Transforming Arts Institute

¿Por qué estudiar en TAI?

Con más de 45 años de experiencia, TAI posiciona a los alumnos en un escenario diferencial:

Formación tanto en Cine Experimental como en Cine Documental, a diferencia de la oferta general de las escuelas que no lo ofrecen de forma integrada.

Proyectos reales de trabajo. El alumno dirigirá un documental creativo y una pieza experimental, además de los múltiples ejercicios prácticos (más de 15), desarrollados semana a semana en el marco de un Aula-Taller.

Docentes: reputados profesionales con una sólida carrera y amplia experiencia en el sector.

Metodología innovadora. Los contenidos de cada asignatura convergen y quedan vinculados a proyectos semestrales, que reproducen el contexto real de la industria profesional y de cada una de las fases del proceso creativo de un cineasta, de documental o experimental, desde su concepción hasta la promoción y distribución final.

Formación personalizada. Grupos reducidos que posibilitan la atención al desarrollo de las habilidades creativas y capacidades propias, así como el acceso a los medios materiales.

Interrelación con otras disciplinas artísticas (Fotografía, Bellas Artes, Artes Escénicas, Composición Musical...), que permiten ampliar la mirada del artista y posibilitan el desarrollo de nuevos canales alternativos a la industria cinematográfica.

Master classes impartidas por artistas, directores, video-creadores y profesionales del sector de gran prestigio internacional.

Campus en el corazón cultural de Madrid. 8.000 metros cuadrados que albergan las múltiples disciplinas artísticas.

Afronta el reto transformador del cine y los nuevos medios

La industria cinematográfica, en su desarrollo y expansión, requiere en la actualidad de profesionales formados con un **alto nivel de especialización y de interdisciplinariedad.**

En TAI, conscientes de esta realidad, nos comprometemos con la búsqueda de la voz artística propia de los futuros profesionales. Se le propone al alumno un intenso proceso de formación en el que descubrir, a través de la práctica y el análisis crítico, las diferentes posibilidades de expresión cinematográfica que los variados códigos del cine experimental y documental pueden llegar a ofrecer.

El Master incluye un intenso programa de prácticas y una inmersión en los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para que el alumno desarrolle la capacidad de análisis, el enfoque crítico, el compromiso artístico

y la búsqueda de soluciones, así como las habilidades creativas para escribir, dirigir y montar sus propios trabajos audiovisuales. Un programa diseñado para ampliar la inmersión profesional del alumno en la industria nacional e internacional.

El programa profundiza en contenidos como:

- → Cine experimental y videocreación.
- → Documental de creación.
- Historia y Estética del cine documental y experimental.
- → Técnicas fotográficas.
- → Narrativa del montaje.
- → Fundamentos del sonido.

Perfil del estudiante

- → Estudiantes o profesionales con inquietudes artísticas que desean adquirir una competencia creativa y técnica para explorar su propia voz artística en el medio cinematográfico.
- Personas con un claro interés en propuestas cinematográficas fuera del circuito comercial, con
- predisposición a la creatividad, curiosidad e inquietud intelectual.
- Personas provenientes de áreas académicas y profesionales diversas como el teatro, la sociología, la psicología, la antropología o la filosofía.

Plan de estudios *

ASIGNATURAS	ECTS
Cine experimental y videocreación	9
Documental de creación	10
Análisis del cine documental y experimental	8
Tecnología y narrativa del montaje	5
Técnicas fotográficas para cine digital de bajo presupuesto	3
Fundamentos del sonido	3
Taller de cine sin cámara	3
Master classes	3
Nuevas formas y estrategias de producción	5
Proyecto I	5
Proyecto final	6
TOTAL CRÉDITOS	60

Proyectos que el alumno desarrolla:

Proyecto I (Cine Experimental): Proyecto de creación libre, donde el aprendizaje fundamental es el de encontrar la forma más personal y creativa para una idea previa. Cobra relevancia el proceso de deriva, de cuestionamiento y de ejercicio crítico.

Proyecto final (Cine Documental): Proyecto de creación libre consistente en la concepción, desarrollo y realización, a través de una investigación personal y creativa, de una pieza cinematográfica documental. El alumno, asimismo, aprenderá a preparar su propia carpeta de proyecto, tal y como se hace en el ámbito profesional, con el objetivo de presentar, en el marco de un pitching, el dossier de su película así como un breve teaser (pieza audiovisual promocional).

ဍ	DURACIÓN	1 curso académico (inicio en octubre).
=	Nº HORAS	1500 horas de actividades formativas.
	Nº CRÉDITOS ECTS	60 créditos.
	REQUISITOS	Prueba específica de nivel consistente en la presentación de materiales propios.

^{*} Estos estudios no conducen a la obtención de titulación oficial.

Carlos Esbert

DIRECTOR DE LA TITULACIÓN

Dirige y produce películas documentales mostradas en festivales y museos como el Festival de Locarno, la Viennale, el Reina Sofía o el MOMA de Nueva York.

Como docente colabora con universidades y escuelas internacionales como la Universidad de Álcala de Henares, la Escuela Universitaria TAI, así como el INIS de Montreal o la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba).

"El arte es como el incendio, nace de lo que quema."

Jean-Luc Godard.

Salidas profesionales

El alumno estará formado para desempeñarse como:

- → Realizador de proyectos documentales.
- → Realizador de piezas experimentales.
- → Video-artista.
- → Programador.

- → Comisario.
- → Director de proyectos audiovisuales.
- → Introducción a la investigación y la docencia.

Cinematografía y Nuevos Medios / Fotografía / Artes Escénicas / Bellas Artes y Diseño / Composición Musical / Danza / Escenografía

Más de 8000 m2 de instalaciones abiertas a la innovación y a la creatividad, en pleno corazón artístico y cultural de Madrid. A sólo 50 metros del Parque de El Retiro, pulmón verde de la capital de España, y muy cerca del Círculo de Bellas Artes y del prestigioso Triángulo del Arte compuesto por el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

La educación artística, motor de la creatividad, la empleabilidad y la transformación social

