

CURSO COMPOSICION PARA CINE Y APPS

Contenido del curso Introductorio, Nivel 1:

Clases 1 y 2: Historia de la música para cine

- Las películas mudas y los principios de la música sincronizada
- Los grandes estudios de cine y los departamentos de música
- Estilos musicales 1930-1950: la edad de oro de Hollywood
- Estilos musicales 1950-1975, 1975-2000, 2000-hasta la fecha

Clases 3, 4 y 5: La Producción

- El rol del compositor dentro del proceso cinematográfico
- La agenda del compositor: 'spotting', maquetas, grabación
- El equipo de música: editor musical, orquestador, copista
- La sesión de grabación y mezcla

Clases 6, 7 y 8: La Música

- El proceso creativo: el concepto narrativo
- Función de la música y requerimientos técnicos
- Técnicas de sincronización de música y video
- La tecnología y los instrumentos del compositor: midi/audio, instrumentos virtuales, secuencias, maquetas
- Canciones, bandas sonoras y música diegética

Clases 9, 10 y 11: Análisis de escenas, estilos y compositores

Clase 12: El Negocio

- Tipos de contratos
- Trabajando con presupuestos
- Derechos de autor y regalías

Contenido del curso Avanzado, Nivel 2:

Clases 1 y 2: Tecnología Aplicada a la Composición (Parte 1)

- Utilización de software DAW (digital audio workstation)
- Secuencias MIDI/audio, instrumentos virtuales (samples) y sintetizadores
- Herramientas de sincronización, SMPTE, tempo, métricas
- Herramientas de expresión dramática dentro del software

Clases 3 y 4: Composición Dramática (Parte 1)

- Técnicas de análisis y composición

- Derivación de la forma musical de la historia visual
- Análisis detallado de ejemplos musicales efectivos
- Aplicación de melodía, armonía, ritmo y forma a situaciones dramáticas específicas

Clases 5 y 6: Tecnología Aplicada a la Composición (Parte 2)

- Routing y mezcla de pistas múltiples dentro del DAW
- Balance y contexto de la mezcla
- Especificaciones en la entrega final de un trabajo
- Coherencia entre el sonido y el género dramático

Clases 7 y 8: Composición Dramática (Parte 2)

- Aspectos técnicos y estéticos de la composición y grabación utilizando diversos métodos de sincronización: clicks, clock, streamers y punches
- Formatos de video y conversiones

Clase 9: Orquestación Dramática para Cine

- Técnicas de orquestación tradicionales y contemporáneas
- La orquestación como elemento de composición y sus connotaciones dramáticas

Clase 10: Edición de Música para Video

- Rol del editor musical
- Spotting y temp tracks
- Técnicas de edición y sincronización de música preexistente
- Documentación requerida en la post-producción

Clases 11 y 12: Composición Dramática (Parte 3)

- Desarrollo motivico dentro de la historia audiovisual
- Tema y variaciones
- Creación de una propuesta temática para un proyecto

Clase 13: El Negocio

- Reuniones con el director/productor
- Contratos, royalties y presupuestos