

LA CASA DEL CINE

EDICIÓN Y MONTAJE CINEMATOGRAFICO 6 meses. Enero 2018

RESUMEN Y OBJETIVOS

Curso teórico y práctico donde el alumno aprenderá toda la teoría y estilos del montaje cinematográfico y las técnicas necesarias para la edición y montaje audiovisual en formato digital y de alta definición.

A lo largo del curso el alumno realizará varias prácticas de edición y montaje, al que se añade el proyecto final del curso que consiste en el montaje de un cortometraje con material rodado no editado.

CALENDARIO Y MATRÍCULA

TURNO DE TARDE (ENERO)

Fechas: 9 de enero al 21 de junio 2018

Horario: 19h -21h de martes a jueves

Precio pago único: 1.500€ (500€ de reserva de plaza)

METODOLOGÍA

Cada sesión diaria consta de dos horas lectivas, dentro de las cuales cada alumno dispondrá de un ordenador y asistencia de un montador profesional para un aprendizaje mas personalizado.

Se aprenderá el manejo completo programa de edición *Adobe Premier* y se contará con clases teóricas y prácticas que complementarán la formación del alumno:

Taller Básico de Adobe After Effects, Etalonaje con Apple Color, postproducción de sonido *Pro Tools*, historia y estilos, taller de guión y teoría y técnicas del montaje.

También se realizarán seminarios con expertos y profesionales del sector cinematográfico.

Los conocimientos y métodos aprendidos por los alumnos se materializarán en las prácticas que se irán realizando a lo largo del curso y se culminará con el montaje de un cortometraje de material ya rodado (a elegir por el alumno y que podrá ser documental, ficción o experimental).

El programa de estudio gira entorno a 3 áreas interrelacionadas:

- I. Talleres de técnica de montaje
- II. Lenguaje cinematográfico y teoría del montaje.
- III. Taller de práctica y edición de material ya rodado.

ÁREA TÉCNICA

Los alumnos, de la mano de profesionales y técnicos del sector audiovisual, aprenderán las herramientas que les permitirá desarrollar las practicas programadas en el curso y que serán la base del proceso creativo del trabajo del montador. A todo esto se sumarán seminarios específicos que tratarán los formatos digitales, las compresión de archivos y las fases avanzadas de post-producción, con particular atención al cine y a los nuevos medios audiovisuales.

Introducción al vídeo digital

- La edición no-lineal: historia, definiciones y conceptos básicos.
- Panorámica general sobre los distintos softwares.
- Características de las imágenes digitales: Aspect Ratio, Frame rate.
- El Timecode.
- Formatos digitales.
- Digital y película.

Taller de Edición Básica

- Flujo de trabajo, terminología básica.
- Creación, gestión y administración de proyectos: configuración y preferencias.
- Entorno visual, interfaz: Browser, Viewer, Canvas y Timeline.
- Captura de Material desde Cintas: Capture Now, Log Clip y Batch Capture.
- Captura de material desde Tarjetas: Log and Transfer
- Import (Grafismo, Audio y Vídeo).
- Trabajo y gestión de los medios desde el Browser.
- Timeline: navegación y lectura.
- Herramientas básicas: In / Out / Cortar / Insertar / Sobre escribir.
- Control de pistas y navegación rápida: "Snapping y Scrubbing".
- Panorámica de los Edit Tools.
- Transiciones.
- Postproducción de vídeo: Niveles y Filtros.
- Trimming, Rolling, Slipping, Sliding y Eliminar: Lift o Rippling
- Change Speed.
- Export: to files, Print to video, Edit to video, Edl.

Taller de Edición avanzada

- Flujos de trabajo para proyectos complejos.
- Trabajar con Markers.
- Postproducción de vídeo: Niveles y Filtros.
- Gestión de los renders.
- Animación con el Motion.
- Multiclip y Secuencias Multiclip.
- Trabajo con Subclip.
- Trabajar los cortes con el Trim.
- Voice Over.
- Media Manager y gestión final del proyecto.

Taller de Final Cut: Compressor y DVD Studio Pro (Autoría DVDs)

COMPRESSOR:

- Media y compresión: Master, DVD, Web, otros medios.
- Formatos de compresión y gestión del flujo de trabajo.
- Destino y Ajustes predefinidos.
- Personalización de Ajustes.

DVD STUDIO PRO:

- Settings y gestión del proyecto.
- Panorámica sobre el Software.
- Palette y Paneles de control de los objetos.
- Autoría básica: menú, track y enlaces.
- Autoría avanzada: Layered menú y gestión del grafismo externo.
- Capítulos y subtítulos.
- Build, Burn y Format.

Taller de edición de Sonido

De Final Cut Pro a ProTools. Como preparar los archivos para la postproducción final de sonido y herramientas básicas del programa de postproducción de sonido ProTools

Taller de Etalonaje

- Contraste y Filtro Color Corrector 3-Way,
- Control del color, corrector primario y controles de balance de color.
- Raccord de color y continuidad de escena. Ajustar para corrección de color mediante escenas continuas.
- Interface de Color: flujo de trabajo, descripción de las distintas habitaciones, aplicar grades básicos y secundarios, empleo de los Color FX, uso del Still Store, corrección de la línea de tiempo y control de los Renders.
- Grading Básico: comprensión del Primary Room, Grading con los controles de balance de Color, Grading con curvas y comprensión de los parámetros adicionales.
- Grading Secundarios básicos.

