

Diplomados
Escuela Nacional de Cine (ENC) – Universidad Central de Venezuela (UCV)

Diplomado en Montaje Cinematográfico

1ra. Cohorte

ESCUELA NACIONAL DE CINE

DIPLOMADO EN PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

- 1. Nombre del diplomado:** Diplomado en Posproducción Cinematográfica.
- 2. Dependencia ofertante y responsable:** Coordinación de Extensión, de la Facultad de Humanidades y Educación UCV y Escuela Nacional de Cine.
- 3. Coordinador responsable:** Alfonso Herrera Mora. Full Sail University, Orlando, SAD en Film y Video. Taller de Arte Sonoro, Caracas. Técnico Superior en Ingeniería de Audio. Profesor de Teoría de edición y montaje, Escuela Nacional de Cine (ENC). Editor (freelance), Diseño de flujos de trabajo para formatos de cine y video digital de última tecnología. Edición para publicidad de clientes como: McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Ford, Empresas Polar, Diageo. Edición de programas para televisión, cortos de ficción y documental, videos corporativos. Montaje de largometraje documental "Candy Bar". Dirigido por Alejandra Szeplaki. Editor Senior del programa de entretenimiento "Estás en mi lista" producido por Chalkboard Productions para Telemundo Internacional. Supervisión de Pos y conformado de largometraje ficción "Muerte en Berruecos". Dirigido por Caupolicán Ovalles. Vocal y Miembro Fundador de la Sociedad Cinematográfica de Editores de Venezuela (SCEV). Composición, arreglos y producción musical del soundtrack original del largometraje documental "Mika, Mi guerra en España". Dirigido por Fito Pochat y Javier Olivera.
- 4. Área de conocimiento:** Posproducción para la realización cinematográfica.
- 5. Justificación:** La Escuela Nacional de Cine (ENC) en convenio con la Coordinación de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación (FHE) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) implementa el Diplomado en Producción como una contribución a la capacitación y actualización de la nueva generación de realizadores cinematográficos en el área de la producción.

En el marco de las políticas del Estado, con intenciones de lograr un reconocimiento nacional e internacional en el área de las artes cinematográficas, se precisa acceder a una formación con nivel académico superior, que comprenda espacios adecuados, programas de entrenamiento con acceso regular a equipamiento costoso y de reposición inmediata, personal calificado en varios órdenes: administrativo, técnico, artístico, docente y profesional. Es por ello que se consolida una alianza estratégica con otras instituciones que abordan la formación de estos profesionales con el fin de optimizar recursos humanos, materiales y creativos, contribuyendo con la propuesta de un diplomado orientado a potencializar la capacitación en el área de la producción cinematográfica.

6. Fundamentos Curriculares: Tras la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura el 10 de febrero de 2005, se da inicio a un proceso de cambios dentro de algunas instituciones adscritas al naciente Despacho, a fin de refundar el sector cultural del país. Es así como se crea una nueva institucionalidad que busca hacer del Ministerio del Poder Popular para la Cultura un ente del Estado en donde la elevación de la conciencia y la capacidad creadora sean su fin último.

De hecho, en su articulado del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultural (Gaceta Oficial N° 38.648 del 20 de marzo de 2007) Decreto N° 5.264 20 de marzo de 2007 en la Sección I de la Dirección General de Diseño de Políticas Culturales de Desarrollo Humano se expresa lo siguiente:

5. Formular lineamientos y políticas que estimulen y motiven la creatividad cultural como fuente de progreso humano y de diversidad cultural, favoreciendo la participación desde la perspectiva de la sustentabilidad y el Desarrollo Humano.

6. Evaluar las políticas sobre estímulo y promoción de los procesos intelectuales y técnicos expresados, a través de obras artísticas, artesanales, plásticas y tecnológicas, de naturaleza cultural asociadas con la danza, el teatro, la dramaturgia, la música, la literatura, las artes visuales, la fotografía, el cine, la comunicación audiovisual y la artesanía.

En tal sentido, es altamente conocido que muchos jóvenes y personas de distintas edades desean incursionar en una carrera audiovisual. Para atender esta población en crecimiento en Venezuela surge la propuesta de estudio en posproducción audiovisual, donde la técnica esencial para aprender es la práctica constante y el contacto directo con el medio, con la finalidad de cubrir la demanda de profesionales en esta área.

Este diplomado se fundamenta en una pedagogía del saber - hacer y del saber- conocer; y requiere de infraestructura, equipos, actualizaciones continuas, convenios e investigación permanente con miras a la formación de un profesional que pueda desarrollar y llevar a cabo proyectos audiovisuales que le permitan innovar y aportar soluciones a los problemas específicos de su campo de trabajo.

7. Objetivo: Desarrollar métodos profesionales de planificación de los recursos en las distintas etapas como lo pueden ser: digitalización, clasificación, organización, construcción en la línea temporal, diseño de títulos y composición de efectos visuales, así como las actividades correspondientes para la sincronización y construcción de bandas de sonido, elaboración de mezcla, también entraña la comprensión de los procesos para resolver la corrección de color y la elaboración del formato final.

8. Perfil de ingreso de los participantes y requisitos: El diplomado está dirigido a estudiantes, aprendices y profesionales del área de la posproducción audiovisual, que estén interesados en profundizar y actualizar sus conocimientos técnicos de dicha área de la realización cinematográfica.

Requisitos: Para ingresar en el diplomado se requerirá de alguna de las siguientes condiciones:

- Experiencia comprobable en el área cinematográfica o televisiva en proyectos de carácter documental o de ficción, que pueda ser evidenciado a través de la presentación de un mínimo de dos películas (cortometrajes o largometrajes) o programas de televisión, en los que haya participado en el área de producción.

- Tener aprobado el 1º año de alguna carrera afin al área audiovisual (artes, fotografía, comunicación social)
- Título de técnico superior en mención audiovisual.
- De no poder llenar los requisitos anteriores, podrá optar a ser admitido en el diplomado quien se presente para cumplimentar una entrevista personal y demuestre condiciones especiales e interés específico que avalen la petición de incorporación.

Además, se debe presentar original y copia de la cédula de identidad, comprobante de pago y planilla de inscripción debidamente llenada.

9. Perfil del egresado y requisitos: Al egresar los cursantes estarán en capacidad de participar en áreas vinculadas a la posproducción de proyectos audiovisuales documentales o de ficción, con amplias competencias para trabajar en equipo y comprender su interacción con las demás áreas de la realización cinematográfica, habilidad para elaborar, organizar y coordinar proyectos desde su área con la finalidad de ser exhibidos por los distintos medios de comunicación (televisión, cine, internet) y capacidad para toma de decisiones, reconocer problemas que puedan presentarse en la producción de un proyecto y proponer soluciones creativas logrando a través de su trabajo, influir positivamente a la audiencia al elevar desde su respectiva área de labor el nivel existente de realización.

Requisitos: El diplomado es de carácter presencial, se exige una asistencia mínima del 75% a los encuentros de clase y la aprobación de la totalidad de los módulos dictados, cumpliendo las respectivas condiciones y resolviendo satisfactoriamente un proyecto final donde se aplicarán los conocimientos teórico-prácticos planteados durante todas las actividades docentes, y haber cancelado el 100% del costo del diplomado.

10. Credencial que se otorga: Diploma en Montaje Cinematográfico.

11. Duración del diplomado: 160 horas.

12. Modalidad de estudio: Presencial.

13. Estructura del plan de estudios: El diplomado se estructura en cinco (5) módulos de carácter teórico-práctico para una duración total de 160 horas, a razón de quince (15) horas semanales.

MÓDULO	HRS
ORGANIZACIÓN PARA EL MONTAJE	10h
MECÁNICA DEL MONTAJE	50h
HISTORIA DEL MONTAJE	10h
PRINCIPIOS DE EDICIÓN	60h
COMPONENTES DE LA SEÑAL DIGITAL	5h
FLUJOS DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN DE POS PRODUCCIÓN	25h
TOTAL HORAS	160h

14. Programas por módulos

14. 1. ORGANIZACIÓN PARA EL MONTAJE.

