

 **FESTIVAL
ESCENARIO
CINE + MÚSICA**

CURSO ONLINE

CINE + MÚSICA

Más allá de la música

Del universo musical al proyecto documental

Seis clases para transformar una idea relacionada con la música en un proyecto documental posible.

6 clases online

Inicio 12 de octubre

Lunes de 18 a 20 h

Docente: Iván Wolovik

¿Qué queremos contar cuando hacemos una película sobre música?

Una banda, un músico, una canción o una escena musical pueden ser el punto de partida para construir una película, pero no necesariamente constituyen por sí mismos una historia cinematográfica.

El documental musical permite trabajar sobre personajes, conflictos, épocas, espacios, archivos y memorias, utilizando la música como territorio narrativo.

El curso propone explorar las diferentes posibilidades que ofrece el cruce entre cine y música, poniendo especial atención en el proceso de transformación de una idea inicial en un proyecto documental.

A partir del análisis de películas y experiencias concretas de realización, se recorrerán las principales decisiones que intervienen en el desarrollo de una película: qué contar, a quién seguir, cómo acercarse al personaje, qué observar, cómo utilizar la entrevista, qué lugar ocupa el archivo, cómo pensar la cámara, qué sucede en el montaje y cómo trabajar el sonido.

La propuesta está orientada especialmente a quienes tengan una idea o un interés inicial relacionado con la música y quieran convertirlo en un proyecto documental.

Con qué te vas del curso

El curso busca que los participantes puedan:

- 1 Comprender las particularidades del documental musical.
- 2 Identificar diferentes formas de construir una película alrededor de la música.
- 3 Transformar un interés o una idea inicial en una propuesta documental.
- 4 Desarrollar herramientas de investigación.
- 5 Definir protagonistas, conflictos y universos narrativos.
- 6 Construir una mirada autoral sobre el objeto documental.
- 7 Pensar estrategias de rodaje acordes al proyecto.
- 8 Comprender el valor narrativo del archivo.
- 9 Analizar el montaje como instancia de escritura.
- 10 Trabajar la relación entre imagen, sonido y música.
- 11 **Desarrollar una propuesta concreta de documental musical.**

PROGRAMA

Seis clases, un proyecto

- 1** ¿Por qué hacer una película sobre música?
- 2** La idea, la investigación y el personaje
- 3** La mirada del director
- 4** Estética, archivo y rodaje
- 5** Montaje, sonido y construcción de la película
- 6** Presentación de proyectos

1

¿Por qué hacer una película sobre música?

¿Qué diferencia hay entre registrar y hacer una película?

Introducción al universo del documental musical y a las diferentes maneras en que el cine puede acercarse a la música. Se analiza cómo una película puede hablar de música sin limitarse a mostrarla.

El retrato de un artista

La película sobre una banda

El registro de una escena musical

El documental de archivo

La película-concierto

La música como puerta de entrada a una historia

La música como retrato de una época

2

La idea, la investigación y el personaje

¿Cuál es mi punto de partida?

Una buena película puede comenzar con una pregunta. Trabajamos la transformación de un interés inicial en una hipótesis documental y la diferencia entre investigar para confirmar una idea e investigar para descubrir una película. A partir de casos concretos se analiza cómo la investigación puede modificar el proyecto original.

Elección del tema

Investigación

Personaje

Protagonista

Conflicto

Contexto

Espacios

Seguimiento

Archivo

Acceso al personaje

3

La mirada del director

Una misma historia puede generar películas completamente diferentes.

Clase dedicada a la construcción de una mirada propia y a la relación entre el director, la cámara y el protagonista. Se analiza cómo evitar que el documental quede reducido a una sucesión de entrevistas y declaraciones: la cámara se entiende como una herramienta que puede construir una relación particular con los personajes.

4

Estética, archivo y rodaje

¿Cómo generar una situación cinematográfica?

La idea de una película necesita encontrar una forma. Trabajamos las decisiones estéticas que construyen un universo cinematográfico, y el archivo como herramienta narrativa: fotografías, videos, grabaciones, afiches, discos y publicaciones pueden funcionar no solo como ilustración, sino como parte activa de la narración. También cómo construir una estrategia de rodaje posible con los recursos disponibles.

