

PRIMAVERA
2012

Contingut dels
Tallers
de Creació
Audiovisual

Index

En aquest dossier trobaràs el contingut dels tallers i els talleristes, si vols conèixer horaris i preus consulta el nostre [programa detallat](#)

Ableton Live	3
Final Cut	4
Bricolatge sonor subacuàtic	5
Memòria sobre el mapa	6
Pure data I	7
Pure data II	8
Cubase	9
Logic Pro 9	10
In design CS5	11
Producció musical	12
Photoshop	13
Dj's	14
Illustrator	15
Stop Motion	16
After Effects CS5	17
After Effects CS5 (nivell II)	18
Indehibit	19
Vj's (Resolume)	20
PROFESSORAT	
Juan Cristóbal Saavedra	21
Roc Jiménez de Cisneros	22
Diego Armando	22
Mikel R. Nieto	23
Beatriz Reguant	23
Carolina Narváez	24
Diego Dorado	24
Íñigo Ortiz de Zarate	25

Ableton Live

Composició i edició musical en estudi i per a sessions en directe

Live és un programa pioner en la producció de música electrònica i remescles en directe. Neix del desig dels músics de disposar d'una manera més eficaç de compondre, improvisar i interpretar música utilitzant un ordinador. És un programa fàcil i divertit, i al mateix temps capaç d'ajudar a crear música al màxim nivell de precisió i sofisticació. Es desenvoluparan els següents punts:

- Concepte bàsic del Live
- Funcionament del Live
- Gestió d'arxius i sets
- Edició d'arranjaments
- Control del temps i warping
- Ús de samples, instruments i efectes (vst i interns)
- Implementació MIDI / Edició de notes MIDI
- Gravació i automatització
- Control manual
- Mescles i remescles

Les classes estaran obertes a suggeriments per ampliar o modificar els continguts d'aquest programa i a tot tipus de preguntes relacionades amb la temàtica del seminari

Professorat: Cristobal Saavedra

Final Cut

Curs de nivell bàsic per a aprendre a capturar, editar i exportar vídeos i audio a través del programa Final Cut Pro.

Edició de vídeo. Per a Mac. (Les classes es fan amb Mac, cal portar portàtil)

OBJECTIUS:

Aprendre a capturar i editar vídeo, familiaritzar-se amb l'entorn i les diferents eines.

Saber afegir efectes i transicions i editar els paràmetres necessaris per aconseguir un resultat òptim.

CONTINGUTS:

1. Crear un projecte: importar arxius, conèixer l'entorn de treball, la interfície.
2. Els settings: capturar vídeo, el browser, ordenar material, clips, subclips, bins i la informació que ens proporcionen.
3. Edició Bàsica: copiar, enganxar, tallar, marcar, esborrar, moure i modificar els plans en el timeline, el timeline i les pistes.
4. Aplicar transicions i filtres i saber com funcionen
5. Edició avançada: insert, overwrite, replace ...
6. Efectes i textos: plans congelats; canvi de velocitat constant i variable, el Time Remap, els vídeos generadors, crear diferents tipus de textos.
7. Motion, canvis de mesura de l'eina de retallada (crop), distorsió, escala ... crear una animació, els Keyframes
8. Treballar l'àudio: gravar àudio amb l'eina Voice Over, barrejar, àudio peaks, nivells,
9. Correcció de color: maneres de composició.
10. LiveType: creació dels títols animats
11. Exporta el material: bolcat a cinta, exportar a diferents formats: per a web, per a DVD ...

Professorat: Diego Dorado

Bricolatge sonor subaquàtic

CONTINGUT:

Bricolatge sonor sota l'aigua és un taller experimental teòric-pràctic i una introducció al món de la fonografia subaquàtica. El taller, de dos dies de durada, serà una ocasió per descobrir els materials, les tècniques i els procediments d'aquesta pràctica dedicada a recollir els sons existents sota l'aigua. Els assistents podran iniciar-se a la hidrofonia començant amb una introducció teòrica i històrica durant el primer dia. El segon dia estarà dedicat a les pràctiques de construcció d'un hidròfon amb materials senzills.

Programa:

1. Introducció en la teoria i història de la Hidrofonia: Presentació de SOINUMAPA.NET, mapa sonor del País Basc. Breu introducció a la trajectòria de la fonografia subaquàtica amb audicions sonores.
2. Introducció a la hidrofonia: Presentació de les diferents possibilitats en els enregistraments de camp subaquàtics: suports d'enregistrament, hidròfons, mètodes i experiències. Introducció als programes per a l'edició creativa d'àudio amb la seva diferents possibilitats: post-producció, filtres, efectes, i barreges.
3. Pràctiques de construcció: Pràctiques de construcció d'un hidròfono.
4. Pràctiques d'enregistrament: Realització de proves amb els hidròfons construïts.

Professorat: Miquel R. Nieto

Memòria sobre el Mapa

CONTINGUT

La memòria sobre el mapa és un taller experimental teòric-pràctic i una introducció al món de la fonografia (l'art de gravar els sons del nostre entorn). El taller, de dos dies de durada, serà una ocasió per descobrir els materials, les tècniques i els procediments d'aquesta pràctica dedicada a recollir els sons que ens envolten tant en ambients naturals com en espais urbans.

Els assistents podran iniciar-se a la fonografia començant amb una introducció teòrica i històrica durant el primer dia. El segon dia estarà dedicat a les pràctiques d'enregistrament en exteriors i edició dels àudios per a la posterior publicació dels resultats en el mapa sonor.

Programa

1. Introducció en la teoria i història de la fonografia: Presentació de SOINUMAPA.NET, mapa sonor del País Basc. Breu introducció a la trajectòria de la fonografia amb audicions sonores. Identitat i memòria sonora d'un lloc en l'espai i en el temps.
 2. Introducció en la pràctica fonogràfica: Presentació de les diferents possibilitats en els enregistraments de camp: suports d'enregistrament, micròfons, traductors, mètodes i cerques de fonts sonores amb audicions de treballs sonors i experiències.
- Introducció als programes per a l'edició creativa d'àudio amb les seves diferents possibilitats: post-producció, filtres, efectes, i barreges.
3. Treball de camp: Pràctiques d'enregistrament per a la producció d'un projecte de mapejat sonor en una localització concreta.
 4. Pràctiques d'edició i publicació: Edició dels enregistraments realitzats i publicació de les mateixes en el mapa sonor de Barcelona: SONS DE BARCELONA.

