

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA

TECNOLOGÍAS DE POST-PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

CUERPO DOCENTE

DOCENTE RESPONSABLE

Adjunto a/c

Esp. Juan Pascual SGRÓ

Auxiliar Docente

Lic. Esteban LÉPORI

Ayudantes Alumnos

Victor Cabrera

Ciclo Lectivo:

2024

ÍNDICE

I - IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	3
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MATERIA.	3
II – OBJETIVOS DEL CURSO	4
OBJETIVOS GENERALES	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
III – CONTENIDOS	4
FUNDAMENTACIÓN	4
NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES DEL PROGRAMA DE LA MATERIA.	5
PROPUESTA DE TRABAJOS PRÁCTICOS.	5
IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN	6
CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN	7
CRONOGRAMA DE CLASES 2024	7
VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS	7
VII – BIBLIOGRAFÍA	8
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	8
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	9

I - IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: Tecnologías de Post-producción Audiovisual

CÓDIGO: (41-07)

TRAYECTO: Introducción al Lenguaje Audiovisual

CARRERA: Lic. en Diseño y Producción Audiovisual (L.DiPA23)

INSTITUTO: Instituto A. P. De Ciencias Humanas

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS: 1er año - 2do Cuatrimestre

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 4 hs.

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 64 hs.

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR:

- Para Cursar y Aprobar: Ninguna materia por ser de cursado en el 1er. año

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES:

- Clases teóricas - prácticas: Viernes de 9 a 12 hs
- Consultas: A Confirmar

- Material de estudio, soporte bibliográfico y clases remotas. A través del EVEA (plataforma Moodle de la UNVM). Sin límites de días y horarios.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MATERIA.

Software y hardware de edición. Tipos de edición. Herramientas básicas. Edición de secuencias en continuidad. Transiciones. Etapas y flujos de edición (ingesta, intermediación, export). Compresión. Corrección de color. Composición multicapa. Títulos.

II – OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES

- Abordar la problemática e importancia de la evaluación, selección e implementación de los recursos tecnológicos y tecnologías adecuadas a los procesos de postproducción audiovisual.
- Conocer los métodos de trabajo predominantes en el campo de la edición audiovisual.
- Desarrollar un sentido crítico con relación a la aplicación de las tecnologías de postproducción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconocer los aspectos técnicos y tecnologías involucradas en la etapa de postproducción audiovisual.
- Incorporar el vocabulario específico y los procedimientos de postproducción para aplicarlos en la práctica profesional.
- Identificar las principales prestaciones de los programas de edición y software de composición digital de video.
- Desarrollar estrategias de producción audiovisual acorde a las posibilidades materiales, técnicas y humanas acorde al mercado nacional e internacional.

III – CONTENIDOS

FUNDAMENTACIÓN

La historia del cine y del audiovisual está marcada por la innovación de las tecnologías y técnicas de producción al igual que por la continua revisión del lenguaje propio del medio. Las tecnologías implementadas, tanto analógicas como digitales marcan en cada periodo cambios prácticos y operativos que conllevan a nuevos modos y concepciones sobre la obra audiovisual. Las constantes relaciones del medio con las herramientas informáticas y los procesos digitales crean nuevos procesos y reconfiguran los campos de realización profesional. La industria audiovisual enfrenta hoy la necesidad comercial de circulación sobre diferentes medios, soportes y dispositivos; la obra audiovisual es diseñada para multiplataformas y las narrativas tienden a la transmedia. Las herramientas técnicas/tecnológicas aceleran los procesos de grabación, producción y edición, estandarizando mecanismos del lenguaje audiovisual que transforman su modelo de realización en función de equipos cada día más rápidos, versátiles, prácticos y portátiles.

