

UNICEN
FACULTAD DE ARTE

REALIZACION INTEGRAL EN
ARTES AUDIOVISUALES
DEPARTAMENTO DE
AUDIOVISUALES

CURSO: EDICION DIGITAL DE VIDEO

ESPACIO CURRICULAR: Área de Formación
Técnica. Sub área de diseño audiovisual

CICLO LECTIVO: 2019

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 4
HORAS

EQUIPO DE CÁTEDRA:
PROF. CARLA MARTINEZ
(ADJUNTA SIMPLE
INTERINA)

PROF. SEBASTIAN NIETO FARIAS
(AYUDANTE SIMPLE INTERINO)

2. INTRODUCCION

En este programa se detallarán diversos aspectos. En principio la división en tres unidades temáticas correspondientes a clasificaciones de montaje (clásico, expresivo y vertical).

Las mismas estarán desarrolladas a través de los objetivos y los trabajos prácticos que se realizaran para cumplirlos.

También se especificara la metodología de trabajo en clase, la bibliografía, filmografía y la forma de evaluación.

3. FUNDAMENTACION

El editor no es un instrumento en sí mismo, es un mediador entre la máquina y los deseos del director en pos de montar una película.

El editor conoce las herramientas que permiten poner en línea una toma detrás de otra para que conformen unidades más grandes, las escenas y, a la vez, éstas en una más grande que es la película.

Las posibilidades de los recursos audiovisuales son cada vez más amplias gracias a la democratización tecnológica, del costo, acceso y calidad de dispositivos de registro. Sin embargo, la falta de fundamentos técnicos del uso de estos dispositivos genera frecuentemente resultados insatisfactorios, incompletos o desprolijos, que terminan por mermar su potencial comunicador.

El objetivo de este plan de estudios es formar en los fundamentos básicos del uso de video, edición digital y lenguaje audiovisual, bajo un enfoque participativo en las necesidades y propuestas de contenido de los propios interesados.

En el caso del editor, además de conocer las herramientas técnicas, como computadoras, cámaras, equipos de sonido y formatos de video, debe saber, cómo es que dos fragmentos de registro distintos de realidad pueden parecer contiguos, continuos o discontinuos. Es decir que debe saber acerca de técnicas de edición. Por ello, el desarrollo de esta materia se orienta al proceso en la enseñanza de competencias creativas y comunicativas en Edición digital.

El caso del compaginador es distinto. El compaginador o montajista además de conocer las técnicas de edición, entabla con el director un diálogo. Obviamente, su opinión debe ser importante y las relaciones con el material totalmente distinto de la de un editor.

Un montajista no sólo conoce las técnicas, si no que juega o inventa determinados recursos según lo que el material compaginado necesite. Trabaja para el director y su película pero ejerciendo una serie de alternativas posibles para lo que se está editando. A veces salva una escena, otras veces salva una película, otras veces sólo oficia de editor.

Este programa está diseñado para que el estudiante aprenda y maneje los conceptos generales de edición no lineal y realice ejercicios prácticos en los Software de la suite de ADOBE CS6 y AVID MEDIA COMPOSER, como parte fundamental en la creación de productos audiovisuales de alta calidad técnica y conceptual. O sea que adquiera conocimientos como editor pero que empiece a desarrollar nociones de montaje que luego profundizará en la materia Montaje.

Una de las cuestiones a resaltar es que el montajista tiene muchos conocimientos, no solamente de edición sino de estructura dramática, de guión y realización, al comienzo en papel, luego en acción y boca de los actores y, por último, en el montaje, en forma de fragmentos discontinuos de acción y diálogos. Por ello, mas allá de coincidir o no con lo expuesto al respecto de la diferencia editor montajista, esta propuesta pretende generar una mirada más integral del trabajo a realizar concentradas en los aspectos narrativos y técnicos del lenguaje audiovisual.

Por esto es muy importante el vínculo que se propondrá desde la cátedra con las siguientes materias:

Guión 1: tomar los conceptos que se esté trabajando en Estructura dramática y adaptarlos a la construcción del relato a través de las imágenes.

Realización 1: usar las prácticas de rodaje para reforzar el tratamiento de los ejes y las posiciones de cámara. Trabajar el montaje desde el rodaje como idea para la posterior construcción de sentido.

Sonido: como en Edición Digital de Video sólo trabajamos con imágenes, la banda sonora de los audiovisuales lo resolverán con lo aprendido en dicha materia.

