Taller de edición y montaje digital

Máster en Dirección y Realización de Series de Ficción

2024-25

UNIVERSIDAD NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Taller de edición y montaje digital

Titulación: Máster en Dirección y Realización de Series de Ficción

Curso académico: 2024-25

Carácter: Obligatorio

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 2

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: D. Abián Santiago Molina Pesce

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y hayan desarrollado una gran capacidad para solucionar problemas y realizar tomas de decisión relacionadas con la dirección y en la realización de series de ficción, en condiciones de tiempo limitado y de alta presiónpor alcanzar resultados.
- Tengan una gran capacidad de trabajo en equipo y dominen con suficiencia la gestión de la diversidad.
- Capacidad para analizar, evaluar, criticar y dirigir la aplicación de las técnicas y procedimientos de la composición de la imagen de las series de ficción, a partir del conocimiento avanzado tanto de las leyes clásicas y como de los movimientos estéticosy culturales de la historia de la imagen, con un conocimiento profundo de las nuevas tecnologías de la información.
- Capacidad para analizar, evaluar, criticar y dirigir relatos y proyectos narrativos para el Medio Televisión y comunicar sus juicios a públicos especializados y no especializados.
- Conocimiento avanzado para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros yvisuales con dominio de las técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de series de ficción.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos másamplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

1.2. Resultados de aprendizaje

Realización de montajes audiovisuales mediante edición no lineal.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno

2.2 Descripción de los contenidos

En este taller se estudiarán los distintos tipos de montaje a través de ejercicios prácticos con el software de edición digital Avid Media Composer, con el fin de adquirir los conocimientos teóricos y técnicas de edición profesional necesarios en todo proceso de montaje.

2.3 Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

1. **Introducción al Avid Media Composer**
   Filosofía del Avid Media Composer
   Definición del MXF como formato nativo
   Creación de proyectos y organización del material de trabajo
   Formatos de vídeo: Ingesta, importación y exportación de archivos.
   Configuración de teclado
2. **Herramientas de edición en Avid Media composer:**
   Herramientas de edición básica
   Herramientas de edición avanzada
   Modo Trim
3. **Edición de Audio**
   Lectura e interpretación de las formas de onda
   Canales y mezcla de audio
   Herramientas de edición de audio
   Aplicación de efectos de audio
4. **Herramientas de edición avanzada**
   Sincronizar material
   Metodología de montaje
5. **Aplicación de efectos y tituladora**
   Transiciones
   Ajustes de forma, tamaño y movimiento
   Efectos de duración y manipulación del tiempo.
   Croma Key y máscaras
   Efectos anidados
   Crear rótulos y títulos de crédito
6. **Correción de color**
   Simbología del color y el valor del etalonado.
   Corrección de curvas, niveles y saturación

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad dirigida 1: Ejercicios técnicos

Actividad dirigida 2: Montaje métrico

Actividad dirigida 3: Montaje de una escena dialogada

Prueba Final: Sincronización, preparación y montaje de una escena + análisis de los criterios estéticos utilizados en el montaje.

2.5. Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 27,12% (13,56h). Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, ejercicios y prácticas. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (25h). Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos o actividades multimedia de apoyo (campus virtual). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (5h). Trabajo personal tutorizado. Presencialidad 50%.

Evaluación: 12,88% (6,44h). Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	0%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota de la prueba extraordinaria sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

3.3. Restricciones

Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Bordwell, D. & Thompson, K. (1995). El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós
- Burch, N. (2008). Praxis del cine. Madrid: Fundamentos
- Eisenstein, S. (1989). Teoría y técnica cinematográficas. Madrid: Rialp
- Murch, W. (2004). En el momento del parpadeo. Madrid: Ocho y Medio
- Tarkovski, A. (1999). Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp
- Sánchez Biosca, V. (1996) El montaje cinematográfico. Teoría y análisis. Barcelona: Paidós

Bibliografía recomendada

- Aumont, J. (1985). Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós
- Casetti, F. y Di Chio, F. (2007). Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós
- Villain, D. (1999). El montaje.Madrid: Cátedra
- Block, B. (2008). Narrativa Visual. Barcelona: Omega
- Bazin, A. (2000) ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp
- Truby, J. (2009) Anatomía del guión. Barcelona: Alba

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	D. Abián Santiago Molina Pesce
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Licenciado en Comunicación Audiovisual
Correo electrónico	amolinap@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación	Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid (2003). Mi experiencia en el sector audiovisual viene dada por mi trayectoria como montador de cine, publicidad y televisión desde hace más de veinte años. En este tiempo he montado varios largometrajes tanto de ficción como documentales que han sido exhibidos en festivales tan importantes como la Semana de la Crítica de Berlín, Festival de Málaga, Festival de Sitges, Seminci, Festival Internacional de Gijón y Bafici entre otros muchos. Además, he montado multitud de campañas publicitarias, promos y cortometrajes y varios programas de TV. Paralelamente a mi actividad como montador he impartido clases en diversas escuelas de cine y televisión siempre en relación con el montaje y la narrativa audiovisual. Ésto me ha permitido compartir tanto mi experiencia profesional como los conocimientos adquiridos en este tiempo.