

Introducción a la edición

PROGRAMA SINÓPTICO

HORAS POR CLASE: 5

TOTAL HORAS: 40

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: POSPRODUCCIÓN

FUNDAMENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR

El taller de Introducción a la edición consistirá en enseñar a los participantes el proceso principal de la posproducción audiovisual, sus orígenes, técnicas y flujos de trabajo modernos, contenido que será reforzado con prácticas que cubrirán un 60% de la duración del taller.

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE

Adquirir las nociones básicas, tanto teóricas como prácticas de la edición audiovisual.

SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS

1) Historia del montaje. (Día 1 y 2)

- Inicios del montaje cinematográfico con el cine Francés y Estadounidense.
- Teorías del Montaje del formalismo Ruso.
- La llegada del sonido al cine Mundial y sus efectos.
- Teorías del Montaje moderno.
- Técnicas de Montaje en el lenguaje audiovisual contemporáneo.

2) Conceptos básicos de la edición. (Día 3)

- Organigrama de la edición.
- Los programas y plataformas que se manejan.
- El flujo de trabajo.
- Codecs y Formatos.
- Adobe Premiere y método de trabajo.
- Breve Introducción al Sonido.
- Edición General.
- Transiciones y elipsis.
- Edición y audio.
- Montaje Documental y Narrativo.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES

Clases magistrales presenciales, visualización de material audiovisual y ejercicios prácticos con el programa de edición.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Aprendizajes	Desempeños
Edición General	<ul style="list-style-type: none">- Organización de la data recibida fuera del programa.- Organización dentro del programa.- Elaboración del proyecto y la secuencia a editar.- El uso correcto de las herramientas a disposición.- Edición de un video de 3 minutos.
Transiciones y Elipsis.	<ul style="list-style-type: none">- El Correcto análisis de una acción y cuando interrumpirla para dar paso a la siguiente.- Métodos de transición para dar paso a un espacio-tiempo visual diferente.- Edición de un video 1-3 minutos donde se vea un correcto uso de la herramienta para denotar el paso del tiempo.
Edición y Audio	<ul style="list-style-type: none">- Noción básica de la importancia del audio en el relato audiovisual.- Sincronización del video con su respectivo track de audio.- Práctica del montaje rítmico y arrítmico.- Edición de un video de 2-3 minutos donde una canción hile el sentido narrativo del video.
Edición Narrativa y Documental.	<ul style="list-style-type: none">- Entender la diferencia que logran las diferentes técnicas de montaje y edición en un material narrativo y otro documental.- Edición de un video de 3 minutos donde se utilice: Montaje intelectual, montaje rítmico, arrítmico y métrico.
Ejercicio Final	<ul style="list-style-type: none">- Edición de una escena de dialogo entre 2 personas. Establecer jerarquías a través del corte y la duración del personaje en pantalla.

CRONOGRAMA

Semana 1.

Día 1.

Visualización de material cinematografico histórico desde 1890 hasta 1930. Los comienzos y el desarrollo de la teoría del montaje y la psicología detrás del corte.

Día 2.

Visualización de material cinematográfico desde 1930 hasta 1960. El efecto del sonido sobre el montaje. Evolución de las técnicas discursivas por la adición del componente sonoro. Nuevas teorías del montaje.

Día 3.

Visualización de material cinematográfico moderno. Las técnicas de edición contemporáneas realizadas en el cine a partir de 1960 hasta la fecha, desglosadas en secciones en base a su función.

Día 4.

Primer ejercicio práctico con Adobe Premiere. Conociendo al programa, su interfaz y un flujo de trabajo organizado. Organización de la data dentro y fuera del programa. Visualización de lo grabado y uso de las herramientas para alterar una línea de tiempo. Técnicas de edición y posterior exportación.

Día 5.

Segundo ejercicio práctico. Manejo del tiempo: práctica para entender el uso de los saltos temporales, al igual que expresar de manera lógica el paso del tiempo.

Semana 2.

Día 6.

Práctica de montaje rítmico y arrítmico. La música como apoyo a la dramaturgia visual. Edición básica de audio y construcción de una narrativa en función de una canción provista.

Día 7.

Breve visualización de material documental con diferentes estilos de montaje. Diferencia entre el reportaje y documental como lenguaje audiovisual. Práctica con los tipos de montajes con fines narrativos o documentales. Uso práctico de los tipos de montaje.

Día 8.

Ejercicio Final. Montaje de una escena. Diálogo entre 2 personas.

PLAN DE EVALUACIÓN

La evaluación formal comenzará a partir del día 4, cuando ya se hayan visto las herramientas del programa y la teoría pertinente. Es obligatorio aprobar el taller para obtener el certificado.

La evaluación será la culminación exitosa de cada uno de los ejercicios, donde se tomará en cuenta:

- Organización del proyecto (2 Pts)
- El seteo apropiado de la secuencia en base al formato del material a editar, así como la correcta exportación de lo trabajado. (3 Pts)
- El uso apropiado de la técnica de edición y montaje que se este practicando. (6 Pts)
- El material audiovisual final que elabore el estudiante debe contar con su estructura dramática y cumplir su cometido de relatar. (11 Pts)

BIBLIOGRAFÍA

- 1) In the blink of an Eye – Walter Murch
- 2) Technique of film editing – Karel Reisz
- 3) Cuthing Rythms – Karen Pearlman
- 4) Postproducción Digital – Manuel Armenteros Gallardo
- 5) Modern Postproduction – Scott Arundale
- 6) Montaje de Atracciones – Sergei Eisenstein
- 7) La imagen movimiento – Gilles Deleuze

FILMOGRAFÍA

Un Homme de Tetes – George Melies (1898)
Voyage Dans La Lune – George Melies (1902)
Stop Thief! – James Williamson (1901)
Life of an American Fireman – Edwin S. Porter (1903)
The Great Train Robbery – Edwin S. Porter (1903)
The Birth of a Nation – D.W. Griffith (1915)
Intolerance – D.W Griffith (1916)
Nanook Of the North – Robert Flaherty (1922)
Coeur Fidele – Jean Epstein (1923)
Ballet Mecanique – Fernand Leger (1924)
The Gold Rush – Charlie Chaplin (1925)
El Hombre De la Cámara – Dziga Vertov (1925)
La Madre – Vsevolod Pudovkin (1926)
El Acorazado Potemkin – Sergei Eisenstein (1928)
Regen – Lloris Ivens (1929)
Un Chien Andalou – Luis Buñuel (1929)
Sur le Toits de Paris – Rene Clair (1930)
Triumph Des Willens – Leni Riefenstahl (1935)
La Regle De Jeu – Jean Renoir (1939)
Citizen Kane – Orson Welles (1941)
Les Enfants Du Paradis – Marcel Carné (1945)
Rope – Alfred Hitchcock (1948)
Araya – Margot Benacerraf (1958)
Les 300 Coups – Francois Truffaut (1959)
Hiroshima Mon Amour – Alain Resnais (1959)
A bout de souffle – Jean Luc Goddard (1959)

Psycho – Alfred Hitchcock (1960)
Last Year In Marienbad – Alain Resnais (1961)
Bonney And Clide – Arthur Penn (1967)
2001: Space Odyssey – Stanley Kubrick (1968)
F for Fake – Orson Welles (1973)
The GodFather – Francis Ford Coppola (1979)
Taxi Driver – Martin Scorcesse (1976)
Apocalypse Now – Francis Ford Coppola (1979)
Rumble Fish – Francis Ford Coppola (1983)
Sans Soleil – Chris Marker (1983)
Top Secret - David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker (1984)
The Fly – David Cronenberg (1986)
La Double Vie de Veronique - Krzysztof Kieślowski (1991)
Baraka – Ron Fricke (1992)
The Piano – Jane Campion (1993)
Jurassic Park – Steven Spielberg (1993)
Pulp Fiction – Quentin Tarantino (1994)
Interview With The Vampire – Neil Jordan (1994)
Crouching Tiger Hidden Dragon – Ang Lee (2000)
Cast Away – Steven Spielberg (2000)
Requiem For a Dream – Darren Aronofsky (2000)
28 Days Later – Danny Boyle (2002)
Punch Drunk Love – Paul Thomas Anderson (2002)
Coffee and cigarettes - Jim Jarmusch (2003)
Paprika – Satoshi Kon (2006)
Children Of Men – Alfonso Cuarón (2006)
Hot Fuzz – Edgar Wright (2007)
Watchmen – Zack Snyder (2009)
Enter the Void – Gaspar Noé (2009)
500 Days of Summer – Marc Webb (2009)
Inception – Christopher Nolan (2010)
Drive – Nicolas Winding Refn (2011)
Melancholia – Lars Von Trier (2011)
Limitless – Neil Burger (2011)
The Tree Of Life – Terrence Malick (2011)
The Imposter – Bart Layton (2012)
Her – Spike Jonze (2013)
Flight – Robert Zemeckis (2013)
Pacific Rim – Guillermo Del Toro (2013)
Guardians of the Galaxy – James Gunn (2014)
John Wick - David Leitch y Chad Stahelski (2014)
Slow West – John Mclean (2015)
The Witch – Robert Eggers (2015)