DONESVISUALS

SESSIÓ 1

Com incloure la sostenibilitat al departament d'art d'una producció audiovisual

Impartida per Vanesa de la Haza

Perfils tècnics a qui va dirigida: Equips del departament d'art, producció i perfils interessats en sostenibilitat en rodatge.

Dia: Dijous 24/4/2025
Hora: De 18:00 h a 20:00 h
Lloc: En línia
Aforament: Il·limitat

GUIA DE CONTINGUTS

- Introducció a la producció sostenible
- Com aconseguir que la teva producció sigui sostenible
- Quines empreses i informes són vàlids per determinar si una producció compleix els requisits de sostenibilitat?
- Com introduir pràctiques sostenibles com a cap de departament d'art
- Ús de materials ecològics i reciclats al departament d'art
- Tractament de residus dins del rodatge
- Torn de preguntes

DONESVISUALS

SESSIÓ 2

Transformem la indústria II

Moderada per Claudia Arribas de Brunas Cooperativa

Perfils tècnics a qui va dirigida: Responsables d'equip dels següents departaments: fotografia, càmera, muntatge, so, il·luminació, composició de bandes sonores, efectes especials, figurinistes, disseny de vestuari, direcció artística, maquillatge i producció en rodatge.

Dia: Dissabte 26/04/2025
Hora: De 9:30 h a 14:00 h
Lloc: MTK Space
Adreça: C/ Anselm Clavé 17, Nau 15 Polígon Industrial Matacás, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. Veure al mapa
Aforament: Il·limitat

GUÍA DE CONTINGUTS

- La sessió **Transformem la indústria** proposa repensar totes les fases de producció d'un projecte des de pràctiques feministes, impulsant una transformació en la manera de treballar en equips tècnics.
- Encara que és la segona part d'una sessió anterior, no és necessari haver assistit a la primera per participar-hi, ja que està oberta a totes les persones interessades.
- És una gran oportunitat perquè perfils tècnics, tant sèniors com júniors, intercanviïn experiències i s'enriqueixin mútuament.

9:30 - 10:00: Introducció

- *Recordem i repassem el que es va parlar a la sessió anterior.*
- *Objectius i dinàmiques de la jornada.*

10:00 - 11:00: Activitat "El projecte dels meus somnis; un audiovisual sense límits"

11:00 - 11:30: PAUSA

11:30 - 13:00: Busquem referents; exemples de pràctiques que ja s'estan duent a terme.

13:00 - 14:00: Dinàmica grupal: Quines mesures es podrien començar a aplicar i com?

DONESVISUALS

Detalls sobre la localització (*Carrer Anselm Clavé, 17*)

Si es ve a peu, es pot accedir per una altra porta més petita des del carrer Armenteres, seguint els cartells del bar.
Si es ve en cotxe o autobús des de l'entrada del polígon:

DONESVISUALS

SESSIÓ 3

Postproducció per a plataformes (Netflix, Amazon, Disney, Movistar, etc.), revisió de les característiques i fluxos de treball.

Impartida per Alejandro Matus de Moonlight Cinema.

Perfils tècnics a qui va dirigida: Responsables d'equip dels següents departaments: coordinació i supervisió de postproducció, muntatge, color, producció, fotografia i càmera.
Dia: Dilluns 28/04/2025
Hora: De 18:00 h a 22:00 h
Lloc: Moonlight Cine. C/ de Ca l'Alegre de Dalt, 55, 08024 Barcelona. Veure mapa
Aforament: 24

GUIA DE CONTINGUTS

1. Característiques fonamentals de les diferents plataformes
2. Coordinació i supervisió de postproducció
3. Workflows de color (ACES & Color management)
4. DIT: Funcions i responsabilitats
5. Workflows de gestió de dades
6. Dailies LAB, Quality Control i metadades
7. Edició per a plataformes: la importància de l'assistent
8. Eines al núvol (Hub, cloud, etc.)
9. Conformat i Pull down de VFX
10. *Final Deliveries*: comprensió dels diferents tipus d'arxius (NAM, GAM, VDM, DCDM, IMF, Archival, etc.) i les seves opcions SDR, HDR, Dolby Vision, HDR10+

DONESVISUALS

SESSIÓ 4

Sincronització musical per a persones creadores audiovisuals

Impartida per Marta Sancho DE MUSIC LIBRARY & SFX.