- Nombre de la asignatura: Organización para el montaje.

- Duración: 10 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Fred González, Técnico Superior Universitario en Publicidad y Mercadeo Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi. Director Ejecutivo Binario Media Group, C.A. Editor Senior Serie Web transmedia #RafaelNovoaSinFiltro 5 temporadas www.rafaelnovoasinfiltro.com. Diseño de conceptos para realizar la post-producción de piezas publicitarias, Supervisión de animadores 2D y 3D. 16 años de experiencia en producción audiovisual tanto en agencias de publicidad como en casas productoras, ocupando cargos como camarógrafo, Director de Casting, Productor de enlace, Productor ejecutivo. Amplio conocimiento en el uso de las herramientas de edición no lineal en plataformas tanto de Windows como de Apple. Suite Adobe CC (Premiere CC, After

Effects CC, Photoshop CC, etc.) Suite Final Cut Pro.

- Contenidos: Manejo de data de video y audio desde el set a la sala de montaje. Importancia de reportes de cámara, script y audio. Copiado e importación de archivos. Métodos de sincronización de audio y video. El rol del editor. El rol de la tecnología. Edición No Lineal.

- Estrategias metodológicas: Clases teórico-prácticas.

- Bibliografía referencial: Posproducción Digital, (Manuel Armenteros Gallardo). The Technique of Film and Video Editing, (K. Dancyger). Dirección de documentales, (Michael Rabiger). Digital Cinema: Revolution in Cinematography, Postproduction and Distribution, (Brian McKernan). Digital Image Processing, (K.S. Thyagarajan). Así se hacen las películas, (Sidney Lumet). Cutting Rhythms: Shaping The Film Edit, (Karen Pearlman).

14. 2. MECÁNICA DEL MONTAJE

- Nombre de la asignatura: Mecánica del montaje.

- Duración: 50 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Fred González, Técnico Superior Universitario en Publicidad y Mercadeo Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi. Director Ejecutivo Binario Media Group, C.A. Editor Senior Serie Web transmedia #RafaelNovoaSinFiltro 5 temporadas www.rafaelnovoasinfiltro.com. Diseño de conceptos para realizar la post-producción de piezas publicitarias, Supervisión de animadores 2D y 3D. 16 años de experiencia en producción audiovisual tanto en agencias de publicidad como en casas productoras, ocupando cargos como camarógrafo, Director de Casting, Productor de enlace, Productor ejecutivo. Amplio conocimiento en el uso de las herramientas de edición no lineal en plataformas tanto de Windows como de Apple. Suite Adobe CC (Premiere CC, After Effects CC, Photoshop CC, etc.) Suite Final Cut Pro.

- Contenidos: Visualización, evaluación y reorganización del material. Ajustes para la creación de proyectos en la aplicación. Ajustes de reproducción y render. Ajustes de monitoreo de video y audio. Ajuste de formato para captura. Crear Scratch Disk. Preajustes de secuencias. Interfaz gráfica software de montaje. Importación de archivos. Archivos Cache. Métodos de organización en la aplicación de montaje. Uso de metadatos. Interpretación y cambios en los clips. Uso del monitor Source. Crear Secuencias. Comandos esenciales de corte. Uso de los Tracks. Herramientas de marcas y etiquetas. Edición de 3 puntos. Sync locks y Track locks. Manejo de elementos en la secuencia. Desarrollo de estrategias de cortes. Primeros cortes según guión. (Assembly) Herramientas de cortes. Herramientas de trimming. Herramientas de transición. Técnicas avanzadas. Edición de 4 puntos. Cambios de velocidad. Reemplazo de clips. Secuencias Nested. Modificación de atributos de un clip. Interpretación de Keyframes. Uso del multicámara. Edición de audio y ajustes para finalización. Ecuilización y otros filtros. Efectos visuales. Corrección de color. Mattes, Keys y Alpha Channel. Títulos. Manejo de data. Project Manager. Exportar proyectos. Manejo de discos duros. Opciones de exportación.

- Estrategias metodológicas: Clases teórico-prácticas con ejercicios para explicar en detalle los procedimientos para obtener los resultados de edición deseados.

- Bibliografía referencial: Posproducción Digital (Manuel Armenteros). Gallardo. Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book (Maxim Jago).

14. 3. HISTORIA DEL MONTAJE

- Nombre de la asignatura: Historia del montaje.

- Duración: 10 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Alfonso Herrera, Full Sail University, Orlando, SAD en Film y Video. Taller de Arte Sonoro, Caracas. Técnico Superior en Ingeniería de Audio. Profesor de Teoría de edición y montaje, Escuela Nacional de Cine (ENC). Editor (freelance), Diseño de flujos de trabajo para formatos de cine y video digital de última tecnología. Edición para

publicidad de clientes como: McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Ford, Empresas Polar, Diageo. Edición de programas para televisión, cortos de ficción y documental, videos corporativos. Montaje de largometraje documental "Candy Bar". Dirigido por Alejandra Szeplaki. Editor Senior del programa de entretenimiento "Estás en mi lista" producido por Chalkboard Productions para Telemundo Internacional. Supervisión de Pos y conformado de largometraje ficción "Muerte en Berruecos". Dirigido por Caupolicán Ovalles. Vocal y Miembro Fundador de la Sociedad Cinematográfica de Editores de Venezuela (SCEV). Composición, arreglos y producción musical del soundtrack original del largometraje documental "Mika, Mi guerra en España". Dirigido por Fito Pochat y Javier Olivera.

- Contenidos: El principio mudo. Edwin S. Porter, comienza la continuidad fílmica. D.W. Griffith, la construcción dramática. Pudovkin, montaje constructivo y realismo intensificado. Eisenstein, teoría del montaje. Vertov, realismo experimental. Dovzhenko, asociación visual. Buñuel, discontinuidad visual. Inicios del cine sonoro. Limitaciones técnicas. Aspectos teóricos y primeras experimentaciones. Fritz Lang; sonido, tiempo y espacio. Mamoulian, dinámica del sonido. Influencia del documental. Ideas sobre la sociedad. Ideas sobre el arte y la cultura. Ideas sobre la guerra. Influencia de artes populares, el vaudeville, el musical, el teatro, la radio. Montadores que se convirtieron en directores. Experimentos en montaje de Hitchcock: Introducción simple, puntuación dramática, descubrimiento dramático, suspenso, niveles de sentido, intensidad, momento como eternidad, tiempo dramático, unidad del sonido, ortodoxia de lo visual, estados oníricos. Nuevas tecnologías. Cinema vérité. Kurosawa, dinámica de la relatividad. Nueva Ola, saltos y discontinuidad. Godard, anarquía objetiva. Resnais, mezclar pasado y presente. Fellini y Antonioni, vida interior como paisaje externo. Influencia de la televisión y teatro. Desafíos a las convenciones narrativas fílmicas. Peckinpah, alienación y anarquía. Altman, libertad del caos. Kubrick, nuevos y viejos mundos. Herzog, otros mundos. Scorsese, documento dramático. Wender, bellas artes y arte popular. Von Trotta, feminismo y política.

.

- Estrategias metodológicas: Clases teóricas. Visualización de películas.

- Bibliografía referencial: Technique of Film Editing (Karel Reisz), In the Blink of An Eye (Walter Murch). The Technique of Film and Video Editing, (K. Dancyger). Essential Cinema, (Jon Lewis). La Forma del Cine, (Sergei M. Eisenstein). Así se hacen las películas, (Sidney Lumet). Sculpting In Time, (Andrei Tarkovsky).

14. 4. PRINCIPIOS DE EDICIÓN

- Nombre de la asignatura: Principios de edición.

