

Experto en Montaje de Cine, Tv, Edición de Video y postproducción

Duración
200 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
1 octubre 2024

Días y horario

- Lunes a jueves
- 16:00h. a 19:00h

Este Experto te proporciona una **formación** innovadora y lo más cercana posible a la **industria** en el **montaje cinematográfico** y la **edición de vídeo**. El componente artístico es vital, concebimos al montador como un creativo de la narrativa que tiene que dominar el lenguaje, el tono y el ritmo. Aunque también consideramos igualmente importante el componente técnico para sacarle la máxima calidad al producto.

Trabajaremos con secuencias reales de **ficción** básica, de acción, conversaciones, documental, dramáticas, videoclip... Manejo de software profesional; **Avid Media Composer, Adobe Premiere, Protools, Davinci Resolve** y talleres complementarios del montador; **postproducción de vídeo, audio, corrección de color y finishing**... Conoce las técnicas artísticas y técnicas para dominar la sintaxis y gramática **audiovisual**, los estilos de montaje y los sistemas de alto rendimiento para la creación del film.

¡No sabes lo que te espera!

- Todos nuestros docentes son profesionales activos y expertos en las disciplinas que imparten.
- Montaje de cortometrajes con el apoyo de profesionales y alumnos de las distintas especialidades dentro de nuestro laboratorio Schooltraining Lab.
- Visita de ponentes con reconocimientos y premios nacionales e internacionales.
- Participación en diferentes proyectos desarrollados por la productora cinematográfica de la escuela.
- Inscripción en la bolsa de trabajo de la escuela.

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, sin necesidad de conocimientos previos, quiera iniciar una carrera en el mundo del montaje cinematográfico y televisivo.

(SchoolTraining se reserva el derecho de anular su celebración con menos de 7 alumnos).

Salidas

- Montador para cine y televisión.
- Auxiliar de montaje.
- Desempeñar un puesto de trabajo como montador dentro de una productora o canal de televisión.

Objetivos

- Capacitar al alumnado para que pueda realizar el montaje 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 cinematográfico y televisivo.
- Dominar las características técnicas del material videográfico.
- Usar las herramientas necesarias del montador.

Módulo 1

NARRATIVA Y LENGUAJE AUDIOVISUAL. 16H

El lenguaje audiovisual es la puesta en marcha de diferentes recursos basados en la manera en como 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

FLUJOS DE TRABAJO DEL MONTADOR. 32H

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 como puede preparar la película para que el diseñador de VFX pueda trabajar en los efectos digitales, necesita saber como preparar el material para que el departamento de postproducción de sonido pueda realizar las mezclas y necesita saber como preparar el material para que el colorista pueda dar el texturizado final a la producción.

Adobe After Effects, Protools y Davinci Resolve serán los software principales sobre los que trabajaremos.

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. 72H

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 dos 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.

Índice

TÉCNICAS DE MONTAJE CON AVID MEDIA COMPOSER Y ADOBE PREMIERE

- Interfaces y conocimiento de herramientas.
- 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. 52H

No sólo 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, adelantarlos, darles la información que creamos necesaria, en conclusión, 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 como 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 la 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

SCHOOLTRAINING LAB

Schooltraining Lab es un laboratorio donde incentivamos el desarrollo de proyectos y el talento de nuestros alumnos. Se trata de que los alumnos, al término de su formación, puedan tener una amplia bobina con la que poder promocionarse y además, haber conocido distintos equipos de trabajo. Durante el curso, y además de las prácticas que realizaremos en los distintos módulos, trabajaremos en diferentes proyectos reales, tanto con equipos de trabajo de alumnos de la escuela, como con otros equipos externos, para que puedan conocer y saber cómo trabaja.

Nuestro objetivo es que desarrolles el máximo número de proyectos posibles. Aprende cine, haciendo cine, ese es nuestro objetivo.

Índice

PROYECTOS CURRICULARES.

- Los alumnos de los distintos másteres (cine, dirección de fotografía, sonido, iluminación, montaje y VFX, producción musical...), crearán grupos de trabajo para levantar los proyectos de ficción y documental que van a realizarse en el Máster de Cinematografía y artes visuales , contando además con presupuesto para el material técnico de cámara, iluminación y sonido.

PROYECTOS PERSONALES.

- Si tienes un proyecto que quieras desarrollar, en Schooltraining lo podemos hacer realidad. Eso sí, tendrás que realizar un pitching y vender el proyecto a los demás compañeros que quieran embarcarse en esta aventura contigo. La escuela además colaborará con las instalaciones y material técnico para que puedas centrarte en la producción.

PROYECTOS DE INDUSTRIA.

- Participarán en los distintos proyectos cinematográficos y audiovisuales que la productora de la escuela desarrolle en la duración del curso, así como en proyectos de otras productoras. Proyectos que puedan ser de interés del alumnado. Se trata de que los alumnos mantengan el contacto con la industria mientras estudian. Así cuando terminen, ya serán conocidos.

Módulo 6

TALLERES, PONENCIAS Y ENCUENTROS

En este sector, la importancia de conocer gente distinta y saber aprender de ellos es primordial. Por eso, **los alumnos disfrutarán de ponencias impartidas por grandes personalidades, profesionales en activo**, que son reconocidos e incluso premiados.

Índice

- Encuentros con profesionales
- A lo largo del curso nos visitarán profesionales que trabajan en la industria. No podemos confirmarte la asistencia de ellos porque pueden estar trabajando en alguna producción y no poder asistir, pero suelen pasar por aquí algunos como Fernando Franco, Jaime Sagi-Vela, J Crespillo, Oscar Romero...

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