

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2013-2014

Identificación y características de la asignatura					
Código	500360			Créditos ECTS	6
Denominación (español)	Montaje y edición de Vídeo y Audio-I				
Denominación (inglés)	ASSEMBLY AND EDITING AND VIDEO AND AUDIO I				
Titulaciones	Grado en Comunicación Audiovisual				
Centro	Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación				
Semestre	1º	Carácter	Obligatoria		
Módulo	Teoría y Práctica de los Medios Audiovisuales				
Materia	Producción, realización montaje y programación audiovisual				
Profesor/es					
Nombre	Despacho	Correo-e	Página web		
José Luis Garralón Velasco	2.03	jlgrvel@unex.es			
Área de conocimiento	Comunicación Audiovisual y Publicidad				
Departamento	Información y comunicación				
Profesor coordinador (si hay más de uno)					
Competencias					
OBJETIVOS GENERALES:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar unas habilidades que ayuden al alumno a enfrentarse con el proceso de edición, tanto desde un punto de vista estético y narrativo, como desde un punto de vista funcional. 2. Desarrollar habilidades en la toma de imágenes visuales y auditivas desde el punto de vista de la continuidad. 					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer y dominar los distintos formatos de vídeo estándar y de alta definición. 2. Conocer el proceso de edición en vídeo y su puesta en práctica. 3. Dominar las técnicas básicas de toma de imágenes y su continuidad. 4. Comprender el lenguaje audiovisual desde el montaje y/o la edición. 5. Conocer y manejar la infraestructura básica de un sistema completo de edición de vídeo: cámara, magnetoscopio, mesa de edición, tarjetas de vídeo, sistemas informáticos de edición no lineal, etc. 					
COMPETENCIAS PROFESIONALES, ACADÉMICAS Y TRANSVERSALES:					
<ol style="list-style-type: none"> 1 Tener la capacidad y habilidad para planificar y gestionar recursos. 2 Tener la capacidad de crear y dirigir. 3 Tener la capacidad de planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en medios 					

audiovisuales.

- 6 Tener la capacidad de aplicar técnicas y procesos en la organización y creación de productos multimedia.
- 11 Tener la capacidad de aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de recursos técnicos en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes.
- 16 Tener la capacidad de realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea.
- 18 Tener la capacidad de grabar señales sonoras.
- 24 Tener la capacidad de generar una conciencia solidaria: capacidad para generar formas de comportamiento que pasen por el respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, los valores propios de una cultura de paz, los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos.
- 26 Tener la habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de trabajos e investigaciones, de manera oral o con ayuda de medios conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
- 30 Tener la capacidad de trabajar en equipo y de comunicar las propias ideas, así como la capacidad de integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.
- 31 Tener la capacidad de crear: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.
- 33 Tener la capacidad de practicar sistemáticamente la autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.
- 34 Tener la capacidad para establecer orden y método: habilidad para la organización y temporalización de tareas, tomando decisiones prioritarias en los diferentes procesos y estrategias de comunicación.
- 35 Tener la capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- 37 Conocer teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad en función de las competencias profesionales existentes.
- 46 Conocer la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseños y la decoración sonora ("sound designer"). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes.
- 47 Tener la habilidad de usar adecuadamente herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.
- 48 Tener la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estudio de la comunicación audiovisual, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Temas y contenidos
Breve descripción del contenido
<p>La asignatura se concibe como una materia de fuerte contenido práctico, de manera que el alumno se acostumbre y se familiarice con el uso de las tecnologías de toma de imágenes visuales y auditivas, así como las de edición y postproducción. Por esta razón, el temario se concibe alternando los contenidos meramente teóricos, con el estudio y profundización de las infraestructuras que permitan un desarrollo profesional adecuado. Esta primera asignatura se centra en la imagen visual, trasladando todo lo relacionado con la imagen auditiva a la segunda asignatura –Montaje y Edición de Vídeo y Audio II– salvo en lo relacionado con la toma de sonido en cámara.</p>
Temario de la asignatura
<p>Contenidos teóricos:</p> <p>BLOQUE I:</p> <p>TEORÍAS Y COMPRESIÓN DEL FENÓMENO DE MONTAJE Y EDICIÓN</p> <p>TEMA 1: DEFINICIONES DE MONTAJE Y EDICIÓN.</p> <p>1.1 Ideología del montaje. 1.2 Semblanza histórica del montaje. 1.3 Principales teorías del montaje. 1.4 Fundamentos del montaje y la edición.</p> <p>TEMA 2: LAS LEYES DEL MONTAJE.</p> <p>2.1 Espacio. 2.2 Tiempo. 2.3 Movimiento. 2.4 Ritmo.</p> <p>TEMA 3: TIPOS DE MONTAJE.</p> <p>3.1 Descriptivo. 3.2 Ideológico. 3.3 Sensitivo.</p> <p>TEMA 4: LA TOMA DE IMÁGENES PARA EL MONTAJE.</p> <p>4.1 El eje de acción. 4.2 Movimiento interno y externo de la cámara. 4.2.1 Panorámicas y tilt. 4.2.2 Travelling. 4.3 El falso movimiento “zoom” 4.4 Montaje en origen.</p> <p>TEMA 5: LA CONTINUIDAD NARRATIVA.</p> <p>5.1 Continuidad según guión. 5.2 Continuidad directa e indirecta. 5.3 El raccord de acción, de mirada, de luces, de ambiente...</p>