- Efectos de Color: Fx Room, Aplicación de nodos, Creación y desarrollo de FX.
- Manejo de Grades: Organización de correcciones.
- Recomposición y seguimiento: Uso del Geometry Room, Recomposición de tomas, Animación del efecto de Pan & Scan,
- Salida Primaria y Renders: Cambios globales y retoques, renderizar un proyecto en Color y su posterior envío a Final Cut, uso de las características de archivado de Color.

Taller Básico de Adobe After Effects

- Introducción al software de postproducción y al flujo de trabajo.
  - After Effects: Interface, espacios de trabajo, configuración de proyectos, vídeo digital.
  - Principios de animación. Trabajo con keyframes.
  - Texto en After Effects.
  - Efectos. Aplicación, animación, capas de ajuste y combinación.
  - Trabajar con vídeo en After Effects.
- Edición. Desentrelazar. Audio.
- Máscaras. Análisis y aplicación de las diferentes máscaras y claves.
  - Cámaras, luces y puntos de interés. Shadows.
  - Cambio de fondo. Chroma key. Keylight.
  - Cambio de velocidad. Time Remapping.
- Interpolación Keyframes

ÁREA DE TEORÍA

Como complemento a los talleres técnicos se ofrecerá a los alumnos una visión más teórica y analítica del montaje. Asignaturas como estética del lenguaje cinematográfico y teoría del montaje, herramientas de guión y análisis de estilos, permitirán a los alumnos tener una visión crítica de su trabajo, ser parte activa del proceso de creación audiovisual y así poder desarrollar su propio estilo.

Estética del lenguaje cinematográfico

La imagen cinematográfica:

- Los formatos cinematográficos.
- El espacio filmico. Función narrativa y Psicológica.
- La profundidad de campo.
- Espacio en campo y fuera de campo. El espacio vacío.
- Altura, nivel, ángulo y distancia.
- El encuadre.
- La puesta en escena.
- La luz.

El montaje:

- Sintaxis.
- Continuidad.
- Cortes y tipos de raccord.
- Ritmo.

La representación sonora:

- El sonido diegético y extradiegético.
- El espacio sonoro.
- El sonido narrativo.

Cine y narración:

- La narración en el cine.
- El guión cinematográfico.
- Tipos de estructura narrativa: la arquitecra, la minitrama y la antitrama.
- Estructuras alternativas.
- Personajes, tramas y subtramas.

El cine y el lenguaje:

- Teorías sobre cine y lenguaje.

El guión: elementos básicos

- El personaje. Cómo crearlo, darle identidad (su contexto, la psicología, sus gestos, sus motivos, su evaluación, etc). Los personajes icónicos en el cine. Modos de presentación. Distintos tipos de personajes. Análisis de personajes emblemáticos en la historia del cine. La creación de nuestros propios personajes.
- El conflicto. Tipos de conflicto en el cine clásico y el cine moderno. La búsqueda del conflicto para nuestra historia.

- La estructura dramática clásica. El paradigma y los tres actos.
- La minitrama y la antitrama, modelos de ruptura frente al clasicismo.
- Estructuras alternativas: varios conflictos, historias paralelas, fragmentadas, en estaciones, vidas cruzadas. Últimas tendencias de la estructura del cine contemporáneo.
- Trama principal, secundarias y subtrama. Texto y subtexto.
- El ritmo de las secuencias.

Historia y teoría del montaje

Se estudiarán los orígenes y las diferentes escuelas, además de los conceptos a tener en cuenta: la sintaxis fílmica, la continuidad, tipos de raccord, la planificación, el espacio y el tiempo, el ritmo y el sonido:

- André Bazin y el montaje prohibido.
- Vertov y el montaje total.
- Eisenstein y el cine dialéctico.
- De Kulechov a Pudovkin. La continuidad.
- El montaje clásico: raccord y la ley del eje.
- La articulación del espacio.
- El ritmo.
- El montaje sonoro.
- El montaje poético.
- El montaje documental.

Para completar la formación teórica se impartirán una serie de seminarios y master class con montadores profesionales, realizadores y otros técnicos del oficio cinematográfico.

Seminarios

- Fases y gestión de la película y del digital, impartido por un técnico de sala de posproducción.
- Nuevas formas y influencias en el montaje contemporáneo
- Fronteras y periferias de la comunicación audiovisual y nuevos medio.
- Medios y nuevos formatos,
- Post-producción y efectos visuales para cine.
- El Montaje en el cine de ficción.

- El montaje documental.
- El director y el montador.
- El trabajo con materiales de archivo.
- El sonido en el montaje.
- El montaje del videoclip.

TALLER DE PRÁCTICA

Será en este taller donde el alumno podrá poner en práctica todo lo aprendido el resto de áreas así como obtener mayor experiencia y desarrollar su personalidad como montador/autor.

Todas las prácticas se harán en horario de clase y serán supervisadas por el tutor. El alumno podrá completar sus trabajos fuera del horario lectivo y hacer uso de la sala de ordenadores previa reserva y siempre que esté disponible.

Práctica I: Montaje de un videoclip.

Práctica II: Montaje con imágenes de archivo y sonido extradiagético.

Práctica III: Montaje documental.

Práctica Final: Montaje del corto final. Para la practica final, La Casa del Cine abrirá una convocatoria para jóvenes directores de proyectos cinematográficos (documental, ficción, experimental) que necesiten montar su trabajo. Cada alumno, bajo tutoría del cuerpo docente de la escuela, elegirá un proyecto que tendrá que editar junto al director de la película.

Fases del proyecto:

- Selección del proyecto
  - Desarrollo del plano de trabajo
  - Montaje de la película
  - Tutoría
  - Proyección Final
-