

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Curso académico: 2014/15

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	jlgivel@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 BÁSICAS				
CB2	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.			
CB3	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes			

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS GENERALES

CG1 Fomentar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento técnico y estético de las formas, procesos y tendencias de la comunicación visual en nuestro entorno.

CG2 Adquirir un conocimiento básico y generalista de los principales acontecimientos y mensajes que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales, de las representaciones icónicas y acústicas y de su evolución. La dimensión espacial de este conocimiento es fundamental en la medida que contribuye a desarrollar la diversidad disciplinaria y la variedad de funciones de la comunicación audiovisual en las sociedades contemporáneas.

CG4 Adquirir las destrezas necesarias para expresarse con claridad y coherencia en la propia lengua, así como tener conocimiento de otros idiomas, en particular el inglés, para comunicarse en su ejercicio profesional.

CG5 Adquirir las destrezas necesarias para trabajar en empresas asociadas a la industria audiovisual y en organizaciones que demandan servicios, planes y estrategias de comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT4 Tener la capacidad de incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinérgicos sus propios intereses particulares y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CT11 Tener 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.

CT12 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.

CT13 Tener capacidad para la toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT14 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.

CT15 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.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 Tener la capacidad y habilidad para planificar y gestionar recursos.

CE2 Tener la capacidad de crear y dirigir.

CE3 Tener la capacidad de planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en medios audiovisuales.

CE7	Tener la capacidad de aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales.
CE16	Tener la capacidad de realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea.
CE17	Tener la capacidad de diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena.
CE29	Conocer la imagen espacial y las representaciones icónicas en el espacio, tanto de la imagen fija como audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. 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. También se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.
CE31	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.

Temas y contenidos

Breve descripción del contenido

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.

Temario de la asignatura

Contenidos teóricos:

BLOQUE I:

TEORÍAS Y COMPRESIÓN DEL FENÓMENO DE MONTAJE Y EDICIÓN

TEMA 1: DEFINICIONES DE MONTAJE Y EDICIÓN.

- 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.

TEMA 2: LAS LEYES DEL MONTAJE.

- 2.1 Espacio.
- 2.2 Tiempo.

2.3 Movimiento.

2.4 Ritmo.

TEMA 3: TIPOS DE MONTAJE.

3.1 Descriptivo.

3.2 Ideológico.

3.3 Sensitivo.

TEMA 4: LA TOMA DE IMÁGENES PARA EL MONTAJE.

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.

TEMA 5: LA CONTINUIDAD NARRATIVA.

5.1 Continuidad según guión.

5.2 Continuidad directa e indirecta.

5.3 El raccord de acción, de mirada, de luces, de ambiente...

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	5			2
T 7: LA SEÑAL DIGITAL DE VÍDEO Y AUDIO.	10	7			3
T 8: EL USO TÉCNICO DE LA CÁMARA.	5	1	2,5		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	2,5			2
Práctica 1	5		2,5		2
Práctica 2	20		2,5		17
Práctica 3	10		2,5		7
Práctica 4	10		2,5		7
Trabajo final: exposición en clase	5	5			
Examen	15				15
Evaluación del conjunto	150	42,5	12,5 (x3 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

EVALUACIÓN CONTINUA (70% de la nota final):

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.

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.

EXAMEN FINAL (30% de la nota final):

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

Para aprobar la asignatura, es imprescindible haber aprobado las dos partes, la evaluación continua y el examen final.

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
 SCHIHL, 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

Salvo indicación en contra del profesor, todas las prácticas se realizarán con equipos de la facultad, no permitiéndose el uso de cámaras de fotografía para grabar vídeo, los dispositivos móviles para grabar audio o la edición y postproducción con equipos particulares.

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.