MENUDA PELI

01 Quiénes somos:

MenudaPeli es una asociación cultural que, a través de un grupo de profesionales de la educación y del medio audiovisual, ofrece diferentes formatos de cursos y talleres cinematográficos y de creación audiovisual, dentro siempre de un entorno educativo y lúdico, de respeto y convivencia; adaptándonos a todas las edades, necesidades, orígenes culturales, situaciones especiales...

La finalidad de MenudaPeli es educar a través del cine y la imagen, ayudando a desarrollar la imaginación y las aptitudes artísticas, el trabajo en equipo, la superación de obstáculos, la resolución de conflictos, la igualdad de género, etc. Además, quiere formar a los participantes en la cultura audiovisual en la que están creciendo, para que se conviertan en creadores de esa cultura y, a la vez, en espectadores críticos y sensibles.

El planteamiento es sencillo: hagamos una peli; pero hay más...

Creatividad

Un rodaje incluye multitud de disciplinas creativas: escribir, dibujar, actuar, imaginar, construir, improvisar...

Trabajo en equipo

Comunicación, negociación y respeto son fundamentales para llevar a cabo un proyecto en grupo.

Informática

El entorno audiovisual facilita una forma muy entretenida de aproximarnos a la tecnología.

Planificación

Una película es un proyecto complejo, que requiere organización, capacidad de previsión y grandes dosis de paciencia.

02 El proyecto:

UN COLE DE CINE

El taller de cortometraje es una actividad en la que se estudiarán y analizarán los principales aspectos de este formato cinematográfico.

Durante el taller se crearán grupos de trabajo que planteen, escriban, filmen y monten un corto a partir de un argumento seleccionado. El planteamiento del curso será el mismo que el de cualquier producción cinematográfica:

PREPRODUCCIÓN/ GUION, PRODUCCIÓN, RODAJE y EDICIÓN.

El objetivo el curso es estudiar cada fase del proceso y su función y luego aplicar los conocimientos de manera práctica durante nuestro propio proyecto.

En este taller hemos querido contar, además de con el equipo habitual de MenudaPeli, con una serie de “invitados”, profesionales en activo, que impartirán una máster-class. En ella explicarán, a partir de su experiencia personal y sobre proyectos reales, su visión particular de su especialidad. Además, nos aconsejarán en nuestro proyecto final.

Con el objetivo de acercar todo lo posible el taller a la realidad cinematográfica, contaremos con un equipo semiprofesional de cámaras y sonido con el que aprenderemos las técnicas y forma de trabajo necesarios para llevar a cabo este proyecto o cualquiera que los alumnos quieran abordar en el futuro.

El curso está planteado como una tutoría audiovisual, el equipo de MenudaPeli les orientara, aconsejara y ayudara en todo lo

Dicho todo esto, la meta final, última y más importante, que no debemos olvidar en ningún momento, es:

¡¡DIVERTIRSE!!.

que pueda pero las decisiones ultimas lo tomaran los alumnos... es su proyecto y por lo tanto los responsables últimos. Ese concepto de responsabilidad personal y con el resto del equipo es uno de los objetivos del curso.

03 METODOLOGÍA:

El taller tendrá dos partes que iremos alternando según las necesidades del proyecto con sesiones más teóricas donde desarrollaremos el temario y tutorías donde trabajaremos con los alumnos en su proyecto.

Los alumnos se repartirán en grupos que actuarán como los distintos departamentos de cualquier producción audiovisual: dirección, producción, actores, técnicos… Estos grupos serán rotatorios, para que cada alumno pase por todos los puestos. La idea es que todos se impliquen al máximo, aprendiendo a colaborar, a expresar su opinión y a trabajar en equipo.

Al ser un taller práctico, dependerá de la temática del cortometraje.

HORARIOS FLEXIBLES

Las sesiones serán flexibles y se podrán alternarán con clases online si la situación sanitaria o académica de los chicos así lo requiere. En las clases presenciales primara la práctica y en las clases on-line aprovecharemos para aprender el manejo de los distintos programas y tareas de producción como escribir el guion o hacer el plan de rodaje. Cada mes tendremos cuatro sesiones presenciales y dos *online* que fijaremos con el grupo.

