

CURSO DE MONTAJE Y SONIDO

Objetivos:

Adquirir una idea clara de dónde se halla situada la tarea del montador o montadora cinematográfico/a y cuáles son sus funciones en la producción de una película. Conocer en profundidad los procesos por los que transcurre la producción de una película.

Adquirir conocimientos sobre el lenguaje fílmico y las principales teorías del montaje.

Aprender el manejo de herramientas de montaje: editores de imagen y de efectos especiales.

Ejercicios prácticos y trabajos como montadores en las producciones de los cortometrajes de ficción y documental de los alumnos de 1º, 2º y 3º de Dirección Cinematográfica.

Trabajos de montaje alternativos.

ASIGNATURAS

TEORÍA DEL MONTAJE

Introducción:

La sintaxis fílmica aplicada al montaje.

Las teorías del montaje a lo largo de la Historia del Cine.

Los inicios.

Griffith y el lenguaje.

Las corrientes Rusas, Eisenstein, Pudovkin, Vertov.

El montaje clásico.

El montaje invisible.

La continuidad narrativa:

Las reglas clásicas de la continuidad.

Los distintos tipos de raccord.

La planificación y su efecto en el montaje.

El espacio y el montaje.

El tiempo y el montaje.

La acción y el movimiento articulado en el montaje.

Las estructuras:

El guión y el montaje.
La secuencia.
Los ritmos internos.
Las pausas.
Los puntos de inflexión.
La estructura y los géneros.
El punto de vista y la estructura.

El montaje y los géneros:

El cine Ruso.
Montaje narrativo.
Montaje abstracto.
Montaje poético.
Montaje de acción.
Montaje de suspense.
Montaje y comedia.
Montaje en TV.
El montaje en la publicidad.
El montaje en los nuevos medios.

El montaje en el ámbito de la Producción:

Funcionamiento de la producción cinematográfica.
La relación del montador con el director.
La fotografía y el montaje.
El sonido directo y las consecuencias en el montaje.
El papel del montador previo al rodaje.

Tecnología del montaje:

El trabajo específico del Montador.

El manejo de los formatos en el montaje

Los formatos Videográficos.

Los formatos Cinematográficos.

Los formatos de Cine Digital.

Procesos técnicos en el montaje:

La organización en la sala de montaje.

Los procesos simples en el montaje.

Los procesos en la mezcla de formatos.

Los sistemas de vídeo.

Formas de edición.

Los sistemas de edición.

Los procesos en el laboratorio.

El tratamiento del sonido.

Las formas de montaje del sonido.

Las bandas de sonido.

La mezcla simple de dos canales.

El montaje y los efectos especiales:

La categorías de efectos especiales.

Los efectos especiales y el rodaje.

Los efectos en el montaje.

Los efectos especiales en el laboratorio.

Los efectos especiales químicos y digitales.

Los efectos especiales en 3D.

El montaje y el laboratorio:

Los copiones de rodaje

Los telecines de montaje.

Las EDLS y Keycodes

El montaje de negativo

El control en el tiraje de copias.

El sonido

¿Qué es el sonido? Introducción a la física.

Percepción auditiva. La escucha.

Acústica.

Absorción del sonido.

Difusión del sonido.

Insonorización.

Reverberación.

Diseño acústico.

Mediciones acústicas.

El sonido directo

Los equipos de grabación.

Los diferentes micrófonos y sus posibilidades técnicas.

Distintos soportes de grabación del sonido directo.

Los soportes digitales.

Prácticas de grabación del directo.

El equipo básico.

Las técnicas del microfonista. Consideraciones generales.

El sonido y la narrativa

La importancia del sonido. Silencio, ruidos, diálogos y música.

El sonido como elemento narrativo.

El sonido como elemento dramático.

Sonido como contrapunto de la acción.

Sonido como influencia en el personaje.

Sonido como expresión del personaje.

Sonido realista vs. sonido subjetivo.

Acústica y ambientes sonoros.

La cualidad acústica del diálogo.

El sonido respecto a la acción: prioritario, subsidiario, complementario y divergente.

Sonido leit-motiv. Asociaciones sonoras.

El montaje sonoro.

La Música

Música diegética y extradiegética.

Elección de la música en relación al universo de la película.

