

Máster en Montaje y Postproducción de Av. (online)

Duración
430 Horas

Modalidad
Online

Inicio
1 octubre 2024

Días y horario
Lunes a jueves
16:00h. a 19:00h

Formará a futuros montadores y postproductores cinematográficos y televisivos haciendo un recorrido desde la base teórica del proceso de montaje y sus elementos, pasando por el proceso de todos los departamentos (color, sonido, vfx, grafismos, música), hasta la finalización del proyecto con los retoques finales y la exportación en soportes físicos y digitales para cine, tv, multimedia... Esta formación será impartida por profesionales en activo que enseñarán todas las nociones de narrativa, ritmo, composición y tono, así como la composición digital y generación de VFX. Todo ello con material de calidad para sacar el máximo partido a los proyectos.

¡No sabes lo que te espera!

- Todos nuestros docentes son profesionales activos y expertos en las disciplinas que imparten.
- Prácticas con material original y de calidad para la realización de los trabajos.
- Inscripción en la bolsa de trabajo de la escuela.
- Visita de ponentes con reconocimientos y premios nacionales e internacionales.
- Plataforma totalmente interactiva para los participantes y el profesor. Se trata de clases vídeo presenciales a tiempo real.
- Incluye el **Pack de bienvenida**.

Requisitos recomendados para la realización del curso

- Procesador de al menos 4 núcleos de 64bit. Intel Core i5, i7 o su correspondiente en AMD.
- Sistema operativo Microsoft Windows 10 (64 bits) versiones 1803 y posteriores. macOS versiones 10.13 y posteriores.
- 16GB de RAM. Se recomiendan 32GB.
- 500GB de disco duro. Se recomienda SSD.
- 2 GB de GPU VRAM.
- Resolución de pantalla de al menos 1920x1080.
- Se recomienda el uso de 2 monitores, para poder tener a los participantes en una pantalla y el software en la otra. Aunque no es absolutamente necesario.

Dirigido a

- Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes u otras titulaciones universitarias que tengan relación con el audiovisual.
- Trabajadores que quieran profesionalizarse y perfeccionar su técnica de montaje.
- Graduados en Bachillerato, Técnicos Superiores y cualquier persona que quiera iniciar una carrera en el mundo del montaje y la postproducción cinematográfica y televisiva.

Salidas

- Editor-montador de imagen.
- Ayudante de montaje.
- Operador de postproducción.
- Ayudante de postproducción.

Objetivos

- Conocer los detalles del proceso de montaje y postproducción de un proyecto audiovisual.
- Capacitar al alumnado para que pueda realizar el montaje y la postproducción de un producto audiovisual de forma autónoma.
- Entender y asimilar la narrativa audiovisual y el tono en el montaje.
- Conocer y dominar las técnicas avanzadas del montaje y la postproducción de VFX.
- Dominar las características técnicas del material de imagen.
- Usar las herramientas necesarias del montador y postproductor de vídeo.

Módulo 1

NARRATIVA Y LENGUAJE AUDIOVISUAL

El lenguaje audiovisual es la puesta en marcha de diferentes recursos basados en la manera en cómo el ser humano percibe la realidad y la manera como le gustaría percibirla, es decir, la realidad y el deseo. A partir del deseo, el montador establece su eje central para crear emoción en el espectador. El montador es un manipulador de sentimientos, ese es nuestro trabajo, y tenemos que hacerlo sin que se note nuestra presencia.

El objetivo de éste módulo es conocer las reglas del montaje y los distintos tipos y ritmos para poder investigar y poner en marcha distintas maneras de contar una historia. Por eso es importante conocer los tipos de montaje, estructuras y elementos narrativos con los que vamos a trabajar.

Índice

MONTAJE Y ESTRUCTURAS NARRATIVAS

- El montaje como escritura.
- Escenas, secuencias, actos.
- Estructuras narrativas.
- La estructura en actos.
- Conflicto, progresión, duración.
- Montaje, memoria, percepción.
- Estructuras narrativas sin conflicto. Anti-estructuras.
- La naturaleza del impulso narrativo: interacción de fuerzas.
- Relación entre impulso narrativo y efecto montaje.
- Narrativa: ficción, documental, experimental.

LENGUAJE AUDIOVISUAL EN EL MONTAJE

- Las ópticas como elementos expresivos y dramáticos.
- El montaje en cámara. Plano secuencia, montaje interno y externo, paralelo...
- Los movimientos de cámara.
- El plano máster, el plano contraplano, el inserto.
- Herramientas de elipsis, flashback y transiciones.
- Los ejes de acción.

TIPOS DE MONTAJE

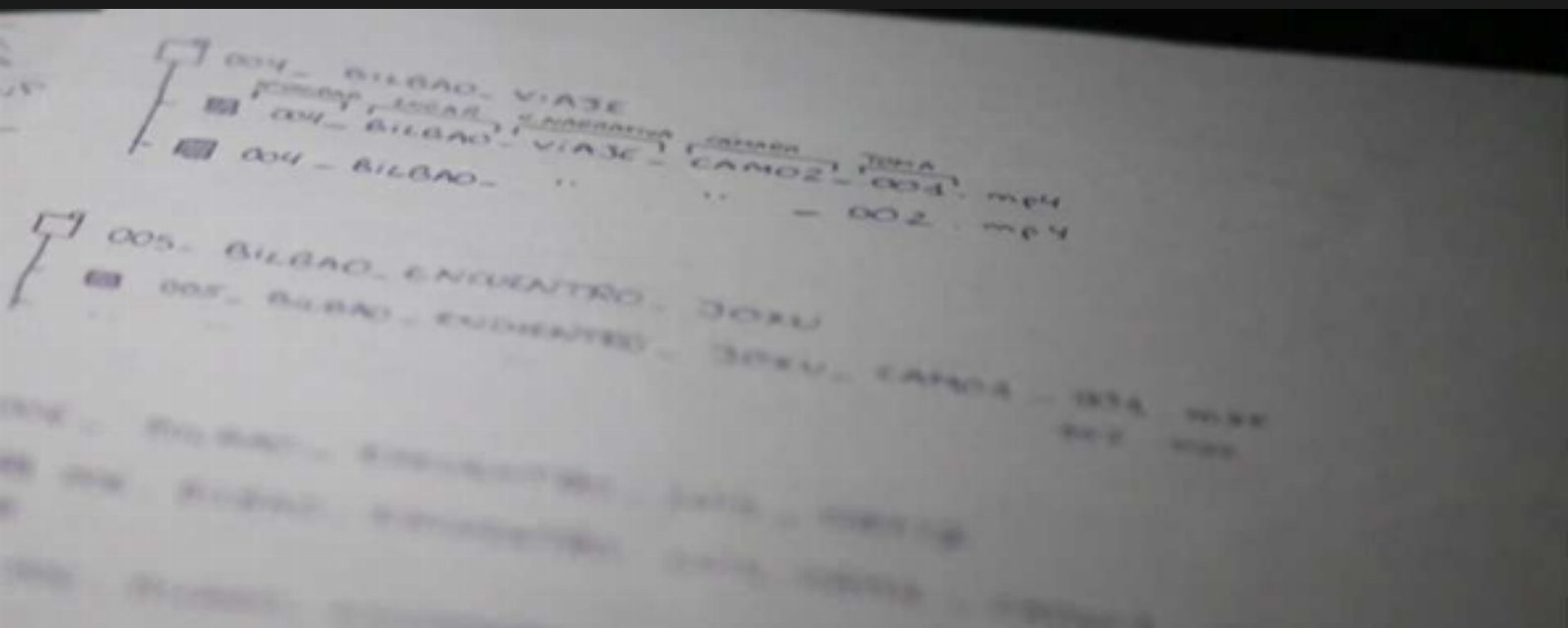
- Montaje de acción.
- Montaje direccional.
- Montaje formal.
- Montaje combinado.
- Montaje expresionista.
- Montaje analítico.
- El montaje y el tiempo: narración lineal, no-lineal, paralela, alterna.
- Montaje emocional Vs. Montaje intelectual.
- Abstracción Vs. Narración.
- Recursos expresivos del Montaje.
- Visionado y análisis de secuencias.

