

17/18

Curso

MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

Este curso te capacita para:

**Montador de cine.
Técnico de postproducción de TV.
Montador de audio.
Ayudante de montaje.**

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS.

Todos los cursos de Septima Ars, excepto el de guión, constan de 450 horas de clase distribuidas a lo largo de un año académico (Octubre a Junio). De este total, un mínimo de un 60% se corresponde con prácticas. Los cursos se dividen en tres trimestres entre los que se intercalan las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano. Los profesores realizarán una evaluación continua de los progresos de los alumnos durante las clases prácticas y completarán esta evaluación con pruebas teóricas. La última semana del primer trimestre se reserva para los exámenes parciales. Es necesario aprobar éstos para poder acceder al siguiente trimestre. Los alumnos que no consiguiesen superar estas pruebas podrán presentarse al comienzo del nuevo trimestre a un examen de recuperación. Los profesores además evaluarán conocimientos y actitud.

OBJETIVOS DE LOS CURSOS DE SEPTIMA ARS.

La mayoría de las profesiones del medio audiovisual se ejercen en equipo. Cualquier equipo de producción, sea de cine o de TV, es además una estructura rígidamente jerarquizada. En todas las prácticas que realizan, los alumnos de Septima Ars deben dirigir en ocasiones y auxiliar al compañero que dirige en otras. Por estas razones todos los cursos tienen como objetivo común desarrollar en los alumnos la capacidad de liderazgo necesaria para dirigir a un equipo por un lado, y la disciplina necesaria para integrarse en estos equipos en funciones subalternas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO DE MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN.

El principal objetivo del curso es la formación profesional de futuros montadores y técnicos de postproducción. La evolución de las técnicas de montaje en cine y vídeo durante la última década ha desembocado en una convergencia de ambos medios en la utilización de idénticos instrumentos técnicos. Los nuevos equipos de grabación y edición no lineal en disco se aplican indistintamente para postproducir películas rodadas en cine, series de TV, anuncios publicitarios, "video-clips", etc. Conscientes de esta realidad, en el curso de montaje de Septima Ars se presta una atención especial a estas nuevas tecnologías tanto en la edición de imagen como en la de sonido, sin despreciar no obstante, los medios tradicionales, como la moviola, que aún se mantendrán vigentes durante algunos años. La orientación del curso permite al alumno aplicar los conocimientos técnicos con diferentes criterios según se trate del montaje de una producción para la TV o para el cine. Este carácter multidisciplinar capacita a los estudiantes para una serie de profesiones que se relatan a continuación:

Montador de cine.
Técnico de postproducción de TV.
Montador de audio.
Ayudante de montaje.

Esta formación se completa con nociones teóricas de lenguaje audiovisual, de tecnología de vídeo, cine y TV y con prácticas de edición y montaje.

Prácticas principales:

Los alumnos del curso de Montaje formarán varios equipos de montaje de dos alumnos cada uno en los que todos realizarán diferentes prácticas de forma rotatoria. Las prácticas de montaje en edición digital no lineal son las principales de este curso (un 70% del contenido total del mismo). A lo largo de estas prácticas cada alumno deberá trabajar como montador de imagen y de sonido en al menos dos cortometrajes en la sala Avid o Final Cut. Deberán sonorizar al menos dos cortometrajes en la sala de Protocols. En sala de edición habrán de editar al menos dos espacios dramáticos de TV. En las salas de composición y grafismo habrán de crear al menos una cabecera y créditos para los cortometrajes. Por último deberán realizar el montaje completo de un documental de 30 minutos.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA DE LENGUAJE AUDIOVISUAL.

Profesor: Jorge Álvarez (Director de Septima Ars).

- EL PLANO, LA TOMA, LA SECUENCIA, LA ESCENA
- TIPOS DE PLANOS: Plano detalles, Primer plano, Plano medio, Plano americano, Plano tres cuartos, Plano entero, Plano general.
- EL ENCUADRE: La composición: Las líneas, las formas, los colores. Los escorzos.
- LAS ÓPTICAS COMO ELEMENTOS EXPRESIVOS Y DRAMÁTICOS: Angulares, teleobjetivos. La profundidad de campo
- EL MONTAJE EN CÁMARA: El plano secuencia El montaje interno y externo El montaje paralelo
- LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA: El travelling, El zoom, El steadicam, Las grúas
- PLANO MASTER,
- PLANO CONTRAPLANO, EL PLANO INSERTO
- EL PLANO SUBJETIVO, EL PLANO SEMI-SUBJETIVO
- EL SONIDO COMO ELEMENTO DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA. EL SILENCIO
- LOS GÉNEROS: Suspense, Comedia, Terror, Drama
- LA PRESENTACIÓN DE PERSONAJES
- EL RACCORD: De movimiento, De luz, De atrezzo, De sonido, De interpretación
- LOS FORMATOS DE CÁMARA COMO ELEMENTO EXPRESIVO: El scope
- FLASHBACK, ELIPSIS, TRANSICIONES
- LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: Los ejes, Las miradas
- EL GUIÓN TÉCNICO, LA PLANIFICACIÓN,
- EL STORY - BOARD

ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA DE VÍDEO Y TELEVISIÓN.