Este panorama no sólo es prometedor sino que requiere en el estudiante la actualización de conocimientos en función de las técnicas de postproducción, la aptitud operativa para con las herramientas intervinientes en los procesos de producción en el audiovisual y el desarrollo reflexivo sobre el modo en que las técnicas producen huellas en el propio lenguaje. Es por esto que es fundamental en esta instancia de formación profesional, proporcionar las herramientas teóricas para que los estudiantes transiten los procesos de tratamiento de la imagen, desde su captura hasta la salida final, introduciendo los conceptos sobre hardware y software interviniente en esos procesos, como así también al uso de la terminología específica.

El/la estudiante desarrollará las aptitudes técnicas necesarias respecto a los procesos de postproducción audiovisual que se utilizan en la generación digital, focalizando en el manejo de sistemas de edición, capacitándose en el uso de nuevas tecnologías, como activo generador de contenidos audiovisuales.

NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES DEL PROGRAMA DE LA MATERIA.

UNIDAD 1: Conceptos básicos

Fundamentos de edición digital y recursos del montaje cinematográfico. Definiciones conceptuales. Roles, áreas, etapas. Perfiles de hardware y dispositivos de edición. Configuración de un proyecto de edición.

Características de la media. La noción de formato. Gestión de archivos digitales. Captura, ingesta y adquisición de media. Edición por corte directo. Exportación básica.

UNIDAD 2: Edición

Tipos de edición online y offline. Modos de edición: edición al vuelo, edición de tres puntos, edición multicámara. Etapas y flujos de trabajo de edición

Herramientas básicas. Transiciones y efectos. Edición de secuencias en continuidad. Edición de audio. Sincronismo. Tiempo y ritmo.

UNIDAD 3: Procesos de postproducción y gráfica en movimiento

Corrección de color básica. El monitor de forma de onda y el vectorscopio. Herramientas para la posproducción digital. Reencuadre y estabilización. Diseño de Títulos. Gráfica cinética. Composición multicapa.

PROPUESTA DE TRABAJOS PRÁCTICOS.

PRÁCTICO N°1: Edición de una escena

Objetivos:

- Introducir a las tecnologías y flujos de trabajo implicadas en la edición audiovisual.
- Conocer las herramientas fundamentales de edición audiovisual.

Actividad:

A partir de un material proporcionado por la cátedra se deberá construir la edición de una escena empleando las herramientas básicas de edición de video y audio. Se deberá tener en cuenta las especificaciones de la media original para la configuración del proyecto y las especificaciones de exportación solicitadas.

PRÁCTICO N°2: Videominuto - Procesos de Postproducción

Objetivos:

- Introducir los conceptos básicos de corrección de color.

- Conocer procesos básicos de postproducción.
- Reconocer las especificaciones para la exportación a diferentes pantallas y plataformas.

Actividad:

Diseñar y producir un videominuto. Aplicar correcciones de color básica y expresivas. Se deberán planificar planos que contemplen composición digital y efectos visuales de postproducción.

PRÁCTICO N°3: Piezas de difusión - Gráfica en movimiento

Objetivos:

- Introducir las herramientas de composición de gráficas en movimiento.
- Conocer las características del contenido audiovisual para redes.

Actividad:

Diseñar y realizar dos piezas de difusión del cortometraje desarrollado en el Taller de Producción Audiovisual. Las piezas deben tener un carácter de promoción del corto pensado para su difusión en redes. Las mismas deberán incluir el diseño del Título principal del audiovisual, y los roles principales del equipo y actores.

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación importa el seguimiento del estudiante y su proceso de conocimiento sobre los conceptos, la asimilación de los contenidos teóricos y su puesta en práctica, la integración de los conocimientos, la búsqueda creativa, la investigación, la predisposición al análisis y la resolución proyectual de una producción audiovisual.

La materia tiene dos herramientas fundamentales de evaluación, las entregas de los trabajos prácticos y la evaluación final de carácter teórico.

Los Trabajos Prácticos serán entregados en la fecha propuesta y se evaluarán los conceptos dictados de la unidad que represente, los objetivos planteados y las consignas realizativas estipuladas.

La visualización del trabajo será en clase y de manera presencial, allí se harán las observaciones y correcciones para que el estudiante pueda mejorar su producción. El estudiante deberá tener el 100% de los Trabajos Prácticos aprobados al final de la cursada. Para todos los trabajos prácticos habrá instancias de recuperación y corrección.

El examen parcial es de carácter escrito y sobre los contenidos teóricos. Su aprobación es con una nota igual o mayor a 4 (cuatro).

Se tomará (1) parcial durante el cuatrimestre, el cual tendrá su instancia de recuperatorio. Los/las estudiantes que recuperen y obtengan nota igual o superior a siete (7) podrán acceder a la condición de promoción, de igual manera.

En el examen se evalúan los temas vistos durante el dictado de clases, la bibliografía propuesta y los conceptos surgidos de las prácticas realizadas.

La asistencia para regularizar la materia no podrá ser menor al 75%. La nota final obtenida resultará del promedio de las notas obtenidas en los trabajos prácticos y la nota del examen parcial.

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

CONDICION DE LOS ALUMNOS

Todos aquellos alumnos/as que cumplan con las directivas emanadas de la Universidad, en cuanto al régimen de correlatividades referidas a las materias que deban tener aprobadas y/o regularizadas, podrán cursar la presente materia. Al finalizar el ciclo lectivo, todos los alumnos quedarán encuadrados en alguna de las siguientes condiciones:

1. ALUMNOS/AS PROMOCIONALES: quienes al finalizar el cursado de la materia, hayan cumplido con el 100% (sin perjuicio de los recuperados o no) de los trabajos prácticos y, además, hayan aprobado el parcial (en su fecha original o en la del recuperatorio) con una nota de 7 (SIETE) o más, serán considerados como *PROMOCIONALES*.

IMPORTANTE: para obtener la condición de estudiante en calidad de PROMOCIÓN, el/la estudiante no podrá tener tanto en los trabajos prácticos como en los exámenes parciales una nota inferior a 6 (seis).

2. ALUMNOS/AS REGULARES: quienes al finalizar el año lectivo, hayan cumplido con el 100% de los trabajos prácticos y además, hayan aprobado el parcial (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota de 4 (CUATRO) o más, serán considerados como *REGULARES*.

Estos alumnos deberán rendir examen final de los contenidos teóricos en alguno de los turnos de exámenes fijados por la Universidad.

3. ALUMNOS/AS LIBRES: quienes no hayan completado el cursado o al finalizar el mismo, NO hayan cumplido con el 75% de los trabajos prácticos, o que NO hayan aprobado el examen parcial (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota de 4 (cuatro) o más, serán considerados como *LIBRES*. Este alumno deberá acordar con la cátedra los trabajos a presentar para poder tener opción a ser evaluado en los contenidos teóricos.

V – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La materia es de carácter cuatrimestral y prevé un total máximo de 15 clases teórico-prácticas, a razón de un encuentro por semana.

Habrán dos clases, una para cada uno de los parciales, de síntesis general y consulta a fin de integrar los conocimientos desarrollados y subsanar dudas sobre aspectos puntuales de la temática del curso. Se reservan dos encuentros destinados a la evaluación de conocimientos adquiridos mediante una prueba escrita y dos encuentros destinados a sus respectivos recuperatorios. La organización de la materia en función del número de clases y las unidades temáticas quedaría ordenada como se indica a continuación:

CRONOGRAMA DE CLASES 2024

ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES				
CLAS E	FECHA	CLASE TEÓRICA - PRÁCTICA	TRABAJOS PRACTICOS	UNID.
1	9-ago	Definiciones conceptuales de la Postproducción. Roles, áreas, etapas. Software y dispositivos de edición. Configuración de un proyecto de edición	TP1 Edición básica	1
2	16-ago	Características de los media - formatos Edición por corte directo. Montaje en continuidad o en acción		1
3	23-ago		ENTREGA TP1	1
4	30-ago	Tipos y modos de edición. Etapas y flujos de trabajo. Organización. Herramientas	TP2 Videominuto	2
5	6-sept	La expresión a través de la edición. Montaje expresivo o conceptual. Transiciones y efectos.		2
6	13-sep t	Integración y edición básica de sonido. Sincronismo. Deliveries. codecs y compresión.		2
7	20-sep t	MESA DE EXAMEN		
8	27-sep t	Efectos Visuales. Corrección de color.	ENTREGA TP2	3
9	4-oct	Efectos Visuales. Corrección de color.	TP3 Teaser-Trailer	3
10	11-oct	Integración de títulos. Gráficos. Subtitulado		3
11	18-oct	Motion graphics. Composición multicapa		3
12	25-oct	Consulta		
13	1-nov		ENTREGA TP3	
14	8-nov	EXAMEN PARCIAL		
15	15-nov	RECUPERATORIO		
	22-nov	CARGA DE REGULARIDAD		

	6-dic	MESA DE EXAMEN		
	20-dic	MESA DE EXAMEN		

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

La metodología propuesta, desarrolla el proceso de conocimiento mediante exposiciones en clases teóricas y clases prácticas. Los recursos didácticos que se utilizarán serán del tipo: clase exposición, debate, visualización de ejemplos audiovisuales, resolución de casos de estudio.

En cuanto a los materiales de enseñanza-aprendizaje se emplearán guía de trabajos prácticos, apuntes elaborados ad-hoc, videos, presentaciones digitales, bibliografía específica y de consulta, y soporte a través del Aula Virtual.

Siempre que sea posible, se buscará ejemplificar los conceptos de la asignatura con material audiovisual, como disparador para la reflexión del medio como factor importante en el aprendizaje.

En las clases se brindan los conceptos y herramientas teóricas, adecuando los contenidos en un proceso escalonado y complementario al desarrollo de los proyectos audiovisuales de los/las estudiantes en las asignaturas del mismo año.

Herramientas para la asimilación de los contenidos.

- Clases Expositivas.
- Análisis y discusión sobre material audiovisual.
- Presentación oral de proyectos audiovisuales.
- Preguntas autoevaluativas en el Aula Virtual.

Cada encuentro teórico-práctico será de 3 horas de duración, previendo una pausa intermedia de 20 min a 30 min.

La modalidad de trabajo de las clases teóricas será la siguiente:

- 1) Repaso y consulta de los temas vistos con anterioridad a cargo de los alumnos y/o en función de preguntas puntuales que formulará el profesor.
- 2) Exposición a cargo del profesor del tema particular del día, con apoyo de imágenes, videos o material didáctico.
- 3) Se utilizará el tiempo final para adelantar la temática de las próximas clases, aclarar aspectos administrativos vinculados con fechas de asistencia a clases prácticas y dar explicaciones sobre la modalidad, pautas de elaboración, criterios de evaluación y plazos límites de presentación de Trabajos Prácticos (TP) o evaluaciones parciales.

La clase práctica se desarrollará en 1:30hs de duración, profundizando en aspectos relacionados con problemas concretos de la producción audiovisual.

Modalidad de trabajo de la clase práctica.

- Resolución de casos prácticos o modelicos.
- Práctica en laboratorio o taller.
- Visionado de documentales sobre el campo de conocimiento.

VII – BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

SÁNCHEZ, Rafael C (2008). Montaje Cinematográfico: arte en movimiento. 1a ed. 3a reimp. Buenos Aires. Ed. La Crujia.

PONCE, Alberto (2013). La película manda. Conversaciones sobre el montaje cinematográfico en Argentina. -1a ed - Saénz Peña: Universidad Nacional de Tres de Febrero.

CHANG, Justin (2014). Edición y montaje cinematográficos. Ed. Naturart.

MURCH, Walter (2003). En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. Ed. Ocho y Medio, Libros de Cine.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Guía de usuario de Adobe Premiere

<https://helpx.adobe.com/ar/premiere-pro/user-guide.html>

Revista Técnica Cinematográfica

<https://www.cameraandlightmag.com/>