

Curso intensivo de Film Scoring con Ivan Capillas

Programa del curso

1. ANÁLISIS DE ESCENAS – CORTOMETRAJES. NARRATIVA MUSICAL EN AUDIOVISUALES
 - 1.1. Guión musical, ¿qué explica la música y qué está potenciando?
 - 1.2. Análisis argumental
 - 1.3. Análisis de los temas musicales y sus funciones

2. EL PROCESO COMPOSITIVO
 - 2.1. Spotting
 - 2.2. Primeros contactos con el director, puntos clave a tener en cuenta
 - 2.3. El proceso creativo, partiendo de cero
 - 2.4. El código de tiempo
 - 2.5. La elección del Tempo
 - 2.6. La comunicación compositor – director
 - 2.7. Cómo explicar nuestras ideas

3. LA ARMONÍA COMO HERRAMIENTA NARRATIVA
 - 3.1. Uso de las escalas modales en los distintos estilos cinematográficos
 - 3.2. Establecer conexiones entre personajes, objetos, conceptos a través de la armonía
 - 3.3. Evolución narrativa a través de la armonía
 - 3.4. Análisis y ejemplos

4. CÓMO COMPONER MÚSICA EN FUNCIÓN DEL ESTILO
 - 4.1. Comedia
 - 4.2. Naturaleza y paisajes
 - 4.3. Romance
 - 4.4. Drama
 - 4.5. Misterio
 - 4.6. Acción

5. EL LENGUAJE PUBLICITARIO
 - 5.1. Particularidades del lenguaje publicitario
 - 5.2. Objetivo de la música
 - 5.3. Planteamiento de la música en función de los parámetros demandados
 - 5.4. La importancia del mensaje final

6. EL TEMP TRACK
 - 6.1. Extraer elementos de la música temporal importantes para reproducirlos en una música nueva
 - 6.2. Análisis de los puntos de entrada y salida de las músicas temporales
 - 6.3. Las citas
 - 6.4. Análisis de músicas finales a partir de sus supuestos temp tracks

7. RECURSOS COMPOSITIVOS

- 7.1. Creando el guión musical, criterios y decisiones
- 7.2. Componer a partir de elementos existentes en el sonido
- 7.3. Crear a partir de la deconstrucción
- 7.4. El crecimiento y su estructuración
- 7.5. Efectos psico-acústicos de la música y cómo aprovecharlos

8. CONCEPTOS BÁSICOS DE INSTRUMENTACIÓN

- 8.1. El piano, el arpa y la celesta
- 8.2. Las cuerdas
- 8.3. Las maderas
- 8.4. Los metales

9. CONCEPTOS BÁSICOS DE ORQUESTACIÓN

- 9.1. Criterios de elección de los instrumentos (color, estructura del instrumento, forma de onda)
- 9.2. Elección de instrumentos en función de la estética necesaria
- 9.3. Combinaciones instrumentales típicas
- 9.4. Doblaje de partes
- 9.5. Estructura del crecimiento

10. INTERACCIÓN MÚSICA – SONIDO

- 10.1. Convivencia entre música y sonido
- 10.2. Relación entre orquestación y sonido
- 10.3. Análisis de frecuencias en sonido y diálogo y su aplicación en la orquestación

11. PRODUCCIÓN DE LA BANDA SONORA

- 11.1. Diferencias entre proyectos con SAMPLERS y proyectos con ORQUESTA
- 11.2. La sincronía
- 11.3. El Frame Rate
- 11.4. Organización de la música en “Cues” y su lógica
- 11.5. La importancia de las claquetas (click track, streamers, punches, ...)

12. GESTIÓN DE PROYECTOS MUSICALES PARA AUDIOVISUAL

- 12.1. Las sesiones de grabación y sus particularidades
- 12.2. Preparación de las sesiones de grabación: materiales, organización, temporalización, orden, doblajes de secciones, previsión de horas, ...
- 12.3. La grabación por secciones
- 12.4. Orquestas con las que grabar y factores a tener en cuenta