Professorat: Miquel R. Nieto

Pure data I

Programari lliure per a tractar a temps real audio i gràfics

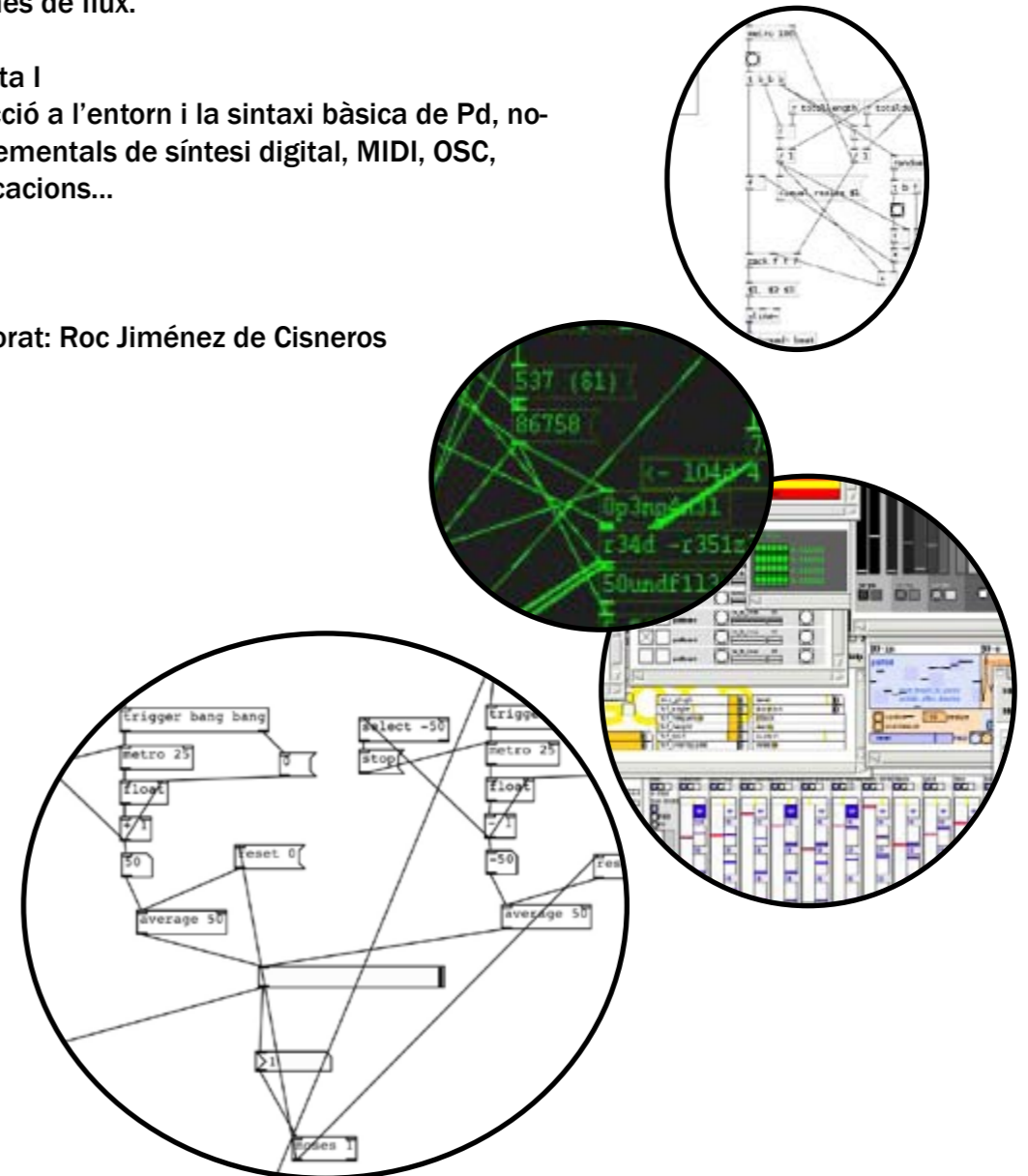
Continguts del curs:

Pure Data és un entorn de programació en temps real per a música, instal·lacions, gràfics en moviment i d'altres aplicacions artístiques. És lliure i gratuït i està basat en un paradigma de programació gràfic en el qual l'usuari escriu programes mitjançant diagrames de flux.

Pure Data I

Introducció a l'entorn i la sintaxi bàsica de Pd, nocions elementals de síntesi digital, MIDI, OSC, comunicacions...