Módulo 2

EL AUXILIAR DE MONTAJE. FLUJOS DE TRABAJO

Como montador, estamos obligados a conocer los distintos procesos por los que pasa la película una vez que la historia está montada. En estas fases, el material suele salir de la sala de montaje para procesarse en distintos departamentos y, una vez terminado, volver a la sala y sacar el masterizado final.

Es por eso, por lo que necesitamos conocer y controlar los procesos hacia estos departamentos. El montador necesita saber cómo puede preparar la película para que el diseñador de VFX pueda trabajar en los efectos digitales, necesita saber cómo preparar el material para que el departamento de postproducción de sonido pueda realizar las mezclas y necesita saber cómo preparar el material para que el colorista pueda dar el texturizado final a la producción.

Índice

EL DEPARTAMENTO DE DIT

- Data manager.
- Preparación del material para el departamento de montaje.
- Generación de proxys y sincronizaciones de material.
- Métodos de organización para envíos.

EL DEPARTAMENTO DE SONIDO

- Preparación del material de montaje para el departamento de sonido.
- OMF/AAF/EDL de sonido.
- Incorporación de bounces de sonido. Estéreo y 5.1.

EL DEPARTAMENTO DE VFX

- Preparación del material para el departamento de VFX.
- Formatos admitidos. Con pérdida, sin pérdida, canal alpha...
- Incorporación de los planos retocados.

EL DEPARTAMENTO DE COLOR

- Preparación del material para el departamento de color.
- Preparación de secuencias, trucos, planos no detectados...
- Conformados para etalonaje.
- Exportación de planos coloreados. Completos y mediante XML o AAF.
- Incorporación de los planos retocados.

EL DEPARTAMENTO DE GRAFISMO

- Preparación del material para el departamento de grafismo.
- Métodos de organización para envíos y recepción del material.

EL DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN MUSICAL

- Preparación del material para el departamento de música.
- Métodos de organización para envíos y recepción de material

Módulo 3

MONTAJE CINEMATOGRAFICO Y EDICIÓN DE VÍDEO

Nuestro oficio es más que sentarse delante de una pantalla e ir uniendo un plano con otro. Es un arte y como tal, hay que estar preparado para llegar al espectador y provocar una emoción en él.

Éste módulo trata de dar una visión completa del proceso de montaje de un proyecto audiovisual, es necesario conocer los elementos narrativos, las estructuras, tipos de montaje... en definitiva, las herramientas creativas que nos darán el criterio para poder crear significados cuando vamos a unir 2 planos. Montaremos secuencias de diálogo, de acción, dramáticas, de videoclip, de documental... todo ello para adquirir destreza en el montaje y trabajar con distintos tempos y ritmos. Todo ello con material original y de calidad.

Trabajaremos con el software profesional Adobe Premiere, conoceremos las características principales del material de trabajo de un montador profesional, el vídeo digital y los formatos de revelado digital y la exportación a estándares como los televisivos, multimedia y cinematográfico (DCP).

Índice

TÉCNICAS DE MONTAJE Y EDICIÓN CON ADOBE PREMIERE

- Interfaces y conocimiento de herramientas.
- Edición con Final Cut.
- Edición con Avid Media Composer.
- Edición con Adobe Premiere.

EL MONTAJE DE SECUENCIAS DE DIÁLOGOS

- Todas las opciones de corte en el montaje clásico de diálogos tienen que venir originadas principalmente por razones dramáticas y narrativas. Veremos las opciones principales de montaje de conversaciones.

EL MONTAJE DE SECUENCIAS DE ACCIÓN

- Una secuencia de acción es aquella en la que en poco tiempo hay mucha información a través del movimiento, de la música de acompañamiento y de los efectos de sonido. Aquí montaremos una secuencia de acción para probar este formato.

EL MONTAJE DE SECUENCIAS DRAMÁTICAS

- En este caso veremos los tiempos, ritmos y formas de montar este tipo de secuencias que hacen despertar en el espectador sentimientos dramáticos.