Encuadre

Movimiento

Distancia

Lentes

Luz

Espacios

Material de archivo

Fotografía

Imagen y música

5

Montaje, sonido y construcción de la película

El montaje es el lugar donde muchas veces la película comienza realmente a aparecer.

Se analiza la relación entre el ritmo musical y el ritmo cinematográfico, y una idea fundamental del documental: el montaje puede revelar una película diferente de aquella que imaginamos antes de filmar. El sonido se aborda como elemento narrativo y no solamente como acompañamiento de la imagen.

Selección del material

Construcción de escenas

Estructura

Ritmo

Tempo

Elipsis

Voz

Música

Sonido directo

Ambientes

Silencios

6

Presentación de proyectos

Cada estudiante presenta su propuesta de documental musical y recibe una devolución colectiva. El proyecto puede abordar:

Un músico

Una banda

Una canción

Un disco

Una escena musical

Un género

Un movimiento cultural

Un archivo

Una época

Un espacio relacionado con la música

Una historia personal vinculada a la música

PANTALLA GRANDE

De tu idea a la sala

Los proyectos en proceso o finalizados podrían contar con una proyección y ser parte de alguna edición de Festival Escenario.

Un solo trabajo: tu proyecto

El único trabajo solicitado durante el curso es la presentación de un proyecto de documental musical para la última clase. La propuesta debe incluir:

1. Título provisorio

2. Idea / logline

Breve descripción de qué película se quiere hacer.

3. Sinopsis

Una presentación más desarrollada del proyecto.

4. Protagonista o universo

¿A quién o a qué vamos a seguir?

5. Conflicto / pregunta

¿Qué queremos descubrir o contar?

6. Tratamiento

¿Cómo imaginamos la película y su desarrollo?

7. Propuesta estética

¿Cómo queremos filmarla?

8. Archivo y materiales

¿Qué materiales existen y qué lugar podrían ocupar?

9. Estado del proyecto

¿Qué tenemos actualmente y qué necesitamos para poder realizarlo?

No se necesita tener el proyecto producido ni material filmado. El objetivo es llegar a la última clase con una idea desarrollada y una película posible en estado de proyecto.

Metodología

Dictado íntegramente online, combina exposición, análisis de películas y conversación. Cada encuentro se organiza alrededor de una problemática específica, con ejemplos concretos. No hay entregas obligatorias durante las primeras cinco clases.

Resultado final

Te vas con una propuesta desarrollada que puede funcionar como punto de partida para investigación, desarrollo, producción o búsqueda de financiamiento. El objetivo no es terminar una película en seis semanas, sino aprender a pensarla antes de hacerla.

TARIFAS

Aprovechá la preventa

Precio preventa hasta el 7 de octubre

RESIDENTES EN ARGENTINA

\$75.000

~~\$95.000~~

Precio final · Pago por transferencia

EXTRANJEROS

USD 56

~~USD 70~~

Precio preventa

Contactanos por email a escenariofilmfestival@gmail.com y te enviamos los datos bancarios para realizar el pago.

¿A quién está dirigido?

Realizadores audiovisuales

Estudiantes de cine

Músicos con proyectos audiovisuales

Productores

Guionistas

Periodistas y comunicadores vinculados a la música

Quienes tengan una idea para un documental musical

No es necesario contar con experiencia previa específica en documental musical.

PERFIL DEL DOCENTE

Iván Wolovik

Director, productor cinematográfico y docente. Se formó como Técnico Productor en Medios Audiovisuales en la Universidad Nacional de Córdoba y como Director Cinematográfico en la Fundación Universidad del Cine.

Ha desarrollado proyectos vinculados a la música, entre ellos el documental *Transformación*, sobre Palo Pandolfo, además de videoclips y trabajos audiovisuales para artistas y bandas. En 2010 creó Offderecord, plataforma dedicada a videos performáticos y experimentales musicales.

Dirige Escenario, festival dedicado al cine y la música, que actualmente transita su séptima edición. Su recorrido combina realización, producción, docencia y gestión cultural.

Escribinos a
escenariofilmfestival@gmail.com

Cupos limitados · Inicio 12 de octubre · Lunes de 18 a 20 h

 **FESTIVAL
ESCENARIO
CINE + MÚSICA**

@festivalescenario