Profesor: José Antonio Muñoz Molina (Director de Fotografía, freelance).

- DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA RADIODIFUSIÓN.
- TECNOLOGÍAS BÁSICAS Y SISTEMAS: Circuitos integrados. Microprocesadores y memorias. Fibras ópticas. Dispositivos de reproducción en vídeo. Emulsiones de películas, cintas y discos magnéticos
- LA TECNOLOGÍA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA INGENIERÍA DE LA RADIODIFUSIÓN: Tecnología de la Producción: Equipos: Magnetoscopios analógicos. Magnetoscopios digitales. Videodiscos. Telecines. Magnetoscopios de edición. Cámaras. Escenografía e iluminación. El estudio de televisión: presente y futuro. Tecnología de transmisión (punto a punto): Radioenlaces. Cables. Satélites de comunicación. Transmisión de la radiodifusión: Ventajas de la radiodifusión: Bandas de radiodifusión. Cables de radiodifusión. Radiodifusión directa por satélite. Avances y nuevos sistemas: Teletexto. Sonido Estereofónico en televisión. Sonido y señales de datos que acompañan a la imagen. Televisión de alta definición. Señales auxiliares en la radiodifusión del sonido. Radiodifusión de sonido de calidad digital. Televisión a la carta.
- IDEAS TÉCNICAS SOBRE LA TV: Videofrecuencia. Modulación. Captación - transmisión - Recepción de las imágenes. Equipos de reproducción y equipo de emisión.
- SONIDO: Naturaleza del mismo. Grabación

y reproducción del sonido. Audio digital. Aparatos de captación y reproducción del sonido.

- TEORÍA GENERAL DE CÁMARAS.
- NOCIONES SOBRE FIBRAS ÓPTICAS.
- DISTINTAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS EN TV LOCAL, POR CABLE, SATÉLITE, DIGITAL.
- TRANSMISIÓN DE DATOS.
- CABLES Y CONECTORES.
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.
- LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO.

ASIGNATURA DE NARRATIVA DE MONTAJE.

Profesor: Carlos Padilla (Técnico de postproducción, freelance).

- DEFINICIÓN DE MONTAJE. FUNCIÓN DEL MONTAJE.
- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MONTAJE. TÉCNICA DE MONTAJE.
- TIPOS DE SECUENCIAS: acción, diálogo, cómicas, secuencias de montaje, montaje mecánico.
- BASES DEL LENGUAJE: leyes fundamentales de la narrativa, entradas y salidas de cuadro, contraplanos, ejes de acción.

ASIGNATURA DE EDICIÓN DIGITAL DE VÍDEO - FINAL CUT - AVID.

Profesor: Fran Moreno (Técnico de postproducción, AXN-Sony), Carlos Padilla (Técnico de postproducción, Carisma).

- INTRODUCCIÓN A LA POSTPRODUCCIÓN DIGITAL: Fuentes de imagen: Archivos y librerías; soportes físicos.
- FORMATOS DE VÍDEO DIGITALES: (D-1, D-2, D-3, Betacam digital, D-5, SX, DVCPRO, DVCAM).
- CONFIGURACIONES DE SALA TIPOS: Control de magnetoscopios, digital pura. Mesas de edición: Por Hardware y por Software; modos de control; teclados; EDL; editores digitales. Mezcladores: Conmutadores de vídeo; mezcla; cortinillas; señales de llave; key de luminancia ; chroma key; máscaras; circuitos auxiliares. Efectos digitales: Arquitectura y características del sistema; teclados de control; manipulación de imágenes. Generadores alfanuméricos: Creación y operación de fuentes; paleta de colores; reloj y cronometro; composición de rótulos; funciones de edición (cut, roll, crawl, reveal, subtitulación); teclados; funciones auxiliares.
- PLATAFORMAS NO LINEALES: Edición de

imagen y sonido (Avid y Final Cut, Protools), otras plataformas.

- SEÑAL DIGITAL: Grabación digital: Ventajas y desventajas; muestreo; cuantificación; codificación; compresión (intra-cuadro, inter-cuadro); formatos de compresión (JPEG, MPEG).
- INTERCONEXIÓN DE SALAS EN RED.

POSTPRODUCCIÓN, COMPOSICIÓN Y GRAFISMO DIGITAL - CORRECCIÓN DE COLOR - COLOR.

