

PENSAR EL MONTAJE, ARTE Y TÉCNICA CONTEMPORÁNEA CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

PROFESOR: FLAVIO GARCÍA

DESCRIPCIÓN BREVE DEL CURSO

Este es un curso teórico-práctico de montaje cinematográfico contemporáneo, que lanza una mirada a las ideas y las prácticas expresivas del cine digital actual.

Propone a los alumnos pensar el cine desde el montaje, en términos de creatividad y técnica, abordando en paralelo la teoría y el aprendizaje de un software de edición, Premiere Pro.

La propuesta (ambiciosa) es por tanto combinar la teoría y la práctica, el arte del montaje, y la técnica del software, tejiendo puentes constantemente entre ambos aspectos, hasta lograr una armonía que convierta la tecnología en una alidada invisible de la creatividad.

DESCRIPCIÓN AMPLIADA DEL CURSO

Existen muchos talleres de montaje con Premiere Pro meramente técnicos, en los que el aprendizaje gira sólo en torno al manejo del programa.

Por otra parte, es difícil encontrar cursos monográficos de teoría del montaje.

En este curso cubriremos ambos campos, con dos sesiones diarias, de dos horas cada una.

En la primera sesión (15:30 a 17:30) abordaremos la teoría: los fundamentos del lenguaje cinematográfico, la perspectiva histórica, los tipos y teorías del montaje, los recursos expresivos, la estructura narrativa, y el montaje como proceso.

Visualizaremos, analizaremos, y debatiremos ejemplos, con especial énfasis en la creación audiovisual contemporánea, tanto de ficción como de no-ficción.

Las segunda sesión (17:30 a 19:30, excepto viernes, de 16:30 a 18:30) la dedicaremos a aprender Premiere Pro y entender la tecnología del cine digital y sus formatos, cubriendo todas las fases del montaje de un proyecto: la organización y catalogación del material, el montaje y su afinado, el trabajo con los efectos y la corrección de color, la titulación, y la exportación para distribución.

Durante la sesión de Premiere Pro, no abandonaremos completamente la teoría, pues utilizaremos algunas de las herramientas del programa para profundizar y ampliar las ideas.

Durante el curso los alumnos montarán una secuencia completa, que será visionada y comentada en la última clase.

El programa completo del curso puede consultarse más abajo.

REQUISITOS

Los alumnos deberán traer sus portátiles (Mac o PC) con el Premiere Pro instalado.

La versión mínima requerida es el Premiere Pro CC 2015.

Aquellos alumnos que no tengan el programa instalado pueden descargar una demo gratuita de la página oficial de [Adobe](#). El profesor asistirá a los alumnos que necesiten ayuda en la instalación de la demo.

Los materiales de vídeo y audio necesarios para las prácticas serán aportados por el profesor.

El curso no necesita de conocimientos previos.

PROFESOR

Flavio García es cineasta, profesor de audiovisuales, y experto en postproducción.

Tiene amplia experiencia como instructor de montaje, y enseña a toda clase de estudiantes (profesionales galardonados, universitarios, artistas, guionistas, etc.) desde el año 2009.

Sus cursos y talleres tienen lugar regularmente en escuelas de cine, productoras, instituciones, y universidades.

También ha montado y post-producido numerosos proyectos, y sus películas como director han participado en más de 40 festivales internacionales.

Actualmente reside en Berlín, donde imparte talleres de montaje y post-producción, en lugares como la FilmArche, ESDIP-Berlin, y otros.

Web:

www.flaviogarcia.net

www.editingworkshopsberlin.wordpress.com

PROGRAMA COMPLETO DEL CURSO

Lunes, 15:30-17:30

TEORÍA: LOS FUNDAMENTOS DEL MONTAJE

- Presentación y descripción del método de estudio-trabajo.
- Introducción: "Imágenes que nunca sucedieron: el espacio mágico entre los píxeles".
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de montaje?
- Montaje Vs Edición.
- Montar ya no es sólo montar (montar lo es todo).
- Universalización y acceso a la creación visual.
- Fundamentos del lenguaje y la narrativa cinematográfica.
- Las normas del montaje (y cómo romperlas).
- La continuidad.
- Realidad fragmentada. Construcción de sentido.
- Visionado de ejemplos y discusión.

Lunes, 17:30-19:30

PREMIERE PRO: MEDIA Y PROYECTOS

- Introducción al cine digital.
- Los formatos digitales, explicados.
- Lidar con la tecnología y la creatividad.
- Flujo de trabajo de la edición.
- Organización de la media.
- Creación de proyectos en Premiere Pro.
- Descripción del inter-face. Ventanas y espacios de trabajo.
- Importación de media.
- Herramientas de catalogación y selección.
- Interpretación de metraje.
- Sincronización audio-vídeo.
- Creación de secuencias.
- Práctica.

Martes, 15:30-17:30

TEORÍA: TIPOS Y TEORÍAS DEL MONTAJE

- Perspectiva histórica.
- Teorías del montaje.
- Tipos de montaje.
- El montaje interno.
- El efecto-montaje.
- Breve historia del montaje digital.

Martes, 17:30-19:30

PREMIERE PRO: EDICIÓN BÁSICA

- Comandos de teclado.
- Edición a secuencias.
- Sobrescribir, insertar, reemplazar.
- Edición de 3 puntos.
- Edición de 4 puntos.
- Edición multipista.
- Aproximación a la edición preliminar.
- Imaginar el montaje.
- Práctica de edición.

Miércoles, 15:30-17:30

TEORÍA: EL MONTAJE COMO CONSTRUCCIÓN DE UNA EXPERIENCIA, RECURSOS EXPRESIVOS DEL MONTAJE

- El momento del corte. ¿Cómo y por qué?
- Impacto emocional, impacto intelectual.
- Yuxtaposición horizontal. Yuxtaposición vertical.
- Separación-vinculación de imagen y sonido.
- El plano secuencia.
- El montaje paralelo.

- Montaje y espacio.
- Montaje y movimiento.
- Montaje y ritmo.
- Montaje multipantalla.
- La mirada y el gesto.
- Visionado, análisis, y discusión del montaje de una secuencia.

Miércoles, 17:30-19:30

PREMIERE PRO: EDICIÓN AVANZADA

- Afinado de la edición.
- Edición y trim en el Timeline.
- Cómo mover, borrar, alargar y recortar vídeo y audio.
- Mantener la sincronía.
- Romper la sincronía.
- Herramientas del Timeline: track select, ripple edit, rolling edit, slip and slide tools, razor tool.
- Ventana Trim.
- Rushing and dragging: encontrar el corte.
- Agrupar y anidar clips.
- Edición multicámara.
- Gestión de secuencias.
- Práctica de afinado.

Jueves, 15:30-17:30

TEORÍA: MONTAJE Y ESTRUCTURA NARRATIVA

- El montaje como escritura.
- Relación entre guión y montaje.
- Escenas, secuencias, actos.
- Estructuras narrativas.
- La estructura en actos.
- Conflicto, progresión, y duración.
- Montaje, memoria, y percepción.
- Estructuras narrativas sin conflicto. Anti-estructuras.

- Narrativa: cortometraje Vs largometraje.
- Montaje de ficción y de no-ficción: comparativa.
- El montaje y los géneros.

Jueves, 17:30-19:30

PREMIERE PRO: EFECTOS

- Tipos de efectos.
- Estética y significado.
- Movimiento, opacidad y modos de composición.
- Animación de vídeo, fotogramas clave.
- Efectos de vídeo, animación de parámetros.
- Estabilización.
- Efectos de velocidad.
- Transiciones.
- Etalonaje.
- Psicología y percepción del color.
- Creación y rastreo de máscaras.
- Capas de ajuste.
- Gestión de efectos.
- Práctica de color.

Viernes, 14:30-16:30

TEORÍA: EL MONTAJE COMO PROCESO

- Conclusiones.
- Decir "montaje" es decir "cine".
- Experimentación.
- Montar (o no) nuestros propios proyectos.
- La relación montador - director.
- Bibliografía.
- Preguntas y respuestas.

Viernes, 16:30-18:30

PREMIERE PRO: SONIDO, TÍTULOS, EXPORTACIÓN

- Mezcla de sonido.
- Efectos básicos de sonido: ecualización y reverberación.
- Expandir el espacio en el campo sonoro.
- Tituladora.
- Exportación de media para distribución: masters, internet, cine digital.
- Los formatos de distribución, explicados.
- Exportación a otras aplicaciones: XML, AAF, OMF.
- Interacción Premiere Pro - After Effects.
- Gestión de proyectos y back-up final.
- Visionado y discusión de las secuencias montadas por los alumnos.
- Despedida.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHAS 21 al 25 de Noviembre de 2016

HORARIO Lunes a Jueves de 15:30 a 19:30h / Viernes 14:30 a 18:30h

DURACIÓN 20hrs

LUGAR Espacio EDA - SGAE

DIRECCIÓN Calle Abdón Terradas 4, 1ra Planta. Madrid 28015

PRECIO 235€

DESCUENTO Socios DOCMA - 200€

INSCRIPCIÓN desde el 14/10/16 hasta agotar plazas - [Formulario](#)

PLAZAS (limitadas) 15

CONTACTO formacion[a]docma.es

* El horario podría sufrir algún cambio en dependencia de las necesidades de los alumnos. Por favor, si te interesan otros horarios háznoslo saber.

© Flavio G. García – Berlín - 2016

DOCMA Asociación de Cine Documental
Nº Registro Nacional de Asociaciones: 588725