- 5.4 El eje de acción y el eje de miradas.
- 5.5 El plano-máster y los recursos de realización.

BLOQUE II:

FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA Y VIDEOGRAFICA.

TEMA 6: FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN TELEVISIVA.

- 6.1 Concepto de barrido electrónico.
 - 6.1.1 Sistema entrelazado.
 - 6.1.2 Sistema progresivo.
- 6.2 Relación de aspecto de la imagen televisiva.
 - 6.2.1 Formatos SD (definición estándar).
 - 6.2.2 Formatos HD (alta definición).

TEMA 7: LA SEÑAL DIGITAL DE VÍDEO Y AUDIO.

- 7.1 Concepto de digitalización.
- 7.2 Compresión.
- 7.3 Muestreo.
- 7.4 Codificación sin pérdidas y con pérdidas.
- 7.5 Redundancia y entropía.
- 7.6 Codificación intraframe e interframe.
- 7.7 Principales formatos de compresión: MPEG, FLV, H-264...

BLOQUE III:

LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES.

TEMA 8: EL USO TÉCNICO DE LA CÁMARA.

- 8.1 Formato de grabación.
- 8.2 Obturador.
- 8.3 Diafragma.
- 8.4 Foco.
- 8.5 Señal zebra.
- 8.6 Balance de blancos y balance de negro.
- 8.7 Filtros y ganancias.
- 8.8 La toma de sonido en la cámara.
 - 8.8.1 Entradas de micrófono y de línea.
 - 8.8.2 Micrófono interno y externo.
 - 8.8.3 Planos sonoros. Sonido ambiente y sonido principal.
 - 8.8.4 Monitorización del sonido grabado.

TEMA 9: EL USO ESTÉTICO DE LA CÁMARA.

- 9.1 Movimiento interno y externo.
- 9.2 La estabilidad de la cámara: trípodes, steadycam, cámara al hombro...
- 9.3 Técnicas de enfoque.
- 9.4 Movimientos de cámara.
- 9.5 El eje de acción.
- 9.6 Movimiento interno y externo de la cámara.
 - 9.6.1 Panorámicas.
 - 9.6.2 Tilt.
 - 9.6.3 Travelling.
- 9.7 El falso movimiento "zoom"

- 9.8 Organización de la grabación.
 - 9.8.1 Con guión.
 - 9.8.2 Sin guión. Grabación "desordenada"
 - 9.8.3 Montaje en origen o montaje "en cámara".

BLOQUE IV:

LA EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA

TEMA 10: DIGITALIZACIÓN, CAPTURA O TRASVASE. HERRAMIENTAS NECESARIAS.

- 10.1 Adobe Create Suite Production Premium

TEMA 11: CREACIÓN DE UN PROYECTO.

- 11.1 Ubicación de archivos.
- 11.2 Discos de memoria virtual.
- 11.3 Elección de la calidad de edición.
 - 12.3.1 Formato de trabajo: SD, HDV, SDVH, etc.
 - 12.3.2 Guardado y archivo de los proyectos.

TEMA 12: EL ENTORNO DE TRABAJO EN PREMIERE.

- 12.1 La línea de tiempos.
 - 13.1.1 Creación y orden de pistas de vídeo y audio.
 - 13.1.2 Flujo de trabajo.
- 12.2 La ventana de proyecto.
- 12.3 Monitor de carga.
- 12.4 Monitor de trabajo.
- 12.5 Pantalla de efectos.
- 12.3 Pantalla de control de efectos.

TEMA 13: CONCEPTOS BÁSICOS DE EDICIÓN.

- 13.1 Captura de vídeo.
- 13.2 Importación de archivos de vídeo, audio, gráficos, rótulos, animaciones, etc.
 - 13.2.1 Captura por bloques.
 - 13.2.2 Importación de archivos de PhotoShop como capas.
- 13.3 Manipulación de archivos y uso de la línea de tiempos.
- 13.4 Flujo de trabajo y organización del mismo. Las "secuencias".
- 13.5 Monitorización del trabajo. Los "previos" de imagen.
- 13.6 El control de efectos:
 - 13.6.1 Concepto de "key Frame"
 - 13.6.2 Transiciones.
 - 13.6.3 Manipulación de efectos.
 - 13.6.4 Animación de una fotografía.
- 13.7 El audio en el proyecto de edición:
 - 13.7.1 Captura de audio solo.
 - 13.7.2 Separación de las pistas de vídeo y audio.
 - 13.7.3 Incorporación de pistas mono, estéreo, 5.1
 - 13.7.4 La mezcla de pistas de audio.

TEMA 14: TITULACIONES, RÓTULOS Y GRÁFICOS.

- 14.1 Uso elemental de Adobe PhotoShop.
- 14.2 Titulación y rotulación con PhotoShop.
- 14.3 Incorporación de archivos externos a Premiere.

14.4 Colores de fondo, canal Alfa, Chroma-Key, etc.

TEMA 15: EXPORTACIÓN DEL PROYECTO.

15.1 Formatos de archivo y compresiones.

15.2 El uso de Adobe Media Encoder.

15.3 Desde Full HD, hasta pantallas de dispositivos móviles.

Contenidos prácticos:

Práctica 1: Grabación de un elemento estático –árbol, monumento o similar- para su edición exclusivamente al corte y sin efectos. Duración: 1 min.

Práctica 2: Grabación de un plano-master de 2-3 min. y los planos recurso necesarios para editar una secuencia completa.

Práctica 3: Grabación, edición y postproducción de un spot publicitario de 30-45 segundos.

Práctica 4: Edición y postproducción de un dramático sobre imágenes pregrabadas y entregadas al alumno.

TEMPORALIZACIÓN:

Dado que cada bloque es singular y no dependen entre ellos, se irán alternando en las clases teóricas. La docencia no se desarrollará desde el tema 1 al 16, sino que se desarrollará, salvo necesidades puntuales, de la siguiente manera:

- Tema 1 (Bloque I)
- Tema 6 (Bloque II)
- Tema 8 (Bloque III)
- Tema 10 (Bloque IV)
- Tema 2 (Bloque I)
- Tema 7 (Bloque II)
- Tema 9 (Bloque III)
- Tema 11 (Bloque IV)
- Tema 3 (Bloque I)
- Tema 12 (Bloque IV)
- Tema 4 (Bloque I)
- Tema 13 (Bloque IV)
- Tema 5 (Bloque I)
- Tema 14 (Bloque IV)
- Tema 15 (Bloque IV)

Actividades formativas

Horas de trabajo del alumno por tema		Presencial		Actividad de seguimiento	No presencial
Tema	Total	GG	SL	TP	EP
T 1: DEFINICIONES DE MONTAJE Y EDICIÓN.	4	2			2
T 2: LAS LEYES DEL MONTAJE.	4	2			2
T 3: TIPOS DE MONTAJE.	4	2			2
T 4: LA TOMA DE IMÁGENES PARA EL MONTAJE.	4	2			2
T 5: LA CONTINUIDAD NARRATIVA.	4	2			2

T 6: FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN TELEVISIVA.	5	3			2
T 7: LA SEÑAL DIGITAL DE VÍDEO Y AUDIO.	10	7			3
T 8: EL USO TÉCNICO DE LA CÁMARA.	5	1	3		1
T 9: EL USO ESTÉTICO DE LA CÁMARA.	4	2			2
T 10: DIGITALIZACIÓN, CAPTURA O TRASVASE. HERRAMIENTAS NECESARIAS.	4	2			2
T 11: CREACIÓN DE UN PROYECTO.	5	2			3
T 12: EL ENTORNO DE TRABAJO EN PREMIERE.	8	2			6
T 13: CONCEPTOS BÁSICOS DE EDICIÓN.	15	2		1	12
T 14: TITULACIONES, RÓTULOS Y GRÁFICOS.	5	2		0.5	2.5
T 15: EXPORTACIÓN DEL PROYECTO.	4	2			2
Práctica 1	5		3		2
Práctica 2	20		3		17
Práctica 3	10		3		7
Práctica 4	10		3		7
Trabajo final: exposición en clase	5	5			
Examen	15				15
Evaluación del conjunto	150	40	15 (x 3 grupos)	1,5	93,5

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40).

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Sistemas de evaluación

Todos los trabajos prácticos son obligatorios e imprescindibles para aprobar la asignatura.

Los trabajos prácticos realizados en grupo deberán adjuntar una MEMORIA de actividades, **firmada por todos los componentes del grupo**. Aquel/lla alumno/a que no firme la memoria, no será evaluado.

Los/as alumnos/as deberán superar un examen teórico compuesto de 10 preguntas de respuesta corta.

La valoración de los trabajos prácticos tendrá en cuenta:

- Originalidad.
- Calidad técnica.
- Calidad narrativa.
- Esfuerzo realizado.
- Uso y cuidado del material e instalaciones.

Todos los trabajos prácticos harán una media, de manera que el/la alumno/a obtendrá una sola nota global en los trabajos prácticos.

La nota final será el resultado de la MEDIA PONDERADA entre la nota teórica (examen) y la nota práctica (media de las prácticas), en proporción: 40% valor de la nota teórica y 60% valor de la nota práctica. Para aprobar la asignatura, es imprescindible haber aprobado las dos partes, la teórica y la práctica.

La actitud mostrada a lo largo del curso –asistencia y participación en clase, tanto teórica como práctica- ayudará a una subida de nota, según criterio del profesor.