Leit-motiv musical.

Asociación de la música a personajes y situaciones.

Función narrativa de la música.

La música como apoyo dramático.

La música como elemento estructural.

TUTORÍAS DE MONTAJE Y SONIDO

A lo largo del curso el alumno dispondrá de tutorías individualizadas con un profesor para resolver o discutir problemas que se presenten tanto en los ejercicios de montaje como en las producciones de los cortometrajes de los alumnos de Dirección Cinematográfica.

También en las tutorías se analizarán y corregirán los ejercicios que se realicen fuera de las aulas de la Escuela.

PROGRAMAS DE EDICIÓN

Final Cut

Gestión de proyectos en Mac.

Manejos de clips.

La línea del tiempo.

Transiciones.

Efectos.

Trabajar con sonido.

Correcciones de color.

Composición de imágenes.

Las marcas.

Crop, distorp, Time Reamp.

Animaciones.

Filtros.

Corrección de color.

Trabajo de secuencias. Secuencias dentro de secuencias.

Tituladota Boris Caligraphy.

Programa Live Type.

Modos de composición.

Master Template.

Multiclip: trabajo con varias cámaras.

Trabajo de sonido. Filtros, transiciones y mezclas.

Render manager.

Medis manager.

Volcar acinta (Printto video y Edit to tape).

Particularidades para el trabajo con el laboratorio.

Cinematools (EDLs y reconocimiento de pie de negativo)

Procesos de trabajo con la Red One.

Trabajo en baja calidad y pasar a alta calidad.

Gestión de los archivos.

Preparación del material para el proceso de kinescopado (pase de video a cine)

FINAL CUT STUDIO (ROUND TRIP)

Viaje e interacción entre los programas del Final Cut Studio, pequeña introducción de cada uno de ellos.

Final Cut y Motion (introducción al Motion)

Final Cut y Soundtrack (introducción al Soundtrack)

Final Cut y Color (introducción al Color)

DVD Studio Pro

Requerimientos del sistema.

Elementos necesarios.

Pasos básicos para la creación de un DVD.

Crear material gráfico y de audio. Codificar audio y vídeo en formatos compatibles.

Autoría (creación del DVD)
Multiplexación (creación de ficheros finales como producto final)
Elementos básicos de creación en la aplicación.
Espacio de trabajo en DVD Studio Pro.
Importar assets o arrastrar desde el HD.
Ver las propiedades de un ítem.
Creación de proyectos con DVD Studi Pro.
Creación de un nuevo proyecto y sus propiedades.
Creación de pistas de vídeo Multi-Angulo, con Audio Streams y subtítulos.
Menús estáticos y animados.
Añadir marcas a pistas e inicializar acciones y enlaces.
Crear un SlideShow con imágenes estáticas y audio.
Ampliar el DVD.
Tareas finales con DVD Studio Pro.
Previsualizar y probar el proyecto.
Preparar el proyecto acabado, en el disco duro.
Ejecutar el proyecto con reproductor de DVD.

PhotoShop

Introducción.
La barra de Opciones.
Las Paletas.
Los Menús.
Tipos de Imágenes.
Tipos de gráficos.
Resoluciones.
Optimización de imágenes para la web.
Gestión del Color.
El monitor y la gestión del color.

Configurar los ajustes de color.
Corrección del color. Configuración.
Preferencias.
Acceso a las preferencias.
Trabajando con selecciones.
Los Trazados.
Las herramientas. Marco de Selección.
La herramienta: Recortar.
Opciones de recorte.
Uso y posibilidad de las selecciones.
Las herramientas de lazo.
La herramienta Varita Mágica.
Las herramientas de formas.
Capas.
Las capas y la paleta Capas.
Los estilos de capa.
Las opciones de Estilo de capa.
Combinación de estilos de capa.
Aplicación de los estilos.
La opción de estilo Contorno.

After Effects

Entorno de trabajo. El proyecto.
Los "Footage" o elementos del proyecto.
La ventana de composición.
La paleta de herramientas.
Los paneles.
Distribución del entorno de trabajo.
Técnicas básicas de composición. Creación de un proyecto.
La composición.

Colocar un "Footage" en la composición.

Las capas.

Edición de las capas.

Bloqueo y visualización de capas.

El vídeo digital.

After Effects y aplicaciones de edición "no lineal".

La metodología de trabajo en After Effects.

El entorno de trabajo en After Effects.

El proyecto.

Los "Footage" o elementos del proyecto.

La ventana de composición.

La ventana de previsualización de After Effects.

La paleta de herramientas.

Los paneles.

El diagrama de flujo.

Técnicas básicas de composición con After Effects.

Creación de un proyecto.

Colocar un "Footage" en la composición.

Las capas.

Edición de capas.

Bloqueo y visualización de capas.

Organización de capas.

Inserción de sólidos.

Inserción de texto.

Técnicas básicas de animación y visualización con After Effects.

Configuración y conceptos básicos de animación.

Animar posición. Animar rotación y tamaño.

Animar opacidad.

Introducir sonido y vídeo.

Previsualizar animación.

Tipos de visualización de animación.

Control de velocidad y velocidad de keyframes.
Aplicación de efectos con After Effects.
Aplicar un efecto a una capa.
Animar un efecto.
Chroma Key.
Motion Blur.
Frame Blending.
Motion Tracker.
Herramientas "Paint".
Máscaras en After Effects.
Creación de máscaras. Edición de máscaras.
Animación de máscaras.
Máscaras rotobézier.
Render de animaciones en After Effects.
El proceso de render.
Render a partir de una composición.
El "Render Queue".
Preparación de un proyecto en After Effects.
Ajuste de proyecto.
Compilación de materiales en un proyecto.
Exportar en After Effects.
Exportar como imagen fija.
Exportar sonido. Exportar como imagen en movimiento.

Mocha

Qué es un Planar Tracker y qué ventaja tiene respecto a un tracker puntual.
Qué es Mocha AE.
Crear un proyecto a Mocha AE.
Importar un archivo.
La interfaz de trabajo de Mocha AE.
Crear un spline.

Ajustar los parámetros de tracking.

Hacer el tracking del spline.

Hacer un tracking de 1 punto, de 2 puntos y en perspectiva.

Exportar la información de tracking a after effects.

Hacer una estabilización desde Mocha AE.

Exportar la estabilización a after effects.

Utilizar Escrip MochaImport para importar un tracking de mocha a after effects.

Utilizar Escrip MochaImport para importar una estabilización de mocha a after effects APPLE.

Color

Qué es un programa de Etalonaje.

Repaso de las preferencias.

La interfaz de trabajo: repaso de las ventanas de herramientas.

La línea de tiempo.

Herramientas de medida: Forma de ola, Vectorscop, histograma y RGB parade y 3d color space.

Exportar desde Final Cut a Color.

Correcciones primarias.

Correctores de rango tonal.

Correctores de balance de color.

Correcciones secundarias.

Aplicación de viñetas: viñetas elípticas y rectangulares.

Creación de formas personalizadas.

Animación de las viñetas.

Utilización de Trackers.

Renderització y exportación.

Aplicación de efectos.

Aplicación de ajustes preestablecidos.

Alternativas a Apple Color: Color Finesse y Red Giant Looks.

Pro-Tools

Introducción al soporte informático.

Introducción al sistema pro-tools.

Código de tiempo.

Archivos M.I.D.I.

Gestión de voces.

DPS's y plug-ins.

Automatización.

Sincronización.

Ejercicios:

Realización de cinco ejercicios prácticos de estilo y formas diferentes para ejercitar las distintas maneras y estilos de montaje:

- 1. Un trailer sobre una película.**
- 2. Un montaje relacionado con “Ciudadano Kane”, de Orson Welles.**
- 3. Montaje de un documental de un director a elegir, a partir de sus películas.**
- 4. Vídeo clip, montaje de animación o de creación visual, relacionado con los efectos especiales.**
- 5. Bobina síntesis de los trabajos.**

(El material se proporcionará en las aulas y será supervisado constantemente por un profesor)

Participación en las producciones de los alumnos de 2º y 3º de dirección

A partir del 2º trimestre el alumno ya podrá incorporarse como montador en las prácticas y cortometrajes de los alumnos de 2º año de Dirección Cinematográfica.

Al finalizar el curso el alumno podrá participar como montador en los cortometrajes y el largometraje de los alumnos de 3º año de Dirección Cinematográfica.