

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD I
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD II

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN

GUIA DOCENTE. CURSO 2015-2016

HORARIO:

Primer cuatrimestre:

Viernes 16 a 20 h

ASIGNATURA OBLIGATORIA. GRADO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CREDITOS: 6 créditos. ECTS. 3 teóricos y 3 prácticos-

PROFESORES:

MARÍA LARA MARTÍNEZ: maria.lara@ccinf.ucm.es

JUAN GARCÍA CREGO: juangarc@ccinf.ucm.es

JAVIER SIERRA SÁNCHEZ: Javiersierrasanchez@pdi.ucm.es

TUTORÍAS

Tutorías del profesor María Lara Martínez. Despacho 419

<http://www.ucm.es/caup2ccinf/directorio?id=28364>

Tutorías del profesor Juan García Crego. Despacho 218-5

<https://www.ucm.es/cavp1/horario-de-tutorias-del-curso>

Tutorías del profesor Javier Sierra Sánchez. Despacho 218-5

<https://www.ucm.es/cavp1/horario-de-tutorias-del-curso>

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.

Dentro del ámbito de la comunicación audiovisual el campo de la edición y postproducción se puede considerar como una pieza central del resultado final del producto audiovisual que queremos lanzar a un mundo cambiante.

Esta asignatura se presenta como la unión de dos materias claves como son la edición o el montaje y el tratamiento final del producto audiovisual lo que denominamos postproducción.

Sin duda el conocimiento de un posible lenguaje audiovisual adquirido a lo largo de tres años de grado de comunicación audiovisual serán ampliados en esta asignatura y puestos a prueba en los diversos trabajos.

La postproducción es un campo muy amplio que intentaremos acotar con la intención de dar al alumno una visión de una disciplina con más recorrido en el audiovisual.

Dentro de los objetivos del título de grado de publicidad y relaciones públicas y como recoge el LIBRO BLANCO DE LAS TITULACIONES EN COMUNICACIÓN DE LA ANECA (AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN), se nos dice que conforme a la experiencia española y europea, y las tendencias que actualmente se apuntan en el sector de la comunicación empresarial e institucional, las exigencias de formación que determinarán la Titulación de Comunicación Audiovisual, son entre otras:

- Capacidad de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas asignadas.
- Capacidad de comunicar eficazmente para el desarrollo y optimización de sinergias grupales y para la toma de decisiones.

A su vez se afirma que “El estudiante debe comprometerse con el autoaprendizaje como instrumento de desarrollo y responsabilidad profesional. Ha de tener capacidad innovadora y de divulgación de los hallazgos científicos”.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.

Los objetivos de esta asignatura se plantean en el documento ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación) del título de graduado/a en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD I

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD II

- El principal objetivo que como reto tiene el Graduado/a en Comunicación Audiovisual que propone la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense es capacitar al alumno en el estudio y análisis de los fenómenos comunicativos que se dan en la sociedad, así como la utilización de los recursos tecnológicos que permiten la producción y creación audiovisual.
- En este sentido, este título de Graduado/a en Comunicación Audiovisual plantea una formación atendiendo a tres líneas fundamentales que tienen que ver con la historia y la teoría audiovisual, con la empresa y las tecnologías y con la creación audiovisual. Bajo estas líneas generales se acogen los perfiles que se contemplan y que tienen, como objetivo final, dar sentido cultural, creativo y profesional a la formación que se imparte, pensando en las demandas que existen hoy en la sociedad y el sector audiovisual.

Concretamente en esta asignatura nos planteamos:

Conocer las principales teorías y técnicas de la edición y la postproducción con una perspectiva histórica en el ámbito de la comunicación audiovisual.

Conocer los aspectos centrales de la edición y la postproducción en el ámbito de la comunicación audiovisual.

Conocer dónde se encuadra el montador y posproductor de la empresa o proyecto audiovisual.

Explorar los distintos campos de la postproducción que pueden influir en el producto audiovisual.

Captar la esencia de la edición y postproducción dentro del relato audiovisual.

Ubicar laboralmente el editor y posproductor. Conocer las habilidades psicotécnicas para esta profesión.

3. ¿Dónde ubicamos esta asignatura?