Profesor: Santiago Alonso (Técnico de Postproducción y grafista, freelance).

- COMPOSICIÓN DIGITAL: creatividad, herramientas. El software de Discreet Logic: Combustion 3*.
- HERRAMIENTAS DE TRABAJO: integración de sistemas, entornos 2D y 3D, edición - composición.
- OPERADORES: Paint, Color Corrector, Keyer. Herramientas, paleta de trabajo, pinceles. Creación de objetos. Edición de objetos. Textos. Modo de dibujo. Aplicación de efectos. Uso de la línea de tiempos. Tracking.
- EL DISEÑO GRÁFICO: su aplicación al cine y la televisión.
- COMPOSICIÓN: animación y efectos visuales. Herramientas, paletas, pinceles , capas, iluminación, cámara, tracking. Trabajo con objetos, edición. Control de iluminación y cámara. Efectos, máscaras, corrección de color, canales. Canal alfa. Uso de paths y tracking.
- GENERADORES DE PARTÍCULAS Y TEXTOS.

Duración del programa: 1 año de Octubre a Junio. (450 horas).

Horarios:

Turno de mañanas 10.30 a 13.30 horas.
Turno de tardes: 16.15 a 19.15 horas.

Coste TOTAL del programa (incluida matrícula y materiales):

Contado: 4.400 Euros.
Aplazado: 4.650 Euros. (a pagar en nueve meses).

ASIGNATURA DE EDICIÓN DIGITAL NO LINEAL DE SONIDO - PROTOOLS.

Profesor: Carlos Padilla (Técnico de postproducción, freelance).

- PROCESADORES DE LA SEÑAL DE AUDIO: De la intensidad: de frecuencia (ecualizadores), dinámicos (compresor, limitador, expansor, puertas de ruido). Del tono: Transformadores de la frecuencia (Pitch Change). Del timbre: Excitadores aurales. Del tiempo: Delay, Rever, Eco. Nociones básicas sobre la síntesis de sonido
- AMBIENTACIÓN SONORA: Análisis de los elementos que conforman el lenguaje audiovisual: Diálogos, Ambientes, Música y Efectos. Ambientación musical: Breve historia de la música en el cine. Funciones o estados que puede realizar la música en la ambientación. Sonidos diegéticos, incidentales y descriptivos. Defectos comunes en la selección ambiental. Tratamiento de los distintos géneros.
- CONFECCION DE LA BANDA SONORA: Sincronización de los diálogos. Doblajes puntuales. Procesado de la banda de diálogos, equilibrio entre secuencias y limpieza de ruidos. Visionados para selección de músicas y ambientes, así como sus cronometrages. Aplicación de música y efectos. Realización de este proceso en edición no lineal (Protools 24 Mix)
- AUDICIONES Y VISIONADOS A LO LARGO DEL CURSO: Visionado de un fragmento de película comercial para el análisis pormenorizado de su banda sonora, intentando mostrar y destacar cada matiz ambiental. Visionado (audición) de fragmentos de una película de cada década, analizando los criterios y la evolución en la ambientación musical.

Audición de una selección de fragmentos de música clásica que nos ayudarán, como ejemplo, a reflejar distintos estados anímicos y situaciones. Audición de una grabación que denominamos "El sonido visible" para intentar mostrar como, sólo con el sonido, nuestra imaginación puede recrear visualmente determinados géneros de películas.

· REALIZACIÓN PRÁCTICA COMPLETA DE TODO ESTE PROCESO: en el sistema de edición Protools (Digidesign - AVID).

PRÁCTICAS PRINCIPALES. MONTAJE EN CINE Y VÍDEO.

Los alumnos del curso de Montaje formarán varios equipos de montaje de dos alumnos cada uno en los que todos realizarán diferentes prácticas de forma rotatoria. Las prácticas de montaje en edición digital no lineal son las principales de este curso (un 70% del contenido total del mismo). A lo largo de estas prácticas cada alumno deberá trabajar como montador de imagen y de sonido en al menos dos cortometrajes en la sala Avid o Final Cut. Deberán sonorizar al menos dos cortometrajes en la sala de Protools. En sala de edición habrán de editar al menos dos espacios dramáticos de TV. En las salas de composición y grafismo habrán de crear al menos una cabecera y créditos para los cortometrajes. Por último deberán realizar el montaje completo de un documental de 30 minutos. Igualmente y dentro de las prácticas de las diferentes asignaturas deberán editar reportajes, "spots" y "videoclips", etc.

Septima Ars
Escuela de Cine y Televisión
c/ Fuente del Saz, 5
28016 Madrid
Tf: +34 914577973
Fax: +34 914572311
informacion@
septima-ars.com
www.septima-ars.com

