

20 MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

DIPLOMATURA | OCTUBRE/JUNIO | PRESENCIAL

WWW.INSTITUTODELCINE.ES

C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID
TEL. (+34) 914478040
E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

**Instituto
del Cine
Madrid**

2º AÑO DIPLOMATURA DE MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

En el 2º Año de la Diplomatura de Montaje cinematográfico se pretende formar a los alumnos/as como futuros montadores de Cine y TV dentro de la industria audiovisual, para ello se abordarán las distintas temáticas, corrientes cinematográficas y estilos narrativos de manera transversal a lo largo de las distintas asignaturas que conforman el curso.

Este 2º Año de Montaje, tiene como objetivos fundamentales:

- Comprender la importancia de las estructuras narrativas
- Adquirir una metodología de trabajo independientemente del soporte y herramientas con las que se trabaje
- Manejar las herramientas, programas de montaje mas utilizadas; Avid Media Composer
- Aprender a trabajar en equipo y las distintas relaciones del montador con los otros oficios, producción, sonido, cámara, laboratorio, músico...
- Formar futuros montadores/as críticos, analíticos y creativos

Para conseguir estos objetivos el curso está estructurado en una serie de asignaturas teórico/prácticas a cargo de distintos profesores, profesionales en activo.

PLAN DE ESTUDIOS

El enfoque del curso es fundamentalmente cinematográfico, ya que una vez conocida la metodología de trabajo en este medio, podrán acceder tanto al entorno laboral cinematográfico como televisivo.

Todas las **asignaturas tienen un desarrollo teórico-práctico**, por tanto en todas ellas se plantearán una serie de ejercicios prácticos, tanto específicos, instrumentales, como montaje de secuencias de películas y documentales, para el afianzamiento de los distintos contenidos tratados en cada una, así como las distintas prácticas obligatorias realizadas por el conjunto de Diplomaturas de la escuela.

A lo largo del curso realizarán distintos ejercicios prácticos; los propios de ayudantía; creación de proyectos, importación del material de rodaje, sincronización de tomas, organización del material y preparación del material para el/la montadora, conocimiento del programa y efectos como cromas, exportación de materiales para los siguientes procesos y el conformado.

Los propios de montaje; realizarán el montaje de una serie de secuencias de películas ya estrenadas, donde se trabajarán las distintas estructuras narrativas así como el ritmo, las emociones y el raccord, realizarán el montaje en paralelo de secuencias y montarán un manojito de secuencias donde se trabajará el concepto de afinado. Esto se trabajará tanto en narrativa cinematográfica como en documental.

A lo largo de todo el curso y de forma paralela a estos ejercicios prácticos propios de cada asignatura, tendrán q hacer el montaje de los cortos que semanalmente se realizan en la escuela, para ello tendrán un tiempo determinado y como **práctica final de la escuela y obligatoria para poder obtener el título, tendrán que realizar el montaje de al menos 2 de los cortos finales.**

PROGRAMA

1. AVID MEDIA COMPOSER

Pablo Vallhonrat

OBJETIVOS

- Creación de proyectos, bins y secuencias.
- Herramientas básicas de montaje.
- Herramientas avanzadas de montaje.
- Montaje multicámara.
- Efectos básicos.
- Efectos avanzados.
- Operaciones avanzadas de gestión de archivos.

2. AYUDANTÍA DE MONTAJE

Pablo Vallhonrat

OBJETIVOS

- Funciones y responsabilidades del ayudante de montaje. Saber estar en la sala de montaje y comunicación con el resto de departamentos antes de empezar a montar.
- En entorno AVID: creación del proyecto, organización del proyecto, transcodificación de materiales y sincronización como trabajo diario.
- Preparación del material y todos los partes para el montador.
- Coordinación del trabajo del ayudante y el trabajo del montador una vez finalizado el rodaje.
- Salida de materiales con el montaje cerrado: preparar todos los materiales necesarios para el músico, sonido, laboratorio y efectos.
- Chequeo de conformado para dar el visto bueno definitivo.

3. CINE DOCUMENTAL; FORMