

CURSO

# MONTAJE NARRATIVO (DOCUMENTAL Y FICCIÓN) en Adobe Premiere

**IMPARTE: ANGEL LUVIANO**

**Duración:** 7 sesiones de 4 horas (28 horas)

**El objetivo del curso es** conocer y dominar los distintos procesos del montaje cinematográfico, mediante diversas técnicas aplicadas a la sintaxis del lenguaje fílmico, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo estilístico y conceptual de cada integrante. Durante el curso se abordará la herramienta de Adobe Premiere mientras se realizan variados ejercicios.

Está dirigido a editores de oficio que buscan especializarse en contar historias en diferentes géneros, pero también para el creador independiente que busca ofrecer un discurso con mayores cualidades técnicas y narrativas, así como conocer los procedimientos organizativos y el flujo de trabajo, además de poder resolver una gama extensa de problemas técnicos o narrativos.

A lo largo del curso se revisarán elementos como: forma, unidad, contraste, desarrollo progresivo, ciclo y tiempo, aplicados al discurso fílmico, buscando claridad lineal y no lineal, claridad creativa, formas de crear ficción o documentar la realidad. Por otro lado se estudiarán conceptos estéticos (convenciones), como la proporción, el plano, los movimientos de cámara, el eje de acción, continuidad, etc., que servirán para proponer formas narrativas que definan el trabajo de cada participante.

**Requisitos del alumno:**

INDISPENSABLE contar con laptop y software cargado: Adobe Premiere.  
Se requieren conocimientos previos de edición.

## TEMARIO

### CLASE 1

#### SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN LOS PROCESOS DE EDICIÓN

- Métodos de organización, calificación y selección de material y contenido
- Respaldos automatizados en segundo plano (Mac y PC)
- Formatos, discos duros, puertos
- Configuración de espacio de trabajo. Formatos de audio e imagen.

#### FLUJO DE TRABAJO (USO EFICIENTE DEL PANEL DE PROYECTO, BANDEJAS Y CLASIFICACIÓN DE METRAJE)

- Organización y personalización de las partes de la interface
- Ayudas visuales de organización (áreas libres, grids, reglas y guías)
- Velocidad de fotogramas por segundo, códecs, formatos y framerate
- Sistemas de sincronización y trabajo con multicámaras
- Compresores, limitadores y ganancias de audio
- Importación de metraje usando Navegador de Medios y Adobe Bridge
- Importar imágenes fijas y gráficos de Photoshop e Illustrator

### CLASE 2

#### MOVIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL CUADRO

- Propiedades de imagen imágenes en movimiento: escala, posición, rotación, punto de anclaje, opacidad, reasignación de tiempo
- Colocación y edición de fotogramas clave.
- El movimiento en el cine (como punto de partida)
- Lógica real y lógica cinematográfica
- Utilización de las herramientas de montaje: recorte, desplazamiento, ajuste de tiempo y transiciones
- El rectángulo académico: leyes de composición y principios estéticos
- Estabilización digital de tomas
- El tiempo-espacio idealizado

### CLASE 3

#### EDICIÓN DE CLIPS, SECUENCIAS Y POSICIONES DE LA CÁMARA

- Conceptos básicos: Insertar, superponer y extraer
- Herramientas de edición:
  - Atajos (shortcuts) para cortes, movimiento y recorte de clips sobre la línea de tiempo.

Continuidad aparente y múltiple  
Composición sobre el cuerpo humano y composición sobre el movimiento  
Ritmo interno y cortes  
Ritmo acompasado, repetición temática y formas cíclicas  
Edición multipista, uso de marcadores, bloqueo de sincronización y bloqueo de pista  
Posiciones de la cámara sobre elementos inmóviles y cámara en movimiento

#### CLASE 4

##### EFFECTOS

Panel de efectos (aplicación y configuración de efectos)  
Uso y creación de efectos preestablecidos  
Capas de ajuste

##### LUZ, COLOR Y CONTRASTE

- Apertura, asociación y visualización del Monitor de Referencia:
- Vídeo compuesto y Alfa
  - Monitor de Forma de Onda
  - Forma de onda YC (Luminancia)
  - YCbCr Parade (Y,Cb yCr de manera independiente)
  - RGB Parade (RGB de manera independiente)
  - Vectorscopio (crominancia, tono y saturación)
- Panel de color y Ambitos Lumetri
- Corrección básica
  - LUT de entrada
  - Equilibrio de Blancos (Temperatura y tinción)
  - Tono (Exposición, contraste, sombras, blancos y negros)
- Uso de máscaras:
- Trazado de Máscara (configuración y rastreo automático de rostros)
  - Calado de Máscara
  - Opacidad de Máscara
  - Expansión de la Máscara

#### CLASE 5

##### SONIDO E IMAGEN

Conceptos básicos de sonido.  
Espacios de trabajo de audio, Panel Mezclador de Pistas y Vúmetro  
Música y montaje: recorte, desplazamiento, ajuste de tiempo,

desvanecimiento  
Sonido: ritmo, armonía natural y el contrapunto  
Montaje sobre música  
Ritmo acompasado, repetición temática y formas cíclicas  
Volumen, ganancia, normalización.  
Niveles de audio y control de volumen desde la línea de tiempo  
Principales efectos de audio

#### CLASE 6

##### MASTERIZACIÓN Y COMPRESIONES

Cola de procesamiento: Adobe Media Encoder  
Presets, Carpetas de Inspección y Multiprocesamientos  
Códex, tasa de bits y perfiles de color.  
Ventajas y desventajas de los formatos digitales: pérdida de información, tamaño de almacenamiento y compatibilidad.  
Formatos para postproducción  
Dynamic Link: Integración con After Effects  
Formatos de masterizado  
Formatos de exhibición: web, CD - Blu-Ray, radiodifusión, Cine (DCP)

##### PROYECTO FINAL (PARTE 1)

Reforzar dominio de conocimientos aprendidos

#### CLASE 7

##### TIPS AVANZADOS

- Trabar con proxies (creación e ingesta)  
Edición Automatizada  
Migración e Integración con otros softwares
- Exportar e importar proyectos (edición) en formato EDL y XML (Final Cut, Avid y Davinci Resolve)
  - Exportar proyecto (audio) para en formato AFF y OMF (Audition, Pro-Tools y Soudtrack Pro)

##### PROYECTO FINAL (PARTE 2)

Conclusión de curso

**Fecha de inicio:** Martes 27 de Junio de 2017 (termina 8 de agosto)

**Horario:** 15:00 a 19:00 horas

**Al final del Curso se entregará constancia**

**Cuota de Recuperación:** \$5,000

**Lugar:** Calle Golfo de Siam #32, Colonia Tacuba (Entre Primavera y Golfo de Tehuantepec), delegación Miguel Hidalgo

#### INFORMES:

[cursos@santasproducciones.com](mailto:cursos@santasproducciones.com)