Professorat: Roc Jiménez de Cisneros

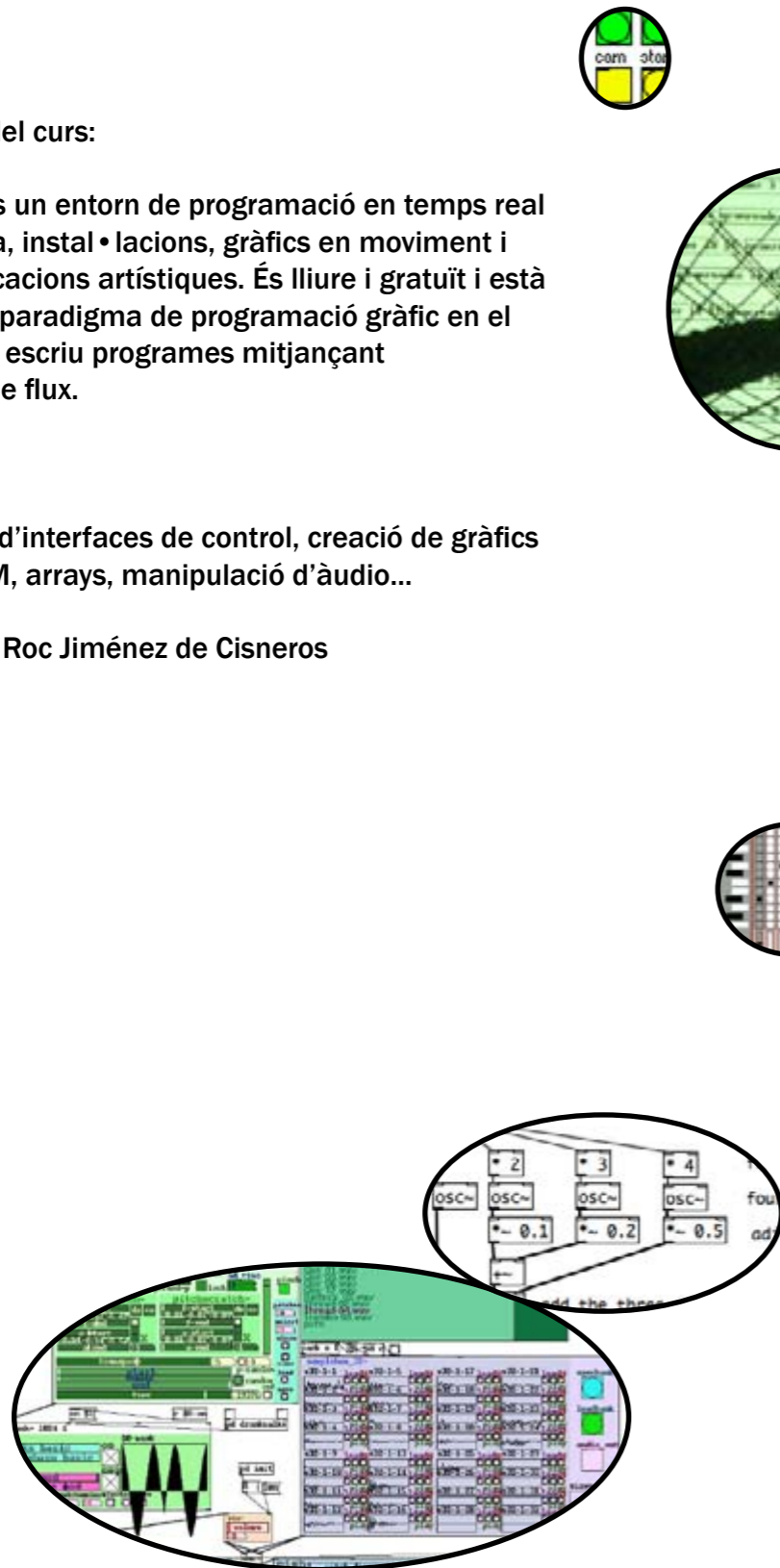
Pure data II

Continguts del curs:

Pure Data és un entorn de programació en temps real per a música, instal·lacions, gràfics en moviment i d'altres aplicacions artístiques. És lliure i gratuït i està basat en un paradigma de programació gràfic en el qual l'usuari escriu programes mitjançant diagrames de flux.

Pure Data II
Construcció d'interfícies de control, creació de gràfics 3D amb GEM, arrays, manipulació d'àudio...

Professorat: Roc Jiménez de Cisneros

Cubase

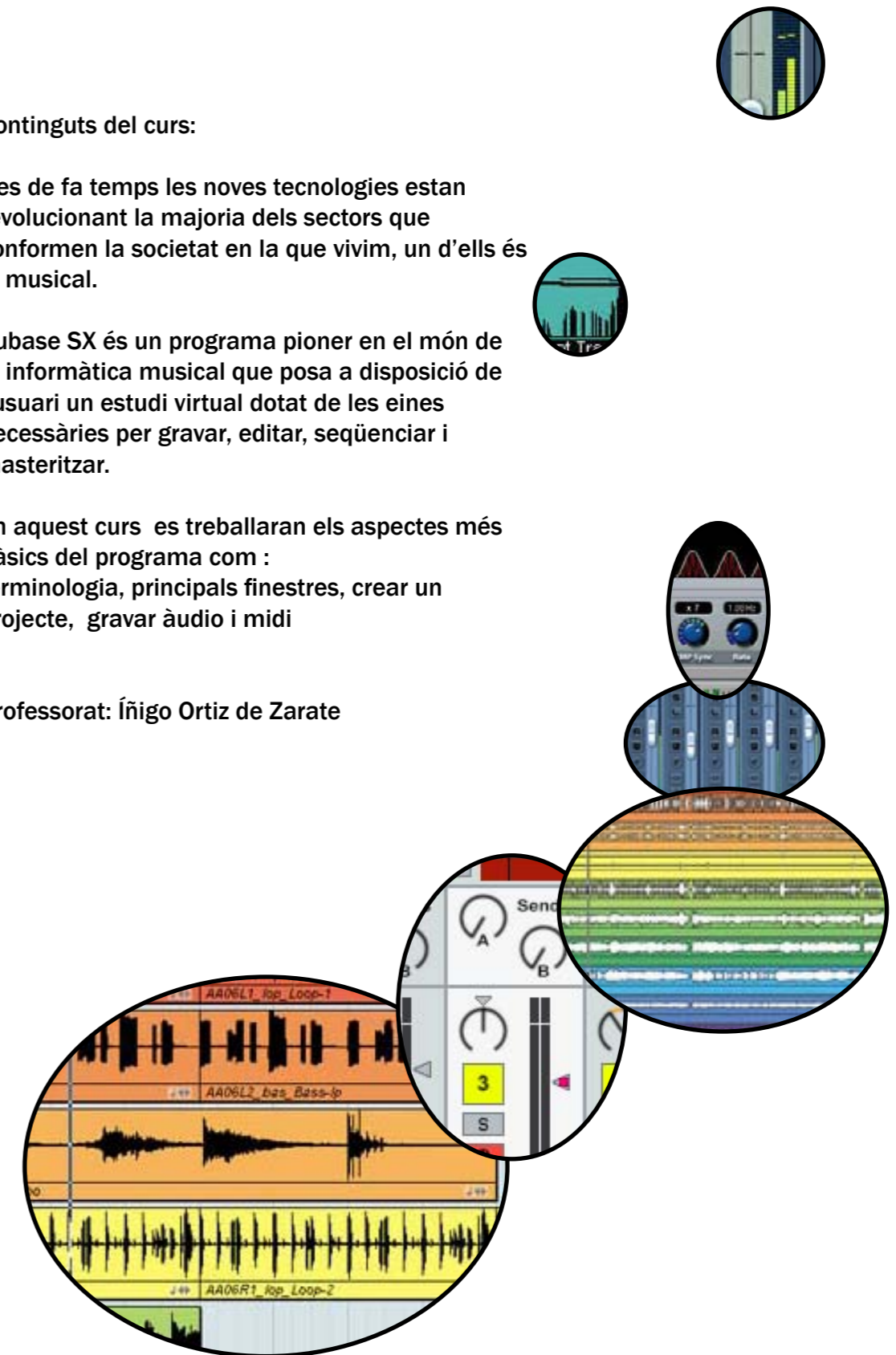
Continguts del curs:

Des de fa temps les noves tecnologies estan revolucionant la majoria dels sectors que conformen la societat en la que vivim, un d'ells és el musical.

Cubase SX és un programa pioner en el món de la informàtica musical que posa a disposició de l'usuari un estudi virtual dotat de les eines necessàries per gravar, editar, seqüenciar i masteritzar.

En aquest curs es treballaran els aspectes més bàsics del programa com :
terminologia, principals finestres, crear un projecte, gravar àudio i midi

Professorat: Ìnigo Ortiz de Zarate

Logic Pro 9

Per a compondre, grabar, editar i mesclar. Per a Mac
(Les classes es fan amb Mac, cal portar portàtil)

PROGRAMA

Logic Pro és el líder indiscutible de producció de música electrònica a nivell mundial. Com estàndard professional, permet la creació de composicions musicals en pistes d'àudio i MIDI. Logic Pro funciona exclusivament sota la plataforma Mac OS X.

OBJECTIUS:

Conèixer el programa i les seves extenses possibilitats com a solució "tot en un" per a la creació musical. Aprendre a utilitzar coneixent la seva interfície, les seves eines i funcionalitats, gravant àudio i MIDI; editant i automatitzant paràmetres i utilitzant els seus instruments i processadors virtuals.

METODOLOGIA:

A través de la teoria i la pràctica s'aprendrà el maneig del programa progressivament, treballant cada alumne amb el seu propi projecte.

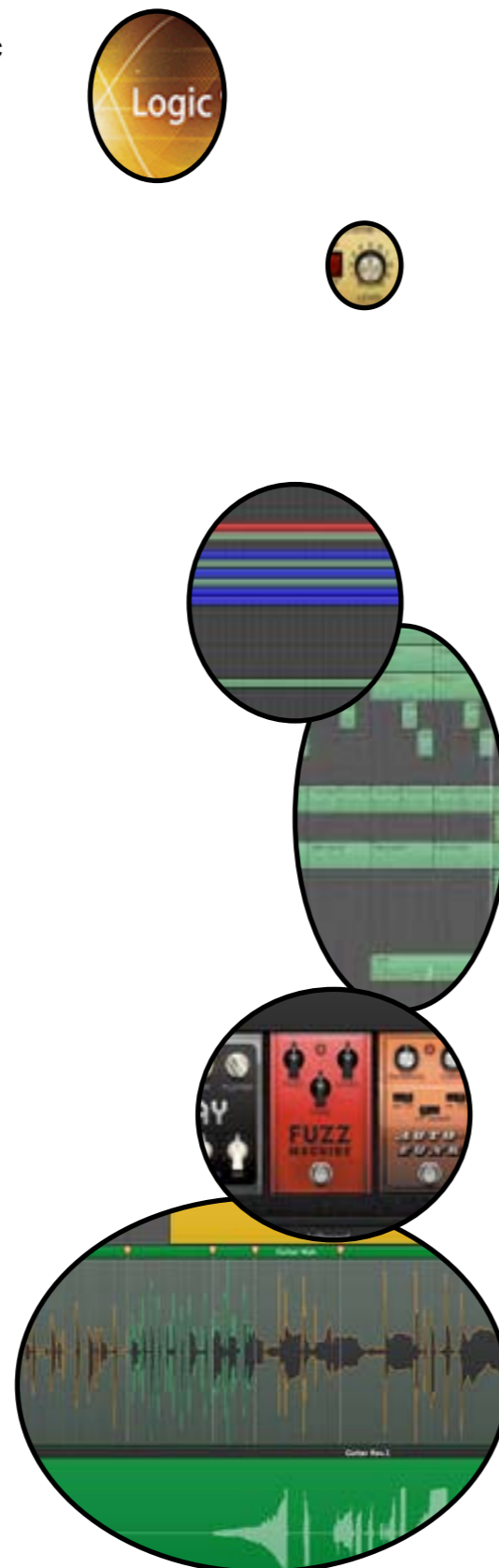
Està dirigit a:

Persones amb interès per la música que ja desenvolupin algun tipus d'activitat musical (cantautors, grups musicals, productors ...) que vulguin aprendre a utilitzar Logic Pro

REQUISITS:

Comptar amb un portàtil amb MAC OS X per portar a classes.

Professorat: Cristobal Saavedra

In design CS5

Crear dissenys de pàgines per a impressió o distribució digital

Entorn de treball

Treballar amb objectes bàsics

Treballar amb imatges i formes vectorials

Treballar amb objectes de text

Atributs de caràcter

Atributs de paràgraf

Estils de paràgraf i de caràcter

El color

Pàgines i retícules

Professorat: Beatriz Reguant

Producció musical

Continguts del curs:

El seminari tindrà una durada de 15 hores. Es començarà des de zero la producció d'un tema musical a nivell domèstic utilitzant el PC com estudi virtual.

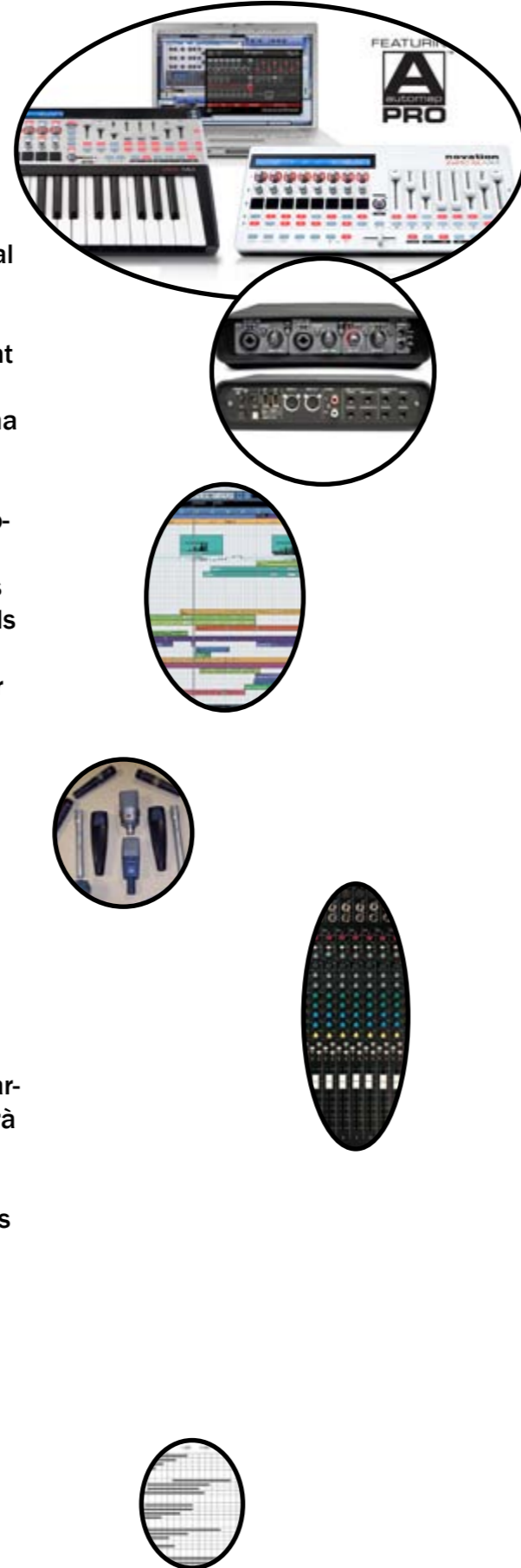
Coneixent la història de la producció digital i aplicant els principis bàsics d'informàtica, es passarà per totes les parts del procés, des de l'exposició del tema com idea o esbós fins al seu acabat final.

Els objectius del curs són: Aprendre el procés de produir un tema musical i conèixer bé i identificar clarament totes les fases del procés. Entendre els seus perquè i experimentar-los. Aprendre a optimitzar els recursos de cadascun, tant a nivell teòric com artístic al moment de produir un tema musical. Treballar amb una idea pròpia de l'alumne i dur-la a terme obtenint un resultat en format cançó.

Públic al que va dirigit: Persones amb interès per la música que ja desenvolupin algun tipus d'activitat musical (cantautors, grups musicals, productors...) i que desitgin comprendre la metodologia de treball en àudio digital i aprendre a produir els seus propis temes.

Metodologia del taller: Es combinaran nocions bàsiques de teoria amb una major càrrega pràctica a partir de l'ordinador i el software adequat. Es plantejarà un calendari de treball a partir de la realització d'un projecte individual o de grup. S'aprendrà a treballar amb el software i les eines musicals en funció de les necessitats de cada projecte

Professorat: Cristobal Saavedra

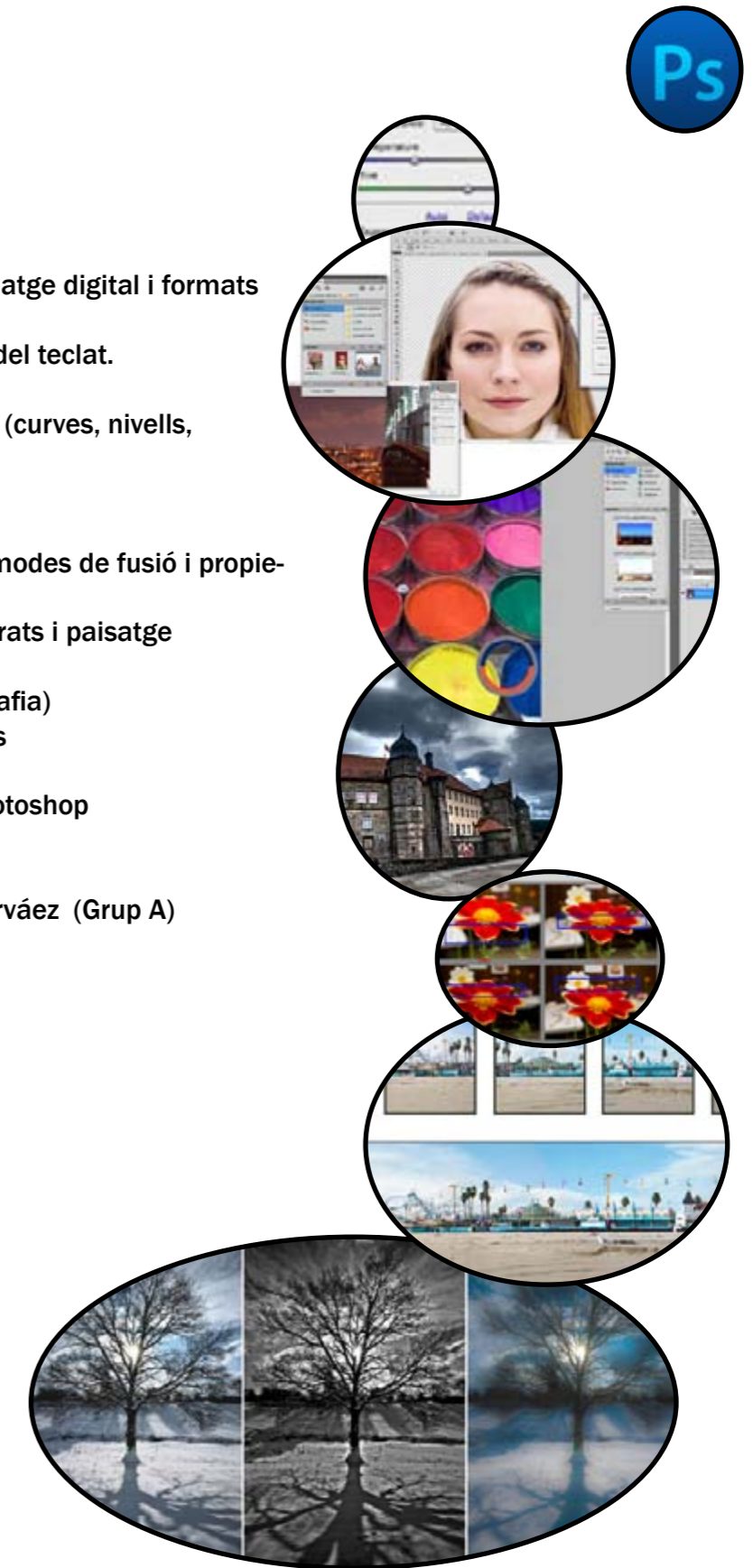

Photoshop

Continguts del curs:

1. Conceptes bàsics d'imatge digital i formats d'arxius
2. Intefaz, eines i dades del teclat.
3. Eines de selecció
4. Ajustaments d'imatge (curves, nivells, equilibri de color etc...)
5. Accions en Photoshop
6. Treballar amb Text.
7. Treballar amb capes, modes de fusió i propietats de les capes.
8. Eines per a retocar retrats i paisatge
9. HDR
10. Photomerge (panografia)
11. Eliminar ulls vermells
12. Eina de liquatge
13. Animar capes de Photoshop

Professorat: Carolina Narváez (Grup A)
Beatriz Reguant (Grup B)

Dj's

Continguts del curs:

És un taller destinat a melòmans amb ganes de compartir la seva música. S'explicaran les eines bàsiques per punxar en formats de vinil i cd. Indagarem en els recursos tècnics que ens dóna la taula de mescles, els plats i els reproductors de cd. També aprendrem com muntar una cabina de dj.

El Taller de dj s'estructurarà en quatre punts.

Escolta, comunicació, discurs i tècnica. A través d'ells intentarem explicar uns mínims indispensables per tal que el darrer dels dies de classe, tots els participants ens puguin explicar durant una estona la seva passió musical a través d'una mini-sessió.

Escolta és el punt de partida de l'ofici. La música és l'element fonamental, l'arrel a través de la qual elaborar el discurs i sense el coneixement d'aquesta no es pot arribar a enlloc.

La comunicació del dj amb el seu públic, saber llegir el que vol aquest és la tasca bàsica d'un dj. Si la música és un acte comunicatiu per naturalesa, el dj és el predicador.

Per discurs entenem el que es vol expressar a nivell emocional, físic i mental. Aquest discurs pot ser únicament amb funció lúdica, artística o de fil musical.

La tècnica són els recursos que té un comunicador per expressar el seu discurs. La taula de mescles, els plats, els altaveus i el coneixement d'aquests són imprescindibles per poder fer arribar a bon port el discurs.

Professorat : Diego Armando

Illustrator

Continguts del curs:

1. Conceptes bàsics. Diferència entre vector i mapa de bits. Interface del programa.
2. Eines per a traçar (vectoritzar)
3. Color i degradat
4. Tipografia
5. Mostres i Pinzells personalitzats
6. Efectes i filtres
7. Màscare
8. Eines d'esborrar
9. Animacions en .swf
10. Il·lustracions realitzades a llapis passades a illustrator vectoritzat
11. Exportar i Guardar

Professorat: Beatriz Reguant

Stop Motion

Observacions:

Es recomana portar càmera fotogràfica digital

Exemples de vídeos realitzats pels alumnes:

2012

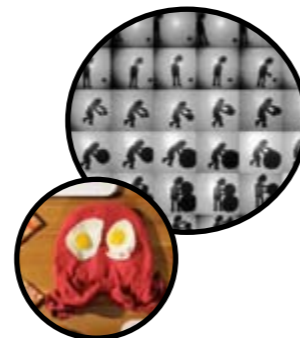
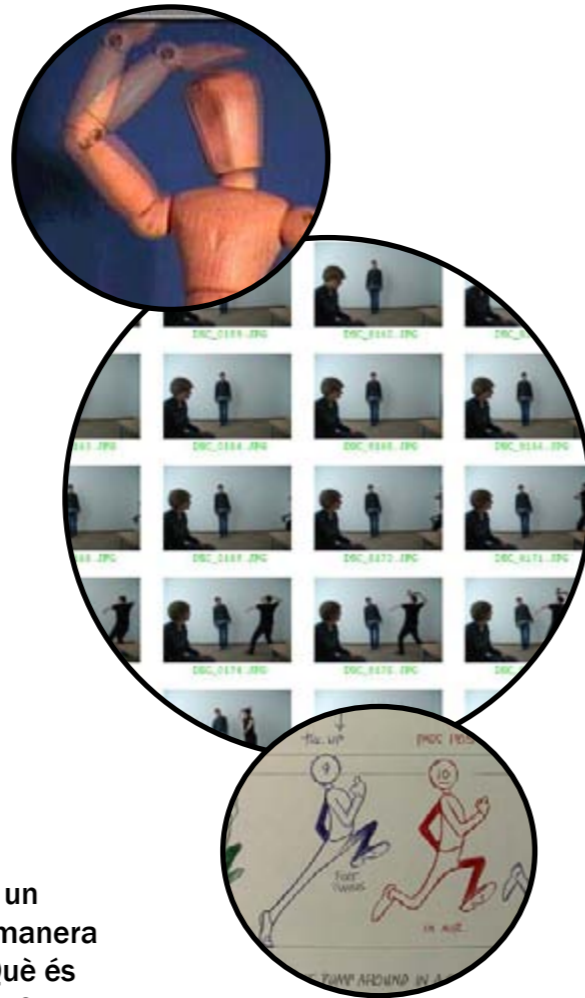
2010

Continguts del curs:

1. Què és un stopmotion
2. Història i exemples
3. Modalitats d' stopmotions i exemples
4. Conceptes bàsics i consells per a realitzar un stopmotion
5. Creació d'un stopmotion per grups
6. Muntatge del video amb Premiere pro
7. Aplicació d'àudio
8. Exportació de l' stopmotion

Al llarg del curs es crearà de manera col·lectiva un vídeo a partir de la tècnica de l' Stop Motion. De manera pràctica es tractaran els següents continguts: ¿Què és l' Stop-Motion?, ¿Quins són els tipus d' Stop-Motion?, Orígens de l' Stop-Motion, Els 'grans' de l' Stop-Motion (exemples), creació pas a pas, realització d'un stop-motion en grup i finalment es donaran les eines per fer l'edició i el muntatge amb el programa de Premiere Pro.

Professorat: Beatriz Reguant i Carolina Narváez

After Effects CS5

Crea gràfics en moviment i efectes visuals cinematogràfics

Continguts del curs d' AFTER EFFECTS nivell I:

1. Conceptes bàsics de video digital, formats i còdex. Interface d'after affects.
2. Importar arxius. Crear composicions. Conceptes bàsics d'animació.
3. Efectes i ajustaments preestablerts. Animar efectes. Màscarees.
4. Capes. Modes de fusió. Remapeig del temps. Ampliació del temps. Barreja de fotogrames.
5. Exportació. Cua de processament.

Professorat: Carolina Narváez

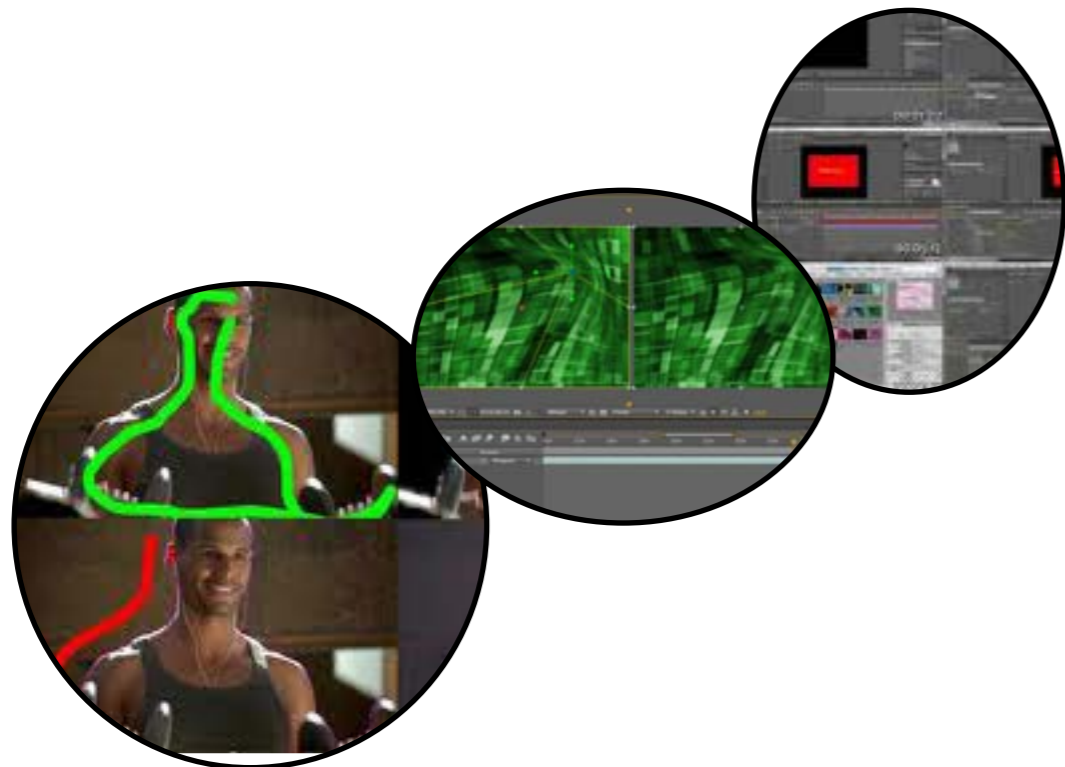

After Effects CS5 (nivell II)

Continguts del curs d' AFTER EFFECTS nivell II:

1. L'àudio en after effects. Sincronitzar audio i video
2. Capes 3D. Càmares i llums d'after effects
3. Seguir moviment. Estabilitzar el moviment
4. Animació avançada del text
5. Capes de Photoshop/Illustrator en After Effects

Professorat: Carolina Narváez

Indexhibit

Gestor de continguts de codi lliure amb el que podem instal·lar i configurar una plana web

Crea el teu portafoli online a partir del sistema Indexhibit.

Enfocat principalment per a artistes sense coneixements de programació web, no obstant es requereix uns mínims coneixements del entorn Windows / Mac Os i familiarització amb la navegació web.

Amb indexhibit podràs crear el teu propi portfoli web amb gestor de continguts. Aprenere recursos online gratuïts per a hosting (espai web) i domini. Configuració d'indexhibit en servidor i les seves opcions de disseny (css). Per a més informació consultar la web www.indexhibit.org

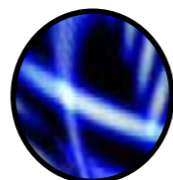
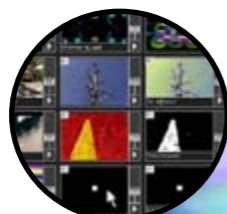
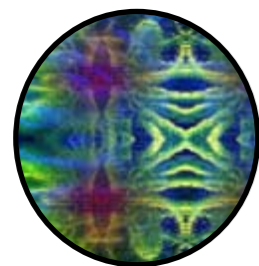
Vj's (Resolume)

Coneix les eines per a tractar a temps real audiovisuals.

Continguts del curs:

1. Introducció al Vj
2. Resolume 1: Mesclar. Paràmetres bàsics de clips i capes. Efectes
3. Resolume 2: Sincronització amb àudio. Sincronitzar amb Bpms
4. Midi, cables, connectors i sortida a projector
5. Pràctica final amb música

Professorat: Carolina Narváez

Juan Cristóbal Saavedra

Juan Cristóbal Saavedra alies Equipo és Músico, tècnic de so i gestor cultural.

Ha experimentat amb mitjans electrònics i ha editat discs de manera contínua des de 2004. Destaca pels seus directes i publicacions per a segells Fuera de Serie, Pueblo Nuevo, Rodoid i Impar, alhora ha fet presentacions en directe amb els seus projectes Equipo; Ad-duce; El platillo volador; Vibrail • lusions y Désirs, treballa en altres rames de l'art com el cinema, el teatre, la dansa, les arts visuals i les arts plàstiques junt amb arties com el realitzador Txalo Toloza, la ballarina Victoria Macarte, la performer Sonia Gómez o el dramaturg Roger Bernat, o la companyia de dansa vertical Delrevès presentant el seu treball en diferents formats en festivals com Arco (Madrid), Bam (Barcelona), Sónar (Barcelona), Escena Poble Nou (Barcelona), Panorama (Olot), Re-new (Copenhague), Cologne Commons (Colònia) entre altres.