Una parte importante del curso se centrará en la responsabilidad y la capacidad de trabajo en equipo y hacerse cargo del calendario del proyecto, establecer los tiempos y cumplirlos será fundamental.

PROGRAMA

PREPRODUCCIÓN. Guion técnico. Localizaciones. Casting.

Preproducción. De la idea al guion. Reglas básicas para escribir un guion.

- Estructura narrativa.
- Creación de personajes.
- Preproducción. Ensayos.

RODAJE. Realización, principios de fotografía. Movimientos de cámara.

- El espacio: planos, ángulos, puntos de vista, composición.
- Movimientos de cámara, transiciones, escena y secuencia.
- Iluminación y sonido.

POSTPRODUCCIÓN Edición de vídeo. Teoría del montaje.

Edición de vídeo (Davinci Resolve).

- Interfaz. Configuración del programa y proyecto.
- Timeline. Edición de clips.
- Efectos de vídeo. Títulos. Transiciones. Elementos.
- Música y sonido. Croma. Estabilización.
- El ritmo en la edición. Recursos. Exportación. Formatos de archivo.

04 MATERIAL

Tener una idea está muy bien, pero...

El taller pretende acercar el mundo audiovisual a los jóvenes de la manera más realista posible. De jóvenes soñábamos con hacer una peli, pero no teníamos el equipo… Ahora MenudaPeli se encarga de eso:

Para ello, hemos seleccionado un material técnico y un software que se aproximen lo más posible a las herramientas profesionales. Cámaras, pértiga, micros… Todo el material es utilizado habitualmente en rodajes profesionales.

Aunque el objetivo del taller no sea profundizar al detalle en cada uno de los elementos del proceso, sí queremos que la visión de conjunto sea lo más cercana posible a la realidad.

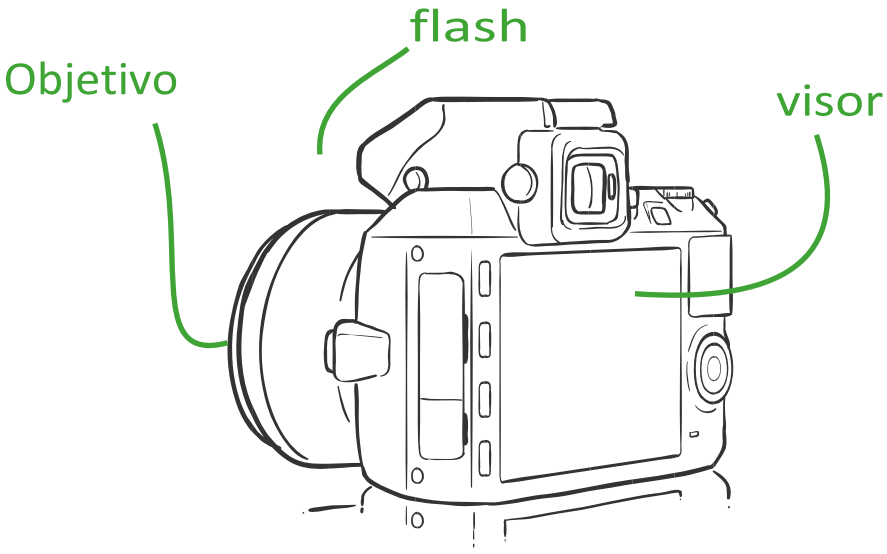
Cámaras: 3 Nikon D5100 con varios objetivos. ¡Unas cámaras magnificas para practicar!

1 Blackmagic Pocket Cinema Camera. Cámara de pequeño formato y de sensor y textura cinematográfica, para lograr un resultado final de cine.

Sonido: Rode VideoMic Pro Rycote, micro direccional, pértiga Rhode, cables y grabadora Tascam DR-05.

Luces y más: Focos Led, trípode, croma, una máquina de humo… en fin todo lo necesario para organizar un rodaje.

...¡¡hay que saber contarla a los amigos!!



05 SOFTWARE

DAVINCI RESOLVE: Posproducir un vídeo es unir las piezas sueltas para convertirlas en un todo; es terminar un puzle que llevamos días armando.

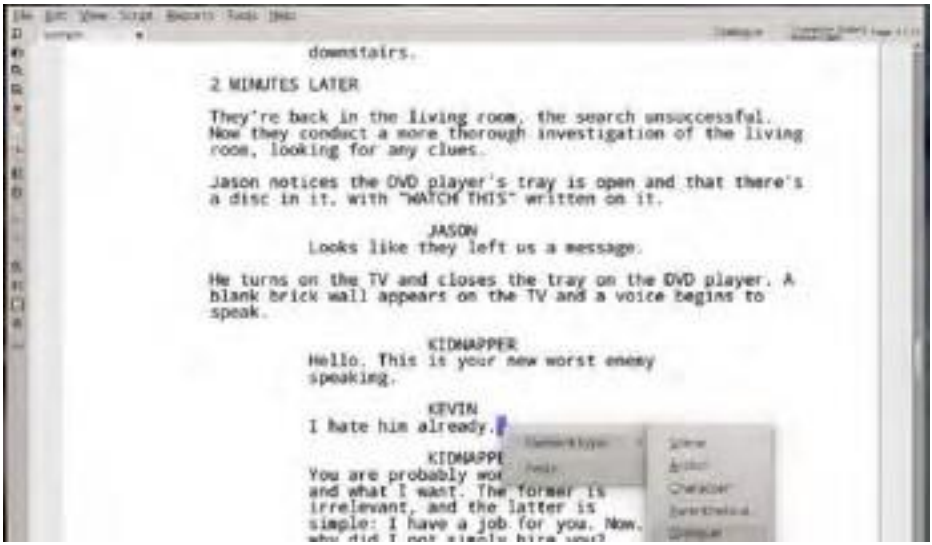
Pero no solo eso: son muchas las decisiones que se toman al apagar las cámaras, cuando ya parece que está todo hecho. Ritmos de montaje, secuencias, tipo de música, momentos para incluir cada elemento, efectos especiales imposibles de lograr físicamente...

El programa que utilizaremos es Davinci Resolve, uno de los principales software de corrección de color en el mundo que ahora ha ampliado a la edición de video. En este curso podrán aprender las particularidades técnicas del programa, con ejemplos prácticos que les permitirán hacer correcciones de colores básicas y avanzadas, con una forma de trabajo real, explicando además bases y conceptos de la colorimetría, necesarios para

trabajar en cualquier proyecto de posproducción audiovisual. Además de las herramientas de edición y exportación del programa.

En el curso práctico pasaremos por las diferentes etapas o módulos de Davinci Resolve, importación del material y organización del proyecto, edición de video, correcciones de colores primarias , secundarias y técnicas de color. Exportación del proyecto , exportación a Adobe Premier pro y Final cut x.

TRELBY: para la elaboración de un guion puede utilizarse un procesador de texto de propósito general, o puede utilizarse una herramienta diseñada precisamente para la escritura de guiones. Trelby, además de permitir elaborar el guion dándole fácilmente el aspecto y el formato adecuado, cuenta con herramientas específicas, como una base de datos de nombres, elaboración de informes por escenas, por localizaciones o por personajes, importación y exportación en formatos de otras aplicaciones de escritura de guiones y algunas cosas más.



RESUMEN:

En nuestros objetivos están la participación, la motivación, el aprendizaje y la creatividad. La mejor manera de llegar a todo esto es haciendo. Por eso, pretendemos que la práctica esté presente a diario, y que al final de cada trimestre haya productos acabados de los que aprender (y de los que presumir).

En la creación audiovisual es necesaria la integración de diferentes perfiles profesionales (cámaras, actores, guionistas, directores de fotografía, montadores...), cada uno de ellos con responsabilidades y habilidades diferentes. Así pues, cada alumno puede encontrar su lugar, descubrir en sí mismo talentos y virtudes ocultos hasta entonces, mostrar sus habilidades... Y aunque intentaremos que todos los alumnos participen de todas las áreas de creación y en todos los perfiles profesionales, será siempre de manera voluntaria, con lo que ellos elegirán libremente dónde se encuentran más cómodos trabajando.

El taller finalizará con una gran première. Proyectaremos la película creada por el grupo, y habrá una exposición que mostrará todas las manualidades, storyboards, fotografías, bocetos y utensilios que hemos empleado a lo largo del curso. Padres y profesores estarán invitados a esta gran fiesta de cine.