- Duración: 60 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Alfonso Herrera, Full Sail University, Orlando, SAD en Film y Video. Taller de Arte Sonoro, Caracas. Técnico Superior en Ingeniería de Audio. Profesor de Teoría de edición y montaje, Escuela Nacional de Cine (ENC). Editor (freelance), Diseño de flujos de trabajo para formatos de cine y video digital de última tecnología. Edición para publicidad de clientes como: McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Ford, Empresas Polar, Diageo. Edición de programas para televisión, cortos de ficción y documental, videos corporativos. Montaje de largometraje documental "Candy Bar". Dirigido por Alejandra Szeplaki. Editor Senior del programa de entretenimiento "Estás en mi lista" producido por Chalkboard Productions para Telemundo Internacional. Supervisión de Pos y conformado de largometraje ficción "Muerte en Berruecos". Dirigido por Caupolicán Ovalles. Vocal y Miembro Fundador de la Sociedad Cinematográfica de Editores de Venezuela (SCEV). Composición, arreglos y producción musical del soundtrack original del largometraje documental "Mika, Mi guerra en España". Dirigido por Fito Pochat y Javier Olivera.

- Contenidos: Imagen y continuidad. Continuidad transparente y cobertura adecuada. Continuidad de la acción. Dirección en el cuadro. Establecer la escena. Continuidad al tono. Cambio de locación y escena. Imagen y Ritmo. Intuición rítmica. Pensamiento intuitivo. Percepción del ritmo. Imitación rítmica. Pensamiento rítmico. Coreografía y montaje. De la música al movimiento. Pulso. Fraseo de movimiento. Tempo, momento y fraseo de trayectoria. Tensión, distensión y sincronización. Ritmos físicos, narrativa física, baile de cortes, cantando

el ritmo. Ritmos emocionales; preparación, acción y descanso. Acciones del actor. Marcas de ritmo. Ritmo de eventos. Crear estructura y ritmo en simultáneo. Reintegrando ritmos. Estilos: Montage, decoupage, colisión, asociación. Recursos: Acción paralela, ralentizar, acelerar, ramping. Escenas comunes: dos personajes y persecuciones. Sonido, claridad y creatividad. Objetivos generales y específicos del montaje de sonido. Realismo como objetivo. Edición de sonido y el núcleo narrativo. Puntuación. Amplificación. La transición y el sonido. Música. Editar género de acción. Editar diálogo. Diálogo y trama. Diálogo y personaje. Diálogo multipropósito. Continuidad simple y la influencia del narrador. Secuencia de transición. Secuencia de archivo. Secuencia con poca narración. Secuencia de reportaje. Alteración del significado. Editar Comedia. Editar documental. Apropiación de estilos. Armado de una historia. Construcción del clímax.

- Estrategias metodológicas: Clases teórico-prácticas con ejercicios para explicar en detalle los procedimientos para obtener los resultados de edición deseados. Discusión y análisis de fragmentos de películas en clases.

- Bibliografía referencial: The Technique of Film and Video Editing, (K. Dancyger). Technique of Film Editing (Karel Reisz), In the Blink of An Eye (Walter Murch). Dirección de documentales, (Michael Rabiger). Essential Cinema, (Jon Lewis). The 30 Seconds Storyteller, (Thomas Richter). La Forma del Cine, (Sergei M. Eisenstein). Así se hacen las películas, (Sidney Lumet). Screenplay: The Foundations of Screenwriting, (Syd Field). Cutting Rhythms: Shaping The Film Edit, (Karen Pearlman). Sculpting In Time, (Andrei Tarkovsky).

14. 5. COMPONENTES DE LA SEÑAL DIGITAL

- Nombre de la asignatura: Componentes de la señal digital.

- Duración: 5 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Alfonso Herrera, Full Sail University, Orlando, SAD en Film y Video. Taller de Arte Sonoro, Caracas. Técnico Superior en Ingeniería de Audio. Profesor de

Teoría de edición y montaje, Escuela Nacional de Cine (ENC). Editor (freelance), Diseño de flujos de trabajo para formatos de cine y video digital de última tecnología. Edición para publicidad de clientes como: McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Ford, Empresas Polar, Diageo. Edición de programas para televisión, cortos de ficción y documental, videos corporativos. Montaje de largometraje documental "Candy Bar". Dirigido por Alejandra Szeplaki. Editor Senior del programa de entretenimiento "Estás en mi lista" producido por Chalkboard Productions para Telemundo Internacional. Supervisión de Pos y conformado de largometraje ficción "Muerte en Berruecos". Dirigido por Caupolicán Ovalles. Vocal y Miembro Fundador de la Sociedad Cinematográfica de Editores de Venezuela (SCEV). Composición, arreglos y producción musical del soundtrack original del largometraje documental "Mika, Mi guerra en España". Dirigido por Fito Pochat y Javier Olivera.

- Contenidos: Sensores y cámaras. Flujo de señal digital. HD y UHD. Sensor digital. DeBayering. Imagen Digital. Historia del HD. Negativo digital. Submuestreo de color. Resolución temporal. Codecs. Formatos de archivos de video. Contenedores. Tipos de compresión

- Estrategias metodológicas: Clases teórico-prácticas.

- Bibliografía referencial: Posproducción Digital, Manuel Armenteros Gallardo. Digital Cinema: Revolution in Cinematography, Postproduction and Distribution, (Brian McKernan). Modern Post: Workflows and Techniques for Digital Filmmakers. (Scott Arundale and Tashi Trieu). The Filmmaker's Guide to Digital Imaging, (Blain Brown). Digital Image Processing, (K.S. Thyagarajan).

14. 6. FLUJOS DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN DE POSPRODUCCIÓN

- Nombre de la asignatura: Flujos de trabajo y supervisión de posproducción.

- Duración: 25 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Alfonso Herrera, Full Sail University, Orlando, SAD en Film y Video. Taller de Arte Sonoro, Caracas. Técnico Superior en Ingeniería de Audio. Profesor de Teoría de edición y montaje, Escuela Nacional de Cine (ENC). Editor (freelance), Diseño de flujos de trabajo para formatos de cine y video digital de última tecnología. Edición para publicidad de clientes como: McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Ford, Empresas Polar, Diageo. Edición de programas para televisión, cortos de ficción y documental, videos corporativos. Montaje de largometraje documental "Candy Bar". Dirigido por Alejandra Szeplaki. Editor Senior del programa de entretenimiento "Estás en mi lista" producido por Chalkboard Productions para Telemundo Internacional. Supervisión de Pos y conformado de largometraje ficción "Muerte en Berruecos". Dirigido por Caupolicán Ovalles. Vocal y Miembro Fundador de la Sociedad Cinematográfica de Editores de Venezuela (SCEV). Composición, arreglos y producción musical del soundtrack original del largometraje documental "Mika, Mi guerra en España". Dirigido por Fito Pochat y Javier Olivera.

- Contenidos: Intermedio digital (DI). Flujos de trabajo con archivos digitales. Fin del celuloide. Mejoramiento de la captura y edición digital. Practicas adecuadas para flujos de trabajo. Evitar inconvenientes en producción que afectan la post ¿Por qué imitamos el celuloide? Video digital. Cámaras de cine digital. DSLR. El Digital Loader y el DIT. Practicas del manejo de data. Dailies digitales. Edición offline. Conformado online. Corrección de color. Efectos visuales. Trailers y promos. Diseño sonoro. Masterización y control de calidad. Presupuestos y programación de post.

- Estrategias metodológicas: Clases teórico-prácticas con ejercicios para explicar en detalle los procedimientos.

- Bibliografía referencial: Posproducción Digital, (Manuel Armenteros Gallardo). Digital Cinema: Revolution in Cinematography, Postproduction and Distribution, (Brian McKernan). Modern Post: Workflows and Techniques for Digital Filmmakers. (Scott Arundale and Tashi Trieu). The Filmmaker's Guide to Digital Imaging, (Blain Brown). Digital Image Processing, (K.S. Thyagarajan).