4. EXPECTATIVA DE LOGRO / OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Reconocer tipos de montaje y de crear soluciones de montaje basados en la teoría estudiada.
- Pensar el audiovisual como un todo, que se construye en su versión final en la mesa de edición, previa conceptualización de la idea de montaje como elemento orgánico de la creación audiovisual.
- Conocer y asimilar que el rol del editor/montajista va más allá de los conocimientos técnicos del programa de edición que se esté utilizando.
- Aprensión de destrezas prácticas en operación de edición, conocimiento de la organización de la postproducción.

PROPOSITOS DEL DOCENTE

- Capacitar a los estudiantes para montar secuencias de imágenes que se articulen dinámicamente en un discurso audiovisual coherente, mediante las herramientas de los software vistos en clase.
- Estimular la creatividad e iniciativa del estudiante en la elaboración de proyectos audiovisuales, haciendo uso de su conocimiento específico sobre las herramientas del montaje.

5. ENCUADRE METODOLOGICO

Para el trabajo en clase se usará una sala de la Facultad de arte, que cuenta con distintas PC para el conocimiento de los programas. En las mismas podrán trabajar hasta 2 alumnos como máximo, por ello (de acuerdo a la matrícula) se organizarán comisiones para trabajar.

La dinámica de la clase se realizará de tal forma que una vez explicada la consigna del trabajo práctico, y habiendo explicado el marco teórico correspondiente, se procederá a la realización del ejercicio durante la clase.

Asimismo, cada práctico tendrá estipulado una cantidad de tiempo determinada para su realización, por ello los estudiantes que no logren terminarlo en el tiempo estipulado tendrán la posibilidad de trabajar en el pañol, con la máquina asignada para terminar el ejercicio y así poder entregarlo para su evaluación a la clase siguiente. Además, entregarán una monografía escrita que consiste en el análisis de dos textos y dos films propuestos por la cátedra.

Los trabajos prácticos tienen una progresividad con respecto a la temática y a la complejidad técnica. Esta va desde el uso de una capa, transiciones por corte únicamente, uso de una estructura lineal, hasta el trabajo en multicapas con varios efectos en simultáneo y recursos narrativos no convencionales.

También para entender el rol del editor/montajista todos los prácticos de la unidad 1 y 2, tendrán la consigna de realizar la filmación correspondiente y luego ese material será entregado para ser montado por otros estudiantes. Es muy importante como ejercicio, interpretar las intenciones que surgen de lo filmado, realizar una mirada crítica de las imágenes y posteriormente montar el material de acuerdo los criterios elegidos.

6. CONTENIDOS

Durante el desarrollo de la materia Edición Digital de Video se trabajará sobre tres unidades, dentro de las cuales se desarrollarán los siguientes contenidos:

UNIDAD 1: Montaje lineal clásico

Planificación

- Diferentes tipos de composiciones en el formato y la disposición de planos, para generar las mejores perspectivas de composición,
- Ensamble de movimientos con continuidad y narrativa visual planeada y estructurada.

Edición/montaje

- Fundamentos conceptuales sobre el oficio de la edición audiovisual lineal y no lineal y su relación con el montaje cinematográfico

Técnicos

- Desarrollo de la interfaz de Adobe Premiere
- Desarrollo de la interfaz de Adobe Photoshop
- Finalización de proyectos en Adobe Premiere.
- Autoría de DVD, H264, Avi, mpg2.

UNIDAD 2: Montaje expresivo

Planificación

- Fundamentos conceptuales sobre el montaje expresivo.

Edición/montaje

- Especificidades de la postproducción digital de audiovisuales.
- Diseño de proyectos de edición.

Técnicos

- Desarrollo de la interfaz de Avid Media Composer

UNIDAD 3: Montaje Vertical

Edición/montaje

Fundamentos conceptuales sobre la edición no lineal y el trabajo con tres capas de video simultaneas como mínimo.

Técnicos

- Seguimiento, asesoría y presentación de proyectos finales.
- Herramientas especiales aplicadas a casos específicos.

Se utilizarán, en las tres unidades, distintas estrategias didácticas a aplicar para el desarrollo de competencias como editor:

Ejemplificación de productos audiovisuales terminados con una idea de propuesta formal de montaje.

Construcción de tiempos cinematográficos a través de la compaginación.

Análisis, comparación y estructuración de resultados de los ejercicios prácticos finales como medio para reflexionar sobre la tarea del montaje y la edición en la construcción de narraciones audiovisuales.

Lectura y análisis del material bibliográfico.

Armado de secuencias narrativas.

7. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Aumont Jacques, Estética del Cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Paidós. 1983
- Denevi Rodolfo, Introducción a la cinematografía. SICA. 2007
- Métodos abreviados de teclado
- Rabiger Michael, Dirección de cine y video. Técnica y estética. IORTV. 2001
- Rafael Sánchez, Montaje cinematográfico. Arte en Movimiento. La Crujía. 2003
- Tarkovski Andrei, Esculpir en el tiempo. 2002

- Tutorial de Adobe Premiere
- Tutorial de Avid Media Composer
- Vicente Sánchez-Biosca, Montaje Cinematográfico. Paidós. 1996
- Walter Munch, En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. Ocho y medio. 2003
- Roy Thompson, Manual de montaje: gramática del montaje cinematográfico. Curso de técnicas cinematográficas. Plot Ediciones, 2001
- Michael Ondaatje y Walter Murch, El arte del montaje: Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Plot Ediciones, 2007

FILMOGRAFIA GENERAL

El nacimiento de una Nación. D.W. Griffith

La llegada del hombre a la luna. George Méliès

La escalera de Odessa. El acorazado Potemkin. Serguéi Eisenstein

Mejor Imposible de James L. Brooks

Solo el fin del mundo y Mommy de Xavier Dolan.

Memento de Christopher Nolan

Extraño resplandor de una mente sin recuerdos de Michel Gondry

Paris escrito por... Directores: Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude

Chabrol, Jean Rouch, Jean Douchet, Jean-Daniel Pollet

Videoclips de Michel Gondry

8. EVALUACIÓN

Los estudiantes deberán tener una asistencia del 75 % a las clases de acuerdo a la reglamentación de la Facultad de Arte.

Se evaluará la participación en clase y los trabajos prácticos tendrán una fecha de entrega y otra de recuperatorio. Además se tomará un examen parcial escrito con la bibliografía propuesta.

Todos los trabajos prácticos deben ser entregados sin excepción, y recibirán una nota.

La materia será promocionada por el estudiante si obtiene una calificación final de 8 en adelante, que resultará del promedio entre la nota del parcial y los distintos trabajos prácticos.

En caso de tener una calificación entre 4 y 8 el estudiante aprobará la cursada y rendirá un final oral sobre el material bibliográfico y filmográfico.

Si el estudiante desaprueba algún práctico, y ello hace que su promedio no alcance para aprobar la cursada, tendrá la instancia de pre final para rendirlo nuevamente.

Los trabajos prácticos de edición requerirán filmar y editar un nuevo material con la misma consigna. El TP de la monografía, en cambio, se modificarán las películas de los mismos realizadores analizando los textos expuestos.

En el caso de rendir libre, el estudiante deberá presentar una semana antes de la fecha del final un proyecto para editar en una hora cuya temática será libre.

Una vez aprobada esta etapa, deberá presentarse en la fecha de examen estipulada por el calendario académico. Allí llevará todo filmado que cargará en una máquina, para editar y terminar el proyecto en una hora.

Luego de aprobar esta parte, el estudiante tendrá un examen oral basado en la bibliografía y filmografía expuesta en este programa.

9. FUNCIONES DE LA CATEDRA Y PROYECCIONES

La dinámica de las clases es en su mayoría práctica. El uso de los distintos programas de edición y las diversas técnicas narrativas implican un acompañamiento personalizado para el tratamiento de los mismos.

Por ello se divide al curso en comisiones ya que trabajan tres estudiantes (como mucho) por computadora.

Esto requiere un equipo de tres personas para cubrir todas las necesidades puntuales que van surgiendo en los grupos.

El trabajo del ayudante consiste en acompañar a los estudiantes, en los distintos trabajos prácticos y aportar a través de clases específicas conocimientos de programación y de aplicaciones complementarias a los programas (atajos, preestablecidos, compatibilidad de formatos, FX, etc).

Como trabajo de extensión se propone organizar y dictar de un taller de edición para docentes de todos los niveles educativos y/o interesados en general.

ANEXO 1

Poesía Desayuno

Eché el café

En la taza

Eché leche

En la taza de café

Eché azúcar

En el café con leche

Con la cucharilla

Lo removió

Bebió el café con leche

Dejó la taza

Sin hablarme

Encendió

Un cigarrillo

Hizo aros

Con el humo

Eché la ceniza

En el cenicero

Sin hablarme

Sin mirarme Se

levantó

Se puso

El sombrero

Se puso

La capa de lluvia

Porque llovía

Y se fue

Bajo la lluvia Sin
una palabra Sin
mirarme
Y yo tomé
Mi rostro entre las manos
Y lloré