

Taller: Introducción al Montaje audiovisual EDICION DIGITAL Ciclo lectivo 2017

Instructor: Rafael Menéndez

Carga horaria: 2 horas semanales con marco teórico y práctico.

Duración del taller: 10 clases.

Cupo estimado de participantes: máx. 20 alumnos.

Cantidad de instructores: 1

1. Fundamentos:

Este taller tiene como objeto introducir al alumno en las posibilidades expresivas del montaje y al manejo de la postproducción de video digital, aportando una metodología que pueda ser incorporada como instrumento que le permita descubrir sus potencialidades a modo de complemento de su carrera.

Es importante que los asistentes al curso cuenten con un nivel de conocimiento básico sobre computación en general y en particular sobre el hardware y el software necesario para la edición de video digital.

2. Objetivos:

- Que los alumnos incorporen los conocimientos tecnológicos necesarios para dominar una edición digital, aprendiendo el uso de los equipos a su disposición, tanto en hardware como en software.
- Crear un espacio donde los alumnos puedan reflexionar acerca del montaje audiovisual y sobre las opciones que la tecnología ofrece para plasmarlo.
- Incentivar al alumno para que los conocimientos adquiridos se plasmen en posibles estrategias que amplíen su universo comunicacional.

3. Metodología :

- La clases se dictan en un aula/isla de edición con computadoras equipadas con el hardware y software necesarios.
- Realización de prácticas de edición grupales y/o individuales con material proporcionado por la cátedra.
- Incorporación de conocimientos específicos a través de la lectura, análisis y discusión de textos aportados por la cátedra.

4. Contenidos:

Observación:

Las características propias de una cursada que se concibe como “Taller” hacen que el siguiente orden por clase sea estimativo en cuanto a su planificación, no así en relación a la concreción de los contenidos.

La dinámica que impone un taller hace que estos contenidos se adapten a las características del grupo de alumnos y a las necesidades que vayan surgiendo a medida que transcurre la cursada, dejando un sano espacio para la improvisación de ambas partes.

Unidad 1:

Introducción: Características del curso. Metodología de trabajo. Conocimiento del nivel de los alumnos.

Desarrollo práctico de los principios básicos del lenguaje audiovisual.

Concepto de plano. Escala de planos. Plano, toma, escena secuencia. Puesta de cámara. Ejes de acción y de cámara. Angulaciones. Planos conjunto, plano y contraplano, referencias, correspondencias. Reconstrucción del espacio a través del montaje.

Introducción a la edición digital.

Conceptos de off/on line, edición lineal/no lineal, listas de edición.

Contenedores de A/V, codecs, análogo vs digital. Conversiones.

Introducción al Adobe Premiere Pro, su interface, sus posibilidades y flujos de trabajo. Carpetas de sistema del programa.

Propiedad de las ventanas, menús, teclas de acceso directo y uso del mouse.

Crear un proyecto, organización, carpetas y bins. Importar y exportar archivos media.. Propiedades del clip.

El trabajo en la línea de tiempo, el visor y el lienzo (Canvas). Opciones de ajustes y preferencias, personalizar la interface. Desglose de las distintas ventanas de herramientas y opciones.

La paleta de herramientas básicas y sus atajos de teclado.

Concepto de “render” . Trabajar con renders.

Opciones de captura e ingesta del material audio/video.

Visualizar, identificar y marcar los clips. Importancia de la organización en la etapa

de montaje. Estrategias

Práctica de ingesta y ordenamiento de material.

Unidad 2:

Edición en la línea de tiempo, manipular los clips. Seleccionar pistas, opciones.

Reemplazar, eliminar e insertar clips. Copiar y pegar. Trabajar con huecos.

Crear secuencias. Edición de tres puntos. Editar con marcas.

Organización de los clips en los bins, modificar imágenes de referencia, editar storyboards.

El uso específico de las herramientas de edición: Snapping, Rippling, Razor Blade, Slide, Slip, etc. Edición en modalidad Trim.

Clips maestros, secundarios e independientes, creación y opciones de trabajo.

Modificar la velocidad de un clip. Modificar el nivel de opacidad.

Edición de clips de audio, visualización forma de onda.

Sincronizar clips. Trabajar con las pistas de audio, herramientas y posibilidades.

Edición y mezcla.

Prácticas de edición con video y audio (sincronizado y montaje)

Unidad 3:

La construcción de un criterio audiovisual. Ritmo interno y externo.

Banda de imagen y sonido.

La banda de ambientes. La banda de ruidos. La banda de música, el montaje rítmico musical.

El montaje de efectos especiales. Manipulación digital de la imagen.

Diseño de títulos: síntesis, concepto, integración al relato.

Combinaciones de diferentes rutas de postproducción según las necesidades de cada proyecto.

Trabajar con efectos. La ventana de efectos. Identificación y combinación. Aplicar transiciones de audio y video. Niveles. Trabajar con filtros correctivos, modificación de los parametros de los efectos y filtros. Trabajar con fotografías.

Conocimientos básicos sobre la composición de la imagen digital, colores y canales.

Máscaras, Key Frames, Luma Key - Chroma Key.

Trabajar con gráficos y textos. Rodantes. Palcas. Trabajar títulos animados.

Prácticas de efectos y composición digital básica.

Unidad 4:

Opciones de exportación, Edit to tape, Print to video. Opciones de conversión.

Formatos de video, niveles de compresión.

Workflow con software específico de sonido.

Ajuste de niveles de audio y video.

Exportar a dvd, web, o generar archivos digitales.

Práctica de exportación a diferentes formatos

5. Bibliografía sugerida:

- Distintos apuntes sobre temas específicos proporcionados por la cátedra de los siguientes autores:

Pinel, Vincent. *El montaje*. Cahiers du cinema. París. 2004.

Adobe Systems Incorporated . *Adobe Premiere – Guía del usuario*, Ed.: 1ra.

Apple. *Final Cut Pro 6, User´s Manual*, 2007/2010

Todos estos libros están disponibles en la biblioteca del INCAA - ENERC.

- Video Tutoriales en español para facilitar el aprendizaje del software.

- *Internet:*

- <https://helpx.adobe.com/es/premiere-pro/topics.html>

- http://www.centralmanuales.com/guia_de_uso_instrucciones_manual_aplicacion/premiere.php

6. Cronograma:

La cursada tiene una duración de 10 clases, a razón de 1 clase de 2 hs. reloj por semana.

7. Equipamiento:

EL ISER proporcionará todos los elementos necesarios para el correcto desarrollo de la cursada.

8. Instructor:

Rafael Menéndez