Actualment Saavedra treballa els seus projectes musicals equipo, adduce, el platillo volador, vibrail • lusions i désirs.

En l'àmbit de la docència, Saavedra ha impartit cursos i master class de informàtica musical en centres cívics com el Convent de Sant Agustí, Les Basses, o Casa Sagnier, també a l'Escola de Música de Terrassa o Niu Espai Artístic Contemporani.

+info:
www.equipoweb.de
www.myspace.com/equipospace

Roc Jiménez de Cisneros

Des de 1996, és el nucli d'un projecte de computer music anomenat EVOL i la seva obra ha estat publicada en segells discogràfics de renom internacional. L'any 2003 va encetar una sèrie de composicions electro-acústiques titulada "Punani", en la qual aprofundeix en algunes de les constants del seu treball: la composició algorítmica, el soroll, diferents tècniques de síntesi, l'espectro-morfologia i la geometria fractal aplicada a la música. Viu i treballa a Barcelona.

+ info:
<http://vivapunani.org>

Mikel R. Nieto

Mikel R. Nieto és un artista sonor dedicat a la fonografia, al paisatge sonor i a l'escolta. Ha col·laborat en diferents projectes relacionats amb el so. La seva investigació se centra en la creació sonora amb enregistraments de camp. Actualment és part de l'equip del mapa sonor del País Basc: SOINUMAPA.NET, projecte obert on es recullen, publiquen i comparteixen enregistraments sonors. Recentment ha estat en el taller que imparteix Francisco López en la selva de l'Amazones.

Enllaços:
| www.mikelnieto.net | www.soinumapa.net |

Diego Armando

Diego Armando és l'alterego de Xavier Riembau, un dels quatre membres del col·lectiu bankrobber gang i del segell Bankrobber. Dj habitual a les cabines de la ciutat comtal. L'avalen les seves sessions al Powder Room (Apolo), La 2 de Nitsa, Marula Cafè, Heliogàbal, Switch, El Niu i en Festivals com Faraday (Vilanova i la Geltrú), PopArb (Arbúcies) i Rock Circus (Itàlia). Eclèctic per naturalesa, treballa tots els camps possibles que van de la música negra fins l'electrònica, el pop o les músiques d'arrel d'arreu del món. Especialment interessat en l'abstracció sigui del gènere que sigui.

Beatriz Reguant

Des de molt jove atreta per tot el relacionat amb la imatge visual i l'estètica gràfica. Al finalitzar els meus primers estudis com a cuinera vaig comprendre que la meua faceta creativa no estava del tot completa, i vaig decidir aportar una altra professió com és el disseny gràfic que sempre m'ha fascinat. Vaig tenir l'oportunitat de treballar en una empresa, com ajudant de disseny, durant gairebé tres anys. Després de l'experiència va ser quan vaig iniciar el Grau Superior en Gràfica Publicitària a l'escola Pau Gargallo.

Actualment formo part del col·lectiu g108 realitzant tota la gràfica i ho compagino amb treballs com a freelance, de disseny gràfic i de web, a més a més d'impartir classes d'Illustrator, Photoshop i stop motion al Convent de Sant Agustí.

+ info:
<http://www.beareguant.es/>

Carolina Narváez

Fotògrafa i artista visual 'tot terreny' pertany al col·lectiu artístic G108. Imagina i crea en directe utilitzant com base el seu ull fotogràfic, creant escenes i ambients suggerents.

Ha realitzat el seu treball en locals com Isladencanta, Becool o Niu i la podem veure acompanyant els directe d'artistes com Brunetto, Metropol o Nev-era. Actualment resideix com a vj a Nitsa Club i en les festes Polopo, on programa mensualment junt a G108 a artistes emergents de las arts audiovisuals residents a la ciutat comtal.

Combina el seu treball com a vj realitzant tallers a l'escola de cinema ECIB, a Arnetet i al centre cívic Convent de Sant Agustí on fa cursos d'After Effects, Vijing, Edición de video i Photoshop, a més a més de seguir amb la seva faceta de fotògrafa a nivell més personal.

+ info:
www.xarlene.com

Diego Dorado

Llicenciat en B.BA.A. per la U.P. de Valencia. Va finalitzar els seus estudis el 2003 a la Cooper Union School of Art de Nueva York, on es va especialitzar en l'edició i creació de video.

Dins del camp del videoart ha participat amb diverses peces en festivals com: "Transmediale"(Alemanya), "18th Stuttgarter Filmwinter" (Alemanya), "Hertzoscopia"(Portugal), "VIII International video festival videomedeja"(Serbia-Montenegro), "Vad"(Girona, Espanya)...

Resident a Barcelona des del 2007, treballa de freelance com editor de video i operador de càmera en productores com Mediapro, treball que compagina amb diferents projectes artístics de música i/o dansa en directe, per als que crea visuals en temps real.

+info:
<http://www.vimeo.com/srdorado>

Íñigo Ortiz de Zarate

Llicenciat en Ciències de la Informació, guitarrista, organista, compositor i professor d'informàtica musical, entre d'altres al Centre Cívic de Sant Agustí. Des de fa temps utilitza l'ordinador per fer les seves composicions i produccions.

Ha passat per nombroses formacions: The Allnighters, Boogaloos, Ortophonk, Shuffle Preachers, Groovie y Los Lisérgicos, Funkdealers... totes elles de Vitoria-Gasteiz (País Basc). Actualment toca la guitarra elèctrica amb Electric Five Samba de Vitoria-Gasteiz i Soulful Mambo de Vilanova i La Geltrú (Barcelona).

Ha actuat en directe en més de 400 ocasions amb grups com The Blues Brothers Band, Ian Dury o Wilko Johnson, ha compost al voltant de mig centenar de temes per a les seves bandes i altres com la Fundació Tony Manero i té

publicades gairebé 50 referències entre CDs, LPs, singles, videoclips, curtmetratges i documentals.

Ha col·laborat com a músic en gravacions de grups com Betagarri o Sociedad Alkoholika.

També ha escrit articles en publicacions relacionades amb el món de la música com la revista Enlace Funk