMIENTA DEL RODAJE (la previa)

Conceptos: tema, trama, conflicto, género...

Fases del guión: la idea, storyline, sinopsis, escaleta, tratamiento...

Construcción de personajes

Guión en cine de ficción vs Guión en cine documental

E. TÉCNICA Y PRÁCTICA: INTRODUCCIÓN AL MATERIAL AUDIOVISUAL (el rodaje y la post-producción)

IMAGEN. Tipos de cámaras, objetivos, parámetros, formatos de grabación
Ejercicios de composición, de movimientos de cámara...

SONIDO. Tipos de micrófonos, formatos, conceptos básicos
Ejercicios de captación de sonido directo, de foleys...

PROGRAMAS DE EDICIÓN. Adobe Premiere Pro
Ejercicios de montaje

¿Cómo obtener un equipo en función de nuestras necesidades y presupuesto?

F. TEORÍA Y CREATIVIDAD: CONOCER EL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Composición, encuadre y aspect ratio (la regla de tercios, horizontes, puntos fuertes, líneas maestras, enmarcado, fondos, el uso del aire...)

Profundidad de campo

Tipos de planos

Dependiendo de la escala (gran plano general, plano general, entero, americano...)

Dependiendo del ángulo (picado, contrapicado, cenital...)

Ópticas y sus características

Movimientos de cámara (cámara fija, travelling, paneo, cam. en mano...)

Iluminación (natural, artificial, difusa, dura...)

Paleta de color (tª de color de Vittorio Storaro)

Raccord o continuidad

Metáforas visuales

Tipos de montaje (influencia del cine soviético y el efecto Kuleshov)

Sonido y banda sonora

G. CREATIVIDAD: DESARROLLAR UN PROYECTO AUDIOVISUAL DESDE 0

Desarrollar una idea – Guión (¿Qué queremos contar?)

Elegir el lenguaje audiovisual para la historia (¿Cómo queremos contar?) y aprender a justificar la razón más allá de la estética

Preparar el rodaje o grabación – Diferencias entre ficción y documental

Grabar el proyecto en solitario o en equipo – Trabajo de campo

Post-producción: editar el material, el sonido, la imagen – Reescritura de guión

Mostrar el proyecto realizado a los/as compañeros/as – La importancia de la distribución

3. METODOLOGÍA

A. ILUSTRAR LA TEORÍA MEDIANTE EJEMPLOS

Mostrar trabajos variados para poner en valor la diversidad (multimedia, fotográfico, transmedia, de vídeo, documental, de ficción...)

B. DINÁMICAS DE GRUPO Y EJERCICIOS EN SOLITARIO.

Subrayar la importancia del trabajo en equipo en cine. ¿Se pueden crear contenidos audiovisuales en solitario? De la jerarquía a la horizontalidad en el medio audiovisual

C. DEBATE PARA DEFENDER IDEAS O POSTURAS.

Para contar historias mediante el lenguaje audiovisual, es imprescindible saber entender lo que vemos. Desarrollar un pensamiento crítico es el primer paso para saber contar una historia

D. EJERCICIOS PARA APRENDER A USAR EL MATERIAL AUDIOVISUAL.

Desde cámaras hasta grabadoras de sonido, haremos distintos ejercicios que preparen al alumnado a realizar su proyecto personal

E. EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL LENGUAJE.

De nada sirve que aprendamos a utilizar el material si no sabemos cómo desarrollar un guion o qué forma darle a una escena. El lenguaje audiovisual será nuestra guía para emocionar a las personas que nos rodean

F. TUTORÍAS CON CADA ALUMNO/A.

Para garantizar un trato cercano y de calidad con el alumnado, nos parece necesario realizar un seguimiento en solitario de cada uno de los proyectos

G. MASTERCLASS CON PROFESIONALES

Para obtener una imagen más global de la narrativa audiovisual, nos parece importante contar con invitados/as con trayectorias distintas. Desde compositores a diseñadores sonoros hasta documentalistas experimentales o fotoperiodistas o video-periodistas...

H. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PERSONAL

Uno de los objetivos del curso será realizar un cortometraje. Para ello, el/la alumno/a tendrá que invertir tiempo fuera del aula. Asimismo, la profesora se compromete a asesorar y ayudar durante todo el curso.

3 MASTERCLASS – 2 HORAS DE DURACIÓN

PEDRO RIVERO

Pedro Rivero (Bilbao, 1969) es coguionista del largometraje EL HOYO (2019), Premio a la Mejor Película y Premio del Público en el Festival de Sitges y Premio del Público en la sección Midnight Madness del Festival de Toronto (TIFF).

Productor, director y guionista del largometraje PSICONAUTAS, LOS NIÑOS OLVIDADOS, Premio Goya a la Mejor Película de Animación 2017, ganadora de 18 premios internacionales, preseleccionada para los Oscar y nominada como Mejor Película Europea de Animación, y del largometraje LA CRISIS CARNÍVORA (2007), primera película española realizada en animación Flash para salas de cine.

Productor, director y guionista del cortometraje BIRDBOY, Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación 2012, premiado con más de 40 premios en festivales nacionales e internacionales y preseleccionado para los Oscar, y productor y coguionista del cortometraje SANGRE DE UNICORNIO, nominado al Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación 2015, premiado con más de 25 premios.

LARA IZAGIRRE

Garizurieta (Zornotza, 1985), tras graduarse en Comunicación Audiovisual (EHU/UPV), 'emigra' a New York (NYFA, New York Film Academy) para desarrollar los aspectos de Producción Cinematográfica, pero su itinerario continúa. Próxima parada, Barcelona, ahora ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) para estudiar guion. Es en esta 'Escola' donde inicia el guion de su opera prima "Un otoño sin Berlín" (2015).

En todo este vertiginoso transitar empezó a escribir y realizar en el mundo del corto "Spiderman and Grandma" (Spiderman y abuela) -2009-, y como 'Juan Palomo', además de guión y dirección da el paso a la producción en "Bicycle Poem" -2010-; siguiendo esta línea realiza tres films (cortos) más.

En 2012 realiza el documental, que te dejará 'helado' "Next Stop: Greenland" 29', siguiendo a siete deportistas (Alex Txikon, Álvaro Bultó...) para escalar y realizar salto base, en condiciones de Groenlandia.

En su definitivo paso al largo "Un otoño sin Berlín" obtiene un preciado premio de la mano de Irene Escolar (mejor actriz revelación 2015).

JOSE BAUTISTA

José Bautista es editor multimedia, compositor, artista sonoro y documentalista. Es también el fundador de KanseiSounds y co-fundador de Altamar films. Forma parte asimismo del proyecto The Living Med. Vive y trabaja en Madrid, España.

Además de la creación proyectos personales audiovisuales – en los que desarrolla su propio diseño sonoro y musical exclusivo –, ha trabajado junto fotógrafos, videógrafos y agencias de todo tipo de géneros (reportaje, documental, conceptual, artístico). Ha trabajado con agencias como NOOR, MAGNUM Photos, Unicef, MSF, VII, Russian Reporter Magazine, RIA Novosti, United Nations Population Fund (UNFPA), Déclaration de Berne (DB). Su trabajo audiovisual ha sido emitido por TIME Magazine (USA), le Monde (France), El Mundo (España), El País (España), Rolling Stone Magazine (USA), The Guardian (UK), Internazionale (Italy), National Geographic y muchos otros medios especializados.

Asimismo su trabajo personal de videoarte e instalación sonora ha sido expuesto en galerías de España, Japón, Moscú, Francia e Inglaterra.

Entre otros galardones, José ha ganado con sus producciones 4 premios World Press Photo de Multimedia, Primer Premio Sound & Image Challenge International Festival Macau, Primer Premio Multimedia en el Pictures of the Year International (POYi), Primer Premio al mejor montaje en los SIMA Awards, Primer Premio de Multimedia en Prix Bayeux Calvados, Primer Premio en el LENS Culture Multimedia Award, el Primer Premio en VISA Pour L'image Webdocumentary Award.

PROFESORA/COORDINADORA:

Nere Falagan

DURACIÓN:

8 meses

194 horas repartidas en

90 h./ 30 clases de 3 h./ 1 día a la semana/

*90h. de prácticas individuales del cada alumno/a en sus trabajos y proyectos dentro o fuera de las instalaciones de Blackkamera, aula digital, Biblioteca, uso de equipamientos de iluminación, etc..

*14 h. de Masterclass con profesionales de reconocido prestigio (presenciales y/o via streaming online)

Nº DE ALUMNOS: 10/12 Alumnos/as

TITULACIÓN:

Título acreditativo de la Escuela de fotografía documental Blackkamera.
Certificado de horas.

PRECIO:

1100 euros + 100 euros de matrícula.

FORMA DE PAGO:

MATRICULA: 100 EUROS

PAGO CURSO: 1100 EUROS

Posibilidad de pagos con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o efectivo.

NOTA IMPORTANTE: EN CASO DE QUE NO SE LOGRE EL OBJETIVO MÍNIMO DE ALUMNOS POR CURSO, BLACKKAMERA SE RESERVA EL DERECHO, A DEVOLVER EL DINERO DE LA RESERVA O CAMBIAR LA FECHA DEL CURSO, PREVIA COMUNICACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL MISMO.

Leer "Términos y Condiciones Generales".