

ENSENYAMENTS DE L'AUDIOVISUAL A L'ESCOLA DE LA DONA

CURS 2010-2011

Correu electrònic de contacte:

escola.dona@gmail.com

CURS ANUAL

DOCUMENTAL I GÈNERE (7ª edició)

Dimarts i dijous de 18:00 a 19:30 i divendres de 16:30 a 20:30 (180 hores)

Octubre 2010 fins a juny 2011

12 places

Aquest curs és una introducció al documental en un sentit ampli.

La part teòrica es vertebrada en dos eixos. D'una banda ens apropiem a recursos i tècniques de desenvolupament de projectes prioritzant el concepte d'autoproducció. S'exploraran les estratègies i eines bàsiques del format: investigació, entrevista, etc. D'altra banda el curs s'articula dins d'una reflexió sobre el propi format documental, la narrativa i el llenguatge audiovisual i la construcció, o la possibilitat de construir, un discurs i una mirada propis.

Amb una part tècnica -càmera, so, edició, etc.- i pràctica -exercicis i la preparació i realització de documentals de curta durada-, aquest curs vol presentar un ventall de coneixements des d'on aprofundir en la narració i representació del nostre voltant.

REQUISITS: windows usuari. No demanem coneixements previs del(s) mitjà(ns).

TALLERS TEMÀTICS I D'APROFUNDIMENT

LA CÀMERA DOCUMENTAL: OFICI I MIRADA. TALLER D'ANÀLISI PRÀCTICA.

Divendres de 16:30 a 19:30 (30 hores – 10 sessions)

Del 7 de gener al 18 de març de 2011

10 places

Aquest taller gira entorn de l'anàlisi de models, de les seves maneres de mirar i interpretar la realitat a través de la imatge i el so.

Els models escollits aniran des de el treball de mestres del documental -com Flaherty, Kossakovski o Jordà- fins a apropaments al que en podríem dir gèneres o manifestacions de la imatge documental -el format televisiu, el treball experimental o materials que trobem a la xarxa-. Aquests models no són exhaustius ni volen esgotar el tema encara que la tria vol, almenys, situar-nos. Els eixos del taller seran l'estudi dels models a classe, la pràctica imitativa com a treball personal -extern a l'horari lectiu- i el comentari compartit sobre l'aprenentatge derivat del procés.

El taller orientarà també sobre tècniques i us de la càmera -en funció dels models i la seva "recreació"-, encara que no sigui aquest el seu objectiu primer.

Participar al taller implica la necessitat de projectar a l'experiència personal el que s'aprengui.

REQUISITS: disposar d'una càmera -la que sigui- i tenir un mínim coneixement d'ús.

EL DOCUMENTAL COM A EINA SOCIOEDUCATIVA: UNA INTRODUCCIÓ.

Dimarts i dijous de 20:00 a 21:30 (30 hores – 20 sessions)

De l'11 de gener al 17 de març de 2011

10 places

El taller vol explorar pràctiques i possibilitats del format documental a diferents contextos educatius. Es planteja una doble perspectiva: l'educació en comunicació i la dinamització comunitària. Es farà una valoració de les aplicacions socioeducatives de l'audiovisual basat en la "representació de la realitat", posant en primer terme el procés i el treball de grup. Treballar narratives i utilitzar el llenguatge audiovisual per obrir una reflexió sobre l'entorn, les identitats i altres construccions. El treball amb diversos col·lectius socials: estratègies i perspectives. El documental participatiu. Organització i desenvolupament de propostes. Aprendre fent: metodologies i dinàmiques per anar de l'aprenentatge cooperatiu al col·laboratiu. La fase de preproducció: construir col·lectivament un projecte de documental. Eines i coneixements bàsics. Tècnica: eficàcia i precarietat de mitjans.

ENTREVISTA: AUTORITAT, VEU I PERSONATGE AL DOCUMENTAL

Divendres de 16:30 a 19:30 (30 hores – 10 sessions)

Del 15 d'octubre al 17 de desembre de 2010

10 places

L'entrevista és sovint l'eina que el documental posa en joc per obtenir informació, exposar testimonis i construir personatges; ha de ser efectiva i exhaustiva a la vegada que emotiva i capaç de generar trama. Però també sovint arrossega un paquet d'estratègies i un marc formal difícils de trencar. En aquest taller, provarem de trobar el camí per transformar a les persones en personatges, per articular la seva autoritat al nostre discurs i la seva experiència al nostre relat, per plantejar l'entrevista com un diàleg, com una acció. Qüestió fonamental serà també el nostre paper -en tots els sentits-.

Una panoràmica de les tasques prèvies, les negociacions i el treball de càmera i so donarà pas a revisar l'escenari des de disciplines diverses -narratologia, antropologia i improvisació teatral- que ens ajudaran a situar-nos de nou.

M'ESCOLTO I NO SÓC JO. NARRAR DES DE LA VEU.

Dijous de 19:00 a 21:00 i divendres de 18:00 a 21:00 (15 hores – 6 sessions)

Del 24 de març al 8 d'abril de 2011

12 places

Aquest taller vol posar sobre la taula el treball de la veu a l'audiovisual, especialment quan aquesta focalitza el relat o es pot identificar amb l'autoria. Després de situar-nos a partir de l'anàlisi d'exemples molt diversos, incidint en tota la càrrega que la qüestió de gènere ha suposat, exposarem dos eixos d'actuació. D'una banda, la construcció narrativa i discursiva i el pes com a personatge del que sovint s'anomena "veu en off". D'altra banda, introduïrem les eines i els mecanismes que poden fer que aquesta veu funcioni -entorn i necessitats de gravació, tècniques actorals i el mateix treball psico-físic amb els òrgans que la produeixen-. Es tracta d'un taller molt breu que només pretén desencallar la qüestió.

DOCUMENTAL I ESTRUCTURES NARRATIVES: NOTES I PROVES.

Dimarts i dijous de 20:00 a 21:30, divendres de 18:00 a 21:00 (30 hores – 16 sessions)

Del 24 de maig al 30 de juny de 2011

10 places

Aquest és un taller que es concentra en la narració de la realitat, en la seva construcció com a relat audiovisual. Sovint la necessitat d'organitzar com a trama un material documental ensopega amb una difosa obligació de fidelitat a la realitat representada. Aquí s'hi afegeix la dificultat de trobar mecanismes i models vàlids per elaborar guions documentals. Una part del programa repassarà les teories narratives i analitzarà exemples per definir una ètica de la narració al marge del llast de la representació. Es proposaran claus per a l'escriptura de projectes com a relats. Incidirem en la fase de muntatge com a cabdal durant tot aquest procés. En paral·lel, hi haurà una part pràctica de treball sobre material en brut que s'explorarà cercant fórmules i discursos audiovisuals diversos, per tal de prendre consciència de la flexibilitat i l'adaptabilitat específiques que pot anar prenent un relat documental.

EL SO AL DOCUMENTAL, BREU RECORREGUT.

Dimarts de 20:00 a 21:30, dijous i divendres de 18:00 a 21:00 (30 hores – 12 sessions)

Del 19 d'abril al 20 de maig de 2011

10 places

Aprendre a escoltar. Anàlisi de bandes sonores. Introducció a la física del so. Coneixements elementals de microfonia i tècniques bàsiques de gravació amb equips lleugers i de baix cost. El so com a element narratiu. Els espais del so a la pel·lícula: fluxos. El collage invisible: graus de manipulat i ètica documental. El muntatge sonor i les seves relacions amb la imatge. Estratègies i eines al programa d'edició. Del reportatge radiofònic al documental sonor. La música al documental: càrrega dramàtica, discurs, punt de vista, diegesi i el disseny de so en perspectiva.

CICLE DE PROJECCIONS I TROBADES

EXPERIÈNCIES D'AUTOPRODUCCIÓ: UN MARC DE REFERÈNCIA.

Divendres de 16:30 a 19:30 (15 hores – 5 sessions)

Del 14 de gener al 11 de febrer de 2011

A partir d'exemples concrets -tots realitzats amb mitjans escassos i al marge dels canals i els estàndards de producció de l'indústria cultural-, s'introduiran temes clau del format documental. El visionat i l'anàlisi posterior d'una obra, conjuntament amb l'equip de realització, portaran a exposar processos i conceptes per a la reflexió i el debat. El cicle consta de cinc sessions on es passaran i treballaran cinc produccions poc conegudes, amb apostes ben diverses i prou significatives. Qüestions com ara: passar de la idea inicial a l'execució d'un documental, l'adaptació a mitjans de producció escassos, les dinàmiques de treball en equip, l'experimentació de formats i recursos narratius, les interaccions amb els personatges i l'entorn, la posada en marxa de metodologies d'investigació-acció... centraran els debats i els punts de trobada al voltant de l'autoproducció de documentals.

CURS TRIMESTRAL

INTRODUCCIÓ AL VÍDEO DIGITAL

Divendres de 12:00 a 14:00 (30 hores – 15 sessions)

12 places

A partir de febrer de 2011

El món del vídeo domèstic pot resultar un trencaclosques per la varietat de càmeres i formats i per la gran oferta en programes d'edició i sistemes de reproducció. Aquest taller intentarà exposar els trets comuns a totes les opcions i fornir a les i els alumnes de les tècniques bàsiques de gravació i edició.

Anàlisi dels diferents formats. Complementos i accessoris. Les pautes per a una bona gravació. Introducció al llenguatge audiovisual i a la narració. El muntatge. Breu comparativa de programes d'edició. L'edició bàsica: mètode i organització, treball a la línia de temps, àudio i títols, introducció als efectes, creació de DVD.

REQUISITS: coneixements de windows. Les/els alumnes han de disposar d'una càmera que gravi vídeo.