MONTAJE DE VIDEOCLIP

- El cortometraje promocional de un tema musical es como una historia y en sí mismo una promoción del producto. Aquí podremos investigar con este formato.

EL MONTAJE DOCUMENTAL

- El relato de la realidad es un arma para la creación de opinión. En cualquier conflicto social o bélico, el testimonio audiovisual y la forma de transmitirlo se conforman como una de las herramientas principales de este tipo de montaje.

Módulo 4

EL PODER DEL MONTAJE

No solo es necesario conocer los flujos de trabajo, la estructura y la narrativa, sino que hay que saber ponerlos al servicio del espectador, saber guiarlos y llevarlos donde la historia necesita que estén. Prepararlos, adelantarnos, darles la información que creamos necesaria, en fin, un cúmulo de decisiones que el montador debe tomar siempre en beneficio de la historia y por su puesto de la película.

Aquí vamos a descubrir cómo darnos cuenta de las necesidades de la narración y por supuesto de la emoción. Para nosotros es importante controlar las preguntas que se hacen y las preguntas que se responden al espectador en cada momento de la historia y sobre todo, cuales son elementos con los que contaremos a la hora de generar emociones en el espectador.

Índice

TEORÍA DEL MONTAJE

- Perspectiva histórica: Lumière, Méliès, Porter, Griffith, Eisenstein.
- Fundamentos teóricos del montaje.
- Evolución técnico-creativa.
- El montaje como proceso técnico.
- El montaje como herramienta para la continuidad.
- El montaje como representación física y psicológica.
- El guion y el montaje.
- El efecto montaje.
- El valor del plano en montaje.
- Visionado de ejemplos y discusión.

LA NATURALEZA DEL CORTE

- Los elementos del corte.
- La regla del 6 de Walter Murch.
- El momento del corte.
- Impacto emocional, impacto intelectual.
- Yuxtaposición horizontal, yuxtaposición vertical.
- Visibilidad del corte.

Módulo 5

CORRECCIÓN DE COLOR/ COLOR GRADING

Por mucho que se cuiden las condiciones de iluminación de la grabación original lo normal es que el etalojane o corrección de color mejoren el aspecto de la película, es por ello que debemos controlar las cuestiones fundamentales de la luz y el color.

En este módulo, que será impartido por un director de fotografía, veremos la teoría del color, los balances, las temperaturas de color, las profundidades y submuestreos de color... en definitiva, poder conocer las características principales de la luz para así poder moldearla y controlarla.

Trabajaremos con la herramienta de corrección de color Davinci Resolve, aprenderemos los fundamentos de trabajo para la colorimetría, el flujo de trabajo con archivos de vídeo y RAW. Además trabajaremos con las controladoras Avid Artist y Avid Color.

Veremos también el oficio del colorista y su trabajo con los distintos departamentos, como el de montaje o el de dirección.

La corrección primaria y secundaria, el control de tonos de piel, los nodos, las máscaras, el tracking... una batería de herramientas indispensables para ser un buen colorista.

Índice

TEORÍA DE COLOR CORRECTION/COLOR GRADING

- Naturaleza de la luz.
- Temperatura de color °K.
- Tricomía. Suma aditiva/sustractiva de color.
- HSL. Tono, saturación, luminosidad.
- Definición de la imagen. HD, 2K, 4K, 6K, 8K....
- Formatos imagen 1:1.33(4/3), 1:1.1.77(16/9), 1:2.35(anamórfico)....
- Curva sensitométrica. Curvas de color. RAW.
- Rango dinámico, latitud. Curvas logarítmicas.
- Profundidad de color: 8bit, 10bit, 12bit, 14bit, 16bit.
- Submuestreo de color: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:1, 4:2:0.
- YCbCr luminance /RGB luminance.
- Espacios de color. ACES(AP0), UHDTV(rec.2020), HDTV(rec.709).
- Monitor de forma de onda. RGB(parade), Luminancia.
- Histograma. RGB, Luminancia.
- Vectorscopio. Señal de video. DCP, Televisión...
- Altas, medias y bajas luces. Shadows, midtones, highlights.
- Consolas de color correction. Curvas, "bolas"....
- Color correction/ color grading. Etalonaje.
- Relaciones con director, productor, montador y director de fotografía.

CORRECCIÓN DE COLOR CON DAVINCI RESOLVE

- Conceptos de corrección de color.
- Configuración del programa e importación del material.
- Ajustes de proyecto.
- Hue, sat y luma curves.
- Control de tonos de piel.
- Corrección primaria y secundaria.
- Máscaras y tracking de máscaras.
- Nodos en serie y en paralelo.
- Renders, conformado de secuencias y exportaciones.
- Workflow desde programa de edición.

Módulo 6

COMPOSICIÓN DE ELEMENTOS DIGITALES. VFX

Para finalizar el proceso de montaje y postproducción, el proyecto pasa por los laboratorios o salas digitales donde se le aplican los efectos finales que no se pudieron aportar durante el montaje, junto con las instrucciones a seguir para los efectos pertinentes.

Conocerás los fundamentos de los VFX y los flujos de trabajo con todos los departamentos. Utilizarás las herramientas más usadas en la composición digital After Effects, mocha, plugins especiales... Aprenderás a supervisar la grabación de planos de VFX en set de rodaje, una tarea importante para no encontrarnos con problemas cuando los materiales nos llegan a postproducción.

Índice

INTRODUCCIÓN A LA COMPOSICIÓN CON AFTER EFFECTS

- Es importante familiarizarse con el interfaz del programa, conocer su relación con otros softwares y el flujo de trabajo que se debe seguir al utilizarlo. Cada efecto requiere un estudio pormenorizado de las herramientas y el orden en que deben ser usadas para llegar al resultado que estamos persiguiendo.

CROMA

- Es una de las técnicas más usadas a la hora de componer imágenes. Si un croma está bien rodado, nos será relativamente sencillo resolverlo, pero, ¿y si el material no nos llega en las condiciones adecuadas? Estudiaremos cierta variedad de casos para que podamos resolver la mayoría de las situaciones que se nos planteen.

UTILIZACIÓN DE MÁSCARAS Y ROTOSCOPIA

- Si queremos insertar algo detrás de un personaje que no tenía un croma, sumar o restar elementos a la composición, corregir el color de una zona determinada, eliminar una cicatriz o grano, etc, no nos quedará más remedio que hacer uso de máscaras. Aprenderemos a animarlas y combinarlas con otras técnicas de composición.

TRACKING 2D

- Es posible insertar manualmente elementos 2D en escenas en movimiento, pero conseguir que la posición, escala y rotación de estos elementos se mantenga correcta en cada uno de los fotogramas puede ser un trabajo arduo y tedioso. Por suerte, las técnicas de tracking 2D nos pueden facilitar este trabajo y darnos un plus de calidad.

MATTE PAINTING

- A la hora de contar historias, es necesario definir el espacio y el tiempo en el que transcurren los hechos de la narración. Uno de los elementos más útiles para lograr esta meta es la filmación en escenarios cuyos fondos sean capaces de transmitir estas ideas por sí mismos, pero esto es algo que, por muchas razones, no siempre es posible. Con la creación de matte paintings seremos capaces de saltarnos estas limitaciones.

CAMERA MAPPING

- Si surge la necesidad de desplazar la cámara en un plano que originalmente era estático, nos encontraremos con el problema de que una imagen plana no cambia de perspectiva al ser movida. Con un camera mapping podremos darle un efecto de tridimensionalidad a esas imágenes para conseguir movimientos de cámara más realistas.

INTEGRACIÓN

- Una vez hemos generado los efectos, aún nos quedará la tarea de hacer que el metraje original y estos encajen como si todo hubiese sido rodado en el mismo set. Cuanto menos se aprecie que hay efectos visuales en la pieza, mejor habremos hecho nuestro trabajo.

c/ Aljofaina
29017
Málaga

schooltraining.es
info@schooltraining.es
+34 952 10 91 90

De Lunes a Viernes
10:00h - 14:00h
16:00h - 20:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 "El Palo"
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano