Universidad de Navarra

Introducción a la Posproducción Audiovisual

Guía docente 2024-25

PRESENTACIÓN

Breve descripción:

La postproducción es la última etapa del proceso de producción de una película. Donde se toman la últimas decisiones sobre cómo contar la historia para que se entienda racional y emocionalmente. La elección de los planos, cuándo ponerlos, cuánto tiempo duran, la música, el sonido, los efectos... y más elementos, son los ingredientes que configuran un buen montaje.

En esta asignatura aprenderemos a adquirir el criterio necesario para saber editar teniendo en cuenta las necesidades narrativas de lo que estamos contando. Las habilidades técnicas se irán adquiriendo según avance el programa a través de ejercicios semanales que analizaremos uno por uno en clase.

Paralelamente el alumno va a adquirir conocimientos de realización ya que las prácticas deben grabarlas ellos mismos. Una de las premisas es "grabar para ser editado".

El uso del teléfono móvil y/o portátil en clase está prohibido.

- **Titulación**: Comunicación Audiovisual, Periodismo y Márketing
- **Módulo/Materia**:
  - Comunicación Audiovisual: Módulo 6. Materia. Formación Complementaria
  - Periodismo: Módulo 5. Materia. Formación Complementaria
  - Marketing: Módulo 7. Nivel 1. Formación Complementaria / Introducción a la Postproducción Audiovisual
- **ECTS**: 3 ECTS
- **Curso, semestre**: Primer Cuatrimestre
- **Carácter**: Optativa
- **Profesorado**: Fermín Gil Sánchez de Muniain (Responsable de la asignatura) y Beñat Antoñana
- **Idioma**: Castellano
- **Aula, Horario**: Jueves de 12:00 a 14:00 Aula 1140 (Aula Máster). Facultad de Comunicación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1.CONOCIMIENTOS

RAO4 - Conocer las nociones básicas sobre composición de la imagen y las reglas de la gramática audiovisual.

2.HABILIDADES

RA14 - Aplicar los conocimientos técnicos, tecnológicos y profesionales necesarios en la elaboración de contenidos audiovisuales.

RA15 - Idear, planificar y desarrollar proyectos compartidos en el ámbito de la comunicación audiovisual.

RA17 - Corregir y ajustar los errores cometidos en los procesos creativos y organizativos de la edición y realización de productos audiovisuales.

RA19 - Idear y realizar en equipo proyectos audiovisuales.

RAO13 - Identificar y aplicar los elementos específicos de la producción audiovisual en las distintas fases de la elaboración de contenidos audiovisuales.

3.COMPETENCIAS

RA25 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma de decisiones responsable y a la resolución de problemas.

RA30 - Conocer y poner en práctica los principios básicos de la realización (iluminación, edición, sonido y cámara) de contenidos audiovisuales.CE15 - Conocer y poner en práctica los principios básicos de la realización (iluminación, edición, sonido y cámara) de contenidos audiovisuales.

OBJETIVOS

1) Conocimiento y aplicación de los procesos de **guión**, **producción** y **realización** audiovisual en sus diversas fases, tanto desde el punto de vista **creativo** (escritura y visualización) como de la **organización y gestión** de recursos, teniendo en cuenta las peculiaridades propias de la ficción cinematográfica.

2) Capacidad para asumir las competencias del **editor** en cualquier género audiovisual.

3) Capacidad para asumir las competencias del **editor**: imaginar y articular un relato en imágenes y sonidos, adoptando un punto de vista y sabiéndolo plasmar narrativamente mediante el montaje.

4) Capacidad de **trabajo en equipo**, desde el respeto profesional y el desempeño de las propias competencias; teniendo en cuenta la jerarquía Productor-Director-Editor.

5) Capacidad para asumir **retos creativos** dentro de las limitaciones de toda producción, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

6) Capacidad de adaptación a los **cambios tecnológicos** que impone la digitalización e integración de las nuevas tecnologías en el proceso de edición.

7) Actuar conforme a los **códigos de buenas prácticas** y asumiendo los principios de la responsabilidad social.

8) Práctica sistemática de **autoevaluación crítica** de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos creativos de contenidos audiovisuales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1) Conocer el diseño (preproducción) y ejecución (producción) de un producto audiovisual teniendo en cuenta el proceso de edición.

2) Asimilación de los profundos cambios que la **digitalización** impone tanto en los procesos de producción y edición.

3) Adquisición de un método de trabajo personal, a través de la sistematización de las técnicas propias del editor.

4) Adquirir e interiorizar el compromiso personal, ético y estético como **creadores de una obra audiovisual**, con el fin de encontrar una voz y una mirada propias.

5) Desempeño del quehacer profesional desde una **ética de respeto** y **solidaridad**.

6) Aprendizaje de la **praxis** y los **estándares profesionales** nacionales e internacionales (especialmente de países anglosajones), así como del **argot** profesional en castellano e inglés, para trabajar en proyectos de índole internacional.

PROGRAMA

1. Introducción a la asignatura. Enfrentar las críticas artísticas

2. Principios del montaje convencional. El montaje de continuidad.

3. Transiciones.

4. Grabar con claqueta, crear guion de edición y flujo de trabajo entre script, director y editor.

5. Edición de tráilers de películas.

6. Comedia visual.

7. Tiempo empleado para cada plano, el montaje rápido.

8. Montaje paralelo.

9. Formatos y códecs de exportación.

10. Montaje y ritmo musical.

11. Vídeo vertical: realización y montaje

12. Montaje no convencional

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Todas las semanas habrá una entrega para analizar en casa y en clase. Estos trabajos consisten en una grabación y montaje de vídeo que incluya los conceptos aprendidos en la clase de la semana.

Tendremos visionados para aprender algunas herramientas de montaje.

Las clases son prácticas y corresponden a 26 horas. Habrá trabajos individuales todas las semanas que corresponden más o menos a 49 horas individuales o en grupo.

EVALUACIÓN

Universidad de Navarra

CONVOCATORIA ORDINARIA

- Se tendrá en cuenta la participación en clase.
- La entrega de los trabajos semanales supondrá un 60% de la nota. El resultado de la práctic es
  lo importante, sino que se haya entregado puntual. Sí es necesario que se apliquen los con la clase. La no asistencia a clase no exime de la entrega de los ejercicios.
- Habrá un examen práctico donde se planteará un ejercicio que refleje el conocimiento del programa y la capacidad de montaje. Vale un 40%, y es obligatorio entregarlo para hacer media. La fecha de entrega es el día 18 de diciembre.
- Las clases son obligatorias y no está justificada la inasistencia. Esto es porque son clases prácticas que no se pueden
  recuperar. Para aprobar la asignatura es necesario asistir al 75% de las clases. En caso de no poder asistir presencialmente deberán hacerlo a través de un sistema remoto.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- Para la convocatoria extraordinaria se realizará el mismo trabajo. La fecha de entrega se definirá según el calendario de exámenes.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Prof Beñat Antoñana bantonana@unav.es

- Despacho 2500 Edificio FCOM. Planta Segunda

Prof Fermín Gil fgilsanchez@unav.es

- Despacho 2460 Edificio FCOM. Planta Segunda

BIBLIOGRAFÍA

The technique of film and video editing, *Ken Dancyger* (editorial Focal Press) Localízalo en la Biblioteca

Out of Order: Storytelling Techniques for Video and Cinema Editors, *Ross Hockrow* (editorial Paper Back) Localízalo en la Biblioteca

Edit like a pro (link de descarga)

Montaje y postproducción audiovisual, *Antonio Peláez Barceló* (editorial Altaria) Localízalo en la Biblioteca

Blog ELBUENMONTAJE (Álvaro Bonet y Javier Callejón)

RECURSOS DE INTERNET

Tutoriales de Premiere CC LINK

Universidad de Navarra

Recopilar brutos y proyecto de Premiere LINK

Edit to the beat LINK

Montar para generar tensión LINK

3 conceptos básicos de montaje en *La jungla de cristal* LINK

La mirada del espectador en el montaje LINK

6 reglas de Walter Murch LINK

¿Son erróneas las reglas de Walter Murch? LINK

Hermanos Cohen (composición) LINK

Comedia visual en *Home Alone* LINK

Mostrar el pensamiento en *Sherlock* LINK

El suspense en *A quiet place* . Primera secuencia analizada LINK

Comedia visual LINK

Comedia visual en Edgar Wright LINK

Comedia visual en Buster Keaton LINK

Transiciones Scott Pilgrim LINK

Transiciones Stranger Things LINK

Transiciones 13 razones LINK

Cómo se editó BABY DRIVER LINK

UNIKA