Perfils tècnics a qui va dirigida: Responsables d'equip dels següents departaments: producció, direcció, muntatge, so, música, persones creadores audiovisuals i estudiants.

Dia: Dimarts 29/04/2025
Hora: De 19:00 h a 20:30 h
Lloc: En línia
Aforament: Il·limitat

GUIA DE CONTINGUTS

- Drets d'autor (conceptes bàsics)
    - Drets morals/econòmics
    - Drets connexos
- Sincronització musical i recursos
    - El procés de *Sync*
    - A tenir en compte: planificació, pressupost
    - Recursos
    - *Production Music* (consultar catàlegs, implementació d'intel·ligència artificial)
    - Música comercial
    - Drets editorials/fonogràfics
    - Informació que ens demanen
- Composició *ad hoc*
    - *Briefing* i comunicació amb compositors/es
- Llicències i contractes
- Espai final de preguntes i participació de les persones assistents

DONESVISUALS

SESSIÓ 5

Introducció a la producció virtual

Impartida per Blau Duran Cabré

Perfils tècnics a qui va dirigida: Persones que vulguin introduir-se en la producció virtual o entendre-la millor per aprofitar-ne les possibilitats des del seu departament: direcció, direcció de fotografia, càmera, il·luminació, producció.

Dia: Dimarts 06/05/2025
Hora: De 18:30 h a 21:00 h
Lloc: La Bonne, Sala Bonne Visual, 2a planta. Carrer de Sant Pere Més Baix, 7, Ciutat Vella, 08003 Barcelona. Veure mapa
Aforament: 15

GUIA DE CONTINGUTS

La tècnica de la producció virtual

- Què és la producció virtual? Un repàs històric i els seus avantatges
- *LED stages*, *chroma stages*, VR & AR
- **2D:** *Oblivion* - *A través de mi ventana*
- **2.5D:** *Birdbox* - *Cupra Formentor*
- **3D:** Fotometria i *Unreal*: *Aware* - *The Mandalorian*
- **Perfils dins del departament de VP**

VP en *LED stages*

- **Material:** *media servers*, *genlock devices*, *processors*, *tracking*...
- **Des del *briefing* del client fins al pla rodat:** la unió entre els departaments tradicionals i el departament de VP

Preparació d'un projecte amb *Disguise*

Recursos per començar en el món de VP: formacions, empreses actuals, comunitat...

Torn de preguntes

DONESVISUALS

SESSIÓ 6

Sostenibilitat en el set: connectivitat en il·luminació amb Kinolux

Impartida per Sandra Valencia Álvarex & Tito Arcas Garces.

Perfils tècnics a qui va dirigida: Membres dels següents departaments: il·luminació, fotografia, càmera i producció en rodatge.

Dia: Dijous 08/05/2025
Hora: De 17:00 h a 20:00 h
Lloc: Kinolux
Adreça: Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 3, A-B, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona. Veure mapa
Transport: metro L5. Cornellà Centre + TRAM: Ignasi Iglésias
Aforament: 15

GUIA DE CONTINGUTS

Introducció: la connectivitat en la il·luminació i la seva aparició en el sector cinematogràfic

Avantatges d'aquesta tecnologia en el nostre sector

- Canvi de temperatura de les fonts de llum
- Canvis de color
- *Dimmer*
- Control del feix de llum
- Moviment

Modes de connexió i les seves característiques

- Control per APP del fabricant
- Control per DMX
- Control per DMX sense fils
- Control per APP multimarca
- Diferents sistemes: *Gaffer Control* / *Exalux* / *Luminair* / *Blackout* / taules de control

Aquesta sessió inclou una petita part pràctica i un espai pica-pica

SESSIÓ 7

Sesió pràctica "comparativa càmera i òptiques"

Impartida per Héctor Ruiz Fancelli

Perfils tècnics a qui va dirigida: Responsables dels següents equips tècnics: fotografia i càmera.