Bibliografía y otros recursos

- AMOUNT, J. Estética del cine: espacio filmico, montaje, narración, lenguaje, Madrid, 1996
- AMYES, TIM. Técnicas de postproducción de audio en video y film, Madrid, IORTV, 1994
- BROWNE, S.E. El montaje en la cinta de vídeo, Madrid, IORTV, 1992
- DANCYGER, KEN. Técnicas de edición en cine y video, Barcelona, Gedisa, 1999
- FERNÁNDEZ DÍEZ, FEDERICO Y MARTÍNEZ ABADÍA, JOSÉ. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, Barcelona : Paidós, D.L.1999
- GARCÍA GARCÍA, Francisco (Coord.). Narrativa audiovisual: televisiva, fílmica, radiofónica, hipermedia y radiofónica, Madrid, Laberinto, 2006.
- GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. Narrativa Audiovisual, Madrid, Cátedra, 1996.
- HARTWING, R.L. Tecnología básica para televisión, Madrid, IORTV, 1995
- JURGENSON, ALBERT Y BRUNET, SOPHIE. La práctica del montaje, Barcelona, Gedisa, 1999
- JURGERSON, A. y BRUNET, S. La práctica del montaje, Barcelona, Gedisa, 1999
- Katz, Steven D. Plano a plano: de la idea a la pantalla, Madrid, 2000
- LLORENS, V. Fundamentos tecnológicos de vídeo y televisión, Barcelona, Paidós, 1995
- MARTÍNEZ ABADÍA, J. Introducción a la tecnología audiovisual, Madrid, IORTV, 1992
- Musburger, Robert B. Producción en vídeo con una cámara [MP 57], Madrid, IORTV, 1994
- RODRÍGUEZ BRAVO, ÁNGEL. La dimensión sonora del lenguaje audiovisual, Barcelona, Paidós, 1998
- ROWLANDS, AVRIL. La continuidad en cine y televisión, Madrid, IORTV, 1991
- SÁNCHEZ-BIOSCA, V. El montaje cinematográfico: teoría y análisis, Barcelona, Paidós, 1996
- SÁNCHEZ-BIOSCA, VICENTE. El montaje cinematográfico: teoría y análisis, Barcelona, Paidós, D.L.1996
- SCHIHHL, ROBERT J. Dramáticos en televisión: Organización y procesos [MP 68], Madrid, IORTV, 1997
- TORÁN, Luís enrique. Tecnología Audiovisual (obra completa), Madrid, Síntesis, 1999
- TRUFFAUT, François. El cine según Hitchcock, Madrid, Alianza, 1974 V
- VILLAIN, D. El montaje, Madrid, Cátedra D.L., 1994
- VILLAIN, DOMINIQUE. El montaje, Madrid, Cátedra, D.L., 1994
- WATKINSON, JOHN. Compresión en vídeo y audio [MP 63], Madrid, IORTV, 1995
- WATKINSON, JOHN. El arte del video digital, Madrid, IORTV, 1992
- WATKINSON, J. Y RUMSEY, F. Manual del interfaz digital [MP 66], Madrid, IORTV, 1996

Horario de tutorías

Tutorías Programadas:

Fechas, horas y grupos por determinar: consultar web de la asignatura para establecer los grupos. Se realizarán 3 sesiones de una hora a lo largo del semestre.

Tutorías de libre acceso:

El horario de tutorías de libre acceso se establecerá para cada semestre dentro de los plazos previstos por la Universidad y podrá ser consultado en la web de la Facultad.

Recomendaciones

Es altamente recomendable asistir a todas las clases para mejor comprensión de los contenidos teóricos y la realización de las prácticas oportunas. Se recuerda que la asistencia a las clases, tanto teóricas como prácticas es OBLIGATORIA. Tres faltas de asistencia no justificadas conllevarán la no evaluación de la asignatura.

Asimismo, es recomendable utilizar las tutorías para cualquier duda o consulta personal que el/la alumno/a precise despejar.

Se utilizará el espacio reservado en el Campus Virtual para la distribución de material – apuntes, bibliografía, enlaces a páginas web, etc- así como para el seguimiento de prácticas, foros de discusión, información sobre actividades, evaluaciones, etc. Para ello, el alumno deberá aportar el nombre que, bajo el dominio “*@alumnos.unex.es” se le entrega en el Departamento de Informática de la Universidad (y que es diferente al que se le entrega en la facultad bajo el dominio *@alcazaba.unex.es”).

EL PROFESOR NO MANTENDRÁ NINGÚN TIPO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA FUERA DE ESTOS CAUCES. El alumno, por tanto, deberá estar atento a estas dos direcciones.