En el documento ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación) del título de graduado/a en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, se presentan nueve perfiles profesionales y en concreto esta asignatura iría destinada a cubrir la formación para el siguiente perfil que se describe a continuación:

“El plan de Graduado/a en Comunicación Audiovisual se diseña atendiendo a los perfiles culturales y profesionales de los futuros egresados, y que atienden a:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD I DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD II

....5. Editor/ra y postproductor/ra audiovisual.

Profesional que asume la responsabilidad creativa en la última fase de producción de una obra audiovisual, a través del tratamiento de los recursos artísticos y estéticos mediante la aplicación de unos mecanismos técnicos que permiten dar orden y sentido a un determinado contenido según parámetros de la causalidad narrativa. Responsable de la animación y composición de los elementos visuales que forman la imagen final del producto audiovisual; responsable de la supervisión de efectos digitales en los rodajes de cine y televisión, así como para cualquier otro tipo de contenido audiovisual: spots publicitarios, videojuegos, multimedia.”....

En el documento ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación) del título de graduado/a en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid está materia se encuadraría dentro de las materias del módulo 4: referidas a la creación audiovisual y dentro de materia 4.2.: Realización y Postproducción Audiovisual.

En este documento se especifica las competencias que el alumno debe alcanzar con las materias arriba indicadas: **COMPETENCIAS (CE5. CE6. CE9. CE10. CE11. CE12. CE13. CE16. CE18. CE23. CE24. CE25. CT3.).**

ESPECIFICAS

CE5. Conocimiento de las técnicas y modelos de los procesos de creación en sus diferentes fases, soportes y formatos desde la idea inicial hasta su acabado final. Asimismo, se contempla la utilización de fondos propios de archivo y otras fuentes documentales necesarias para la elaboración y acabado de ciertos productos.

CE6. Conocimiento teórico-práctico y utilización de las tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.).

CE9. Conocimiento de la creación del espacio de la imagen y de sus representaciones icónicas, tanto en la imagen fija aislada (pintura y fotografía) como en la imagen secuencial fija o en movimiento (cine, cómic, videojuegos y otros). Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales.

CE10. Conocimiento del espacio sonoro, de su estructura física y de los procesos de audición y escucha; de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseño y la ambientación sonora. Estos conocimientos también abarcarán la música creada para la imagen.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD I

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD II

CE11. Conocimientos para planificar y gestionar los recursos humanos, económicos y tecnológicos en las diversas fases de la producción de un relato cinematográfico, televisivo, videográfico y publicitario.

CE12. Conocimientos para crear y dirigir producciones audiovisuales de todo tipo.

CE13. Conocimientos para utilizar las técnicas de edición y postproducción, desde la concepción y diseño hasta su aplicación.

CE16. Conocimientos específicos para planificar y gestionar los recursos tecnológicos y humanos en las producciones para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.

CE18. Conocimientos para la utilización de las técnicas y procesos de producción, registro y difusión de la producción fotográfica, así como las técnicas y procesos de creación en el campo de la imagen fija en general tanto en entornos analógicos como digitales. También en cuanto a la recuperación, conservación y difusión de los documentos icónicos y fotográficos en cualquiera de los entornos.

CE19. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas herramientas y tecnologías de la comunicación.

CE23. Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos audiovisuales, multimedia e Internet.

CE24. Conocimientos para grabar y reproducir sonido desde cualquier fuente: acústica o electrónica; digital o analógica y de mezclar estos materiales con una intencionalidad determinada teniendo en cuenta los niveles, timbres y planos sonoros de la mezcla final masterizada.

CE25. Conocimientos para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del autor y de la estructura narrativa mediante la utilización de banda sonora (música, diálogos y efectos sonoros).

TRANSVERSALES

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

3. ASISTENCIA A CLASE.

Según el Estatuto del Estudiante de la UCM (publicado en el BOCM, Nº 181, de 1 de agosto de 1997), en su artículo 43;

"Artículo 43: Asistencia a Clase:

El estudiante deberá asistir a las clases -teóricas y prácticas- y participar responsablemente en las demás actividades orientadas a completar su formación.

El estudiante deberá entregar la ficha de clase al Profesor de cada asignatura en el plazo de 15 días a contar desde el comienzo de las clases o la fecha de su matriculación."

La manera de obtener una total comprensión de esta asignatura es con la asistencia a clase. Esta asistencia ha de ser activa y participativa, algo que demostrará el interés y el aprendizaje de los alumnos, favoreciendo su calificación final y el aprendizaje de las herramientas que se pretenden enseñar.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DOCENTE

La asignatura se plantea con un número de sesiones teóricas que darán el soporte necesario para poder resolver los diversos ejercicios prácticos que se plantean, ya sea de carácter individual o en grupo.

Se valorará la evolución de los alumnos tanto con sus aportaciones en las clases como en los diversos trabajos prácticos que se les encomiendan.

Asimismo en clase se procederá al visionado y análisis de diversos textos audiovisuales que serán considerados como materia de examen.

El proceso de trabajo que se seguirá para esta asignatura y que viene propuesto en el documento ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación) del título de graduado/a en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid

Edición/Postproducción:

Selección
Digitalización
Edición
Tratamiento

A su vez el proceso de evaluación de cada trabajo, será el siguiente:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD I
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD II

Visionado y Corrección:

Después de cada una de las prácticas se lleva a cabo un visionado con los alumnos, en los que se analiza el trabajo y se plantean las correcciones que deben incorporar en las siguientes prácticas. Los puntos que se analizan son:

Edición-Postproducción:

Concepto
Ritmo
Transiciones

El CAMPUS VIRTUAL se usará también como apoyo de la asignatura y como forma de completar contenidos pendientes. Nunca será una herramienta de tutoría. A su vez se difundirán materiales como este programa en dicho campus. El alumno deberá hacer un uso responsable del CAMPUS VIRTUAL.

5. TEMARIO.

CONCEPTOS TEÓRICOS Y ESCUELAS DE MONTAJE: UNA REVISIÓN HISTÓRICA

- 1.- Principios teóricos del montaje
- 2.- El nacimiento del montaje. Pioneros.
- 3.- Raccord y continuidad.
- 4.- La consolidación de un modelo de representación-Narración: Noël Burch o el Modo de Representación Institucional (MRI) frente al Modo de representación Primitivo (MRP)
- 5.- La Escuela Soviética del montaje. Eisenstein, Pudovkin y Kulechov
- 6.- El cine de la transparencia. Andre Bazin y el montaje en el cine clásico
- 7.- Otro modelos de montaje: de los 60 a la actualidad
- 8.- Ejemplos de montaje-Montaje por diálogos, -Montaje para documentales
- 9.- Fases del proceso de postproducción cinematográfica y televisiva

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VIDEO

- 1.- Repaso general al entorno de Avid Media Composer (vídeo)

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD I
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD II
2.- Otros entornos de Edición (Adobe Premiere Pro CS5)

- 3.- Postproducción con Adobe After Effects
- 4.- Métodos de sincronización. Pachear pistas
- 5.- Captura de vídeo. Formatos de imagen. Formatos de archivos de imagen
- Diferencias entre transcode y trabajo en AMA en el Avid
- Edición en multicámara
- Montaje y afinado con el Trim Mode en Avid
- 6.- Exportar. Trabajar con diferentes códecs
- 7.- Efectos de vídeo (I). Edición y reproducción de efectos.
- Postproducción
- 8.- Conceptos básicos de postproducción: máscaras; canal alfa
- 9.- Chroma Key, Luma Key. Otros métodos de incrustación en Avid Media Composer.
- 10.- Efectos anidados
- 11.- Pistas de keyframes, Promover efectos a keyframes avanzados.
- 12.- Collapse. Video
- 13.- Tituladora: paleta; crawl - roll
- Diseño, color y audio
- 14.- Corrección de color
- 15.- Etalonaje de películas
- 16.- Edición de audio / Audio Mixdown
- Obtención de nuestro producto audiovisual
- 17.- Carpeta Avid Attic. Trabajar con Media Files (OMF).
- 18.- Volcado / Exportación de material

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN SONORA

- 1.- Masterización
- 2.- Mezcla
- 3.- Composición
- 4.- Edición de diálogos: Contrapeado de los distintos planos sonoros
- 5.- Construcción de la banda sonora: Inclusión de ambientes, apoyo dramático de la música, Wild tracks, FX de sonido...

6- EVALUACIÓN

Esta asignatura comprende tanto contenido teórico como práctico. Como se ha comentado anteriormente la participación de los alumnos en las clases teóricas, así como en las clases prácticas será valorada de manera positiva.

La evaluación será continua con los trabajos que se irán encomendando a lo largo de las clases.

Esta asignatura es impartida por profesores de los departamentos de COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD I (Juan García Crego y Javier Sierra Sánchez) y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD II (María Lara), de esta manera la evaluación de la asignatura se realiza al 50 % para cada uno de los departamentos. El departamento CAVP I (Juan García Crego y Javier Sierra Sánchez) el 50% y el departamento CAVP II (María Lara) el 50%.

Para aprobar esta asignatura hay que obtener un aprobado en cada una de las partes de la asignatura. Si se suspende una parte, se irá al examen final de febrero con la parte suspensa y si se suspenden las dos partes, se irá con toda la materia al examen final.

BIBLIOGRAFÍA

● Bibliografía básica

- Barroso, J.: Realización audiovisual. Editorial Síntesis. Madrid. 2008.
- Bordwell, D. Thompson, K.: *El arte cinematográfico*. Editorial Paidós. Barcelona. 1995.

- Burch, Noël. *Praxis del cine*. Fundamentos. Madrid, 1985
- Contreras, F. R.; San Nicolás, C.: *Diseño gráfico, creatividad y comunicación*. Blur Ediciones, S.L. 2001
- Fernández Casado, J.L.; Nohales Escribano, T.: *Postproducción digital. Cine y vídeo no lineal* Ed. Escuela de cine y vídeo. San Sebastián. 1999.
- Fernández Sánchez, M.C.: *Influencias del montaje en el lenguaje audiovisual*. Ed. Libertarias/Prodhufi. Madrid, 1997.
- Hartwig Robert L.; *Basic TV Technology. Digital and Analog*. (4^a ed) Focal Press Ed. 2005.
- Hervás Ivars, C.: *El diseño gráfico en televisión*. Ediciones Cátedra. 2002
- Lara, A.: El cine ha muerto, larga vida al cine: Pasado, presente y futuro de la postproducción. T&B. Madrid, 2005.
- Mascelli, J.V.: *Los cinco principios básicos de la cinematografía. Manual del montador de cine*. Ed. Bosch. Barcelona, 1998.
- Morales Morante, Fernando. *Montaje audiovisual*. Ed. UOC. Barcelona, 2013
- Murch, Walter. *En el momento del parpadeo*. Ed. Ocho y medio. Madrid, 2003
- Ohanian, Thomas A.: *Edición digital no lineal*. IORTV. Madrid. 1996.
- Utray Delgado, F., Armenteros, M., Benítez, Anto J. (Editores): Postproducción digital Una perspectiva contemporánea. Editorial Dykinson. Madrid. 2015.
- Sánchez-Biosca, V: *Teoría del montaje cinematográfico*. Colección Textos (Filmoteca de la Generalitat Valenciana). Valencia. 1991.

● **Bibliografía complementaria**

- Aumont, J.; Bergala, A.; Marie, M.; Vernet, M.: *Estética del cine*. Ediciones Paidós comunicación. Barcelona. 1983.
- Balàzs, B.: *La estética del filme..* Editorial Arte y Literatura. Ciudad de la Habana. 1980
- Burch, Noël. *El tragaluz del infinito*. Cátedra. Madrid, 1991
- Eisenstein, S.: *Teoría y técnica cinematográficas*. Ed. Rialp S.A., Madrid. 1989.
- Gloman, Ch., Letourneau, T.: *Placing Shadows. Lighting Techniques for Video Production (3^a Ed.)* Focal Press Ed. 2005
- Jurgenson, Albert y Brunet, Sophie. *La práctica del montaje*. Gedisa. Barcelona, 1999
- Mitry, Jean. *Estética y psicología del cine*. Siglo XXI. Madrid, 1989
- Murch, Walter y Ondaatje, Michael. *El arte del montaje*. Plot. Madrid, 2007
- Musburger, Robert B.; Kindem, G.: *Introduction to Media Production. The Path to Digital Media Production.(3^a Ed.)* Focal Press Ed. 2004
- Reisz, K.: *Técnica del montaje cinematográfico*. Ed. Taurus. Madrid. 1987.
- Villafañe, J.: *Introducción a la teoría de la imagen*. Editorial Pirámide. Madrid 1987.
- White, G.: *Técnicas del vídeo*. Madrid. 1989.