Dia: Dissabte 10/05/2025
Hora: De 10:00 h a 13:30 h
Lloc: Cine Support Barcelona
Adreça: c/ Can Negoci, 24 NAVE 1, 08310 ARGENTONA - Barcelona. Veure mapa
Transport: A causa de la distància amb Barcelona, Dones Visuals posarà a disposició del grup seleccionat un servei de transport d'anada i tornada.
Afoament: 14

GUIA DE CONTINGUTS

Muntatge de la càmera ALEXA MINI LF amb òptiques FF TRIBE 7 BLACKWING

Diferència entre els jocs *T-TUNED* i *X-TUNED*

Sessió pràctica

- Muntatge d'òptiques
- Ús de filtres
- Enviament de senyal a monitor a través de *Teradek*
- Dubtes tècniques, etc.

DONESVISUALS

Tutores

Vanesa de la Haza

1979, Directora d'art amb més de 20 anys d'experiència. Ha dirigit el departament d'art de produccions nacionals com *Buscando a Coque*, *Adiós* o *Tu hijo*, i ha treballat en pel·lícules internacionals com *Rambo: Last Blood*, *Lo imposible* o *Noche y Día*. Actualment treballa per aconseguir que els professionals d'aquest departament adoptin pràctiques més ecològiques, buscant conscienciar que només col·lectivament és possible assolir un compromís sostenible.

Héctor Ruiz Fancelli

Professional amb 20 anys en el sector com a tècnic de càmeres a Cine Support Barcelona.

Alejandro Matus

Director tècnic de Moonlight, estudi de postproducció amb seu a Barcelona que utilitza la darrera tecnologia i ofereix una gama completa de serveis, realitzats de principi a fi per professionals creatius apassionats per la indústria audiovisual.

Marta Sancho

Graduadi en Història i Ciències de la Música, amb un màster en Indústria Musical i Estudis Sonors. És responsable del departament de Copyright a *Music Library & SFX*, subeditore i representant en exclusiva del catàleg d'*Audio Network* a Espanya. Entre les seves tasques s'inclouen la monitorització i control de l'ús de la música, la gestió de contractes d'edició musical i el registre d'obres. També exerceix un paper important a *Acorde*, la divisió de supervisió musical 360° de *Music Library*. A més, és compositori i productori musical.

Blau Duran Cabré

Ha format part del departament de producció virtual (VP) d'*Orca Studios* durant més de 3 anys, treballant en produccions com *Birdbox Barcelona*, *Rich Flu* i *The Beast*. Més enllà de la VP, exerceix com a *VFX Data Wrangler* al mateix estudi, i fora d'aquest està desenvolupant el seu primer curtmetratge com a directori: *La cançó de les delícies*, amb la productora *Pausa Dramática*.

DONESVISUALS

Tito Arcas

Tito Arcas va començar la seva carrera als 16 anys com a meritori al magatzem de llums en una empresa de serveis per al cinema. Allà va passar a ser auxiliar, elèctric, cap d'elèctrics, *gaffer* i finalment director de fotografia, al costat de la seva gran amiga la directora de fotografia Andalu Vila Sanjuan.

Al llarg de la seva carrera, Tito Arcas ha rodat infinitat d'espots, programes de televisió i prop de noranta pel·lícules com a tècnic, i deu com a director de fotografia.

És membre de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya i va rebre el premi a la seva trajectòria per l'Acadèmia de Cinema Espanyola el 2017. En aquest mateix any es va convertir en director d'*Energy Services*, empresa de grups d'energia per a l'audiovisual, on el 2020 va posar en marxa el projecte *Kinogreen*, pioner a Espanya en energia sostenible. El 2022 es va convertir en Director de Desenvolupament Corporatiu de *Parasol Media*, líder en *service*per a audiovisual amb les seves marques *Cinelux, Kinolux, Energy Services i Snake*.

Sandra Valencia Álvarez

Experiència en el sector audiovisual, la fotografia i l'espectacle realitzant diferents funcions com a operadora de càmera, auxiliar de realització, producció i tècnica d'il·luminació en tota mena de projectes, programes de TV a nivell autonòmic i estatal i produccions corporatives per a entitats i empreses.

Elèctrica en cinema i publicitat, especialitzada en control DMX sense fil. Diferents activitats relacionades amb la docència i la difusió.

EMPRESES

Another Way

Associació cultural que tracta d'informar, sensibilitzar i educar la ciutadania davant el repte de la crisi ecosocial a través del cinema, activitats i formacions per a cineastes compromesos. L'any 2024 s'ha celebrat la 10a edició del *Festival de Cinema de Madrid*, el principal esdeveniment de l'associació, i des del 2016 ha format més de 900 professionals amb cursos enfocats a la producció sostenible i amb la seva última proposta, *Another Narrativas*, que pretén introduir la sostenibilitat en les ficcions audiovisuals contemporànies.

DONESVISUALS

Music Library &SFX

Music Library & SFX porta més de 20 anys facilitant l'ús de la música per a sincronització audiovisual. Som subeditors i representants del catàleg de música de producció Audio Network, en exclusiva per a Espanya. Disposem de recursos propis, altres catàlegs i compositors alternatius, sempre amb l'objectiu d'oferir solucions musicals eficients i flexibles, sense comprometre la qualitat del contingut.

A través de la nostra divisió Acorde, oferim serveis de supervisió musical 360°. Aportem experiència, una xarxa de més de 80 compositors nacionals i internacionals, contacte amb els millors estudis de producció sonora i musical, músics de sessió, enginyers de so i connexió directa amb totes les editorials musicals major nacionals i internacionals.

També, a través de la nostra empresa editora/productora AltContent, participem en la producció de tot tipus de continguts que ens resulten interessants, ja sigui en espècie o aportant finançament. Fins a la data, hem coproduït i col·laborat en la producció de diversos continguts audiovisuals, com el curt d'animació *Decorado* d'Alberto Vázquez, Goya 2017, i documentals com *Cabanyal Any Zero* o *My Way Out* d'Izaskun Arandia, seleccionat a la secció *Zinemira* de la 70a edició del *SSIFF*.

Bruna Coop

Bruna és una cooperativa audiovisual sense ànim de lucre nascuda el 2017 amb l'objectiu de democratitzar l'audiovisual.

Està integrada per tècniques del cinema i la publicitat que van decidir sortir de les produccions convencionals per treballar d'una manera on les necessitats humanes estan al centre de cada projecte, i on cada projecte es crea de manera democràtica, horitzontal i participativa.

Trabajamos para crear relatos de carácter transformador y con compromiso social, capaz de llegar a un público generalista, ampliando la base conocedora de la Economía Social y Solidaria (ESS) y sus valores.

Aquesta tasca la duem a terme de diferents maneres:

- Creant projectes audiovisuals de sensibilització i denúncia sobre diverses temàtiques, com ara drets humans, socials, ambientals, justícia econòmica, feminismes o antiracisme.
- Repensant i treballant el llenguatge audiovisual d'una manera inclusiva i feminista, i creant nous imaginaris des d'una mirada crítica i transformadora.
- Donant la mateixa importància al "què" i al "com". Creant els projectes amb els valors de l'ESS, posant les persones al centre, amb una estructura horitzontal i participativa, incidint en el nostre dia a dia i difonent aquesta manera de fer.

- Creant audiovisuals promocionals de la pròpia ESS, fent de altaveu i donant a conèixer projectes i pràctiques transformadores que ja existeixen.

MTK Space

MTK Space és un espai de treball audiovisual i cultural cooperatiu que neix impulsat per tres socis emprenedors i que s'estableix amb força a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat. És una cooperativa que ofereix serveis de producció audiovisual, comunicació, xarxes socials i streaming, a més del lloguer de platós audiovisuals en un espai de 750 m², per a produccions locals i nacionals.

Un dels nostres objectius és plantejar una nova perspectiva en el sector audiovisual, posant la vida i la seva sostenibilitat al centre, així com l'activació econòmica i la prosperitat del sector audiovisual a Sant Feliu de Llobregat. Actuem com a altaveu de tots els beneficis i facilitats que implica rodar una producció audiovisual en aquesta ciutat i fomentem la xarxa de professionals audiovisuals locals.

Posem el focus en un creixement orgànic i sostenible, que tingui un retorn cap a la comunitat, incloent en totes les nostres accions els valors de l'economia social i solidària.

Fomentem el comerç de proximitat i just, fent èmfasi en els valors implícits de l'economia social i sostenible. A més, treballem perquè les nostres accions i dinàmiques incorporin l'activisme a la ciutat, el suport mutu, una major corresponsabilitat en les cures i valors essencials com l'antiracisme i la igualtat de gènere de manera transversal en tot el projecte de MTK Space.

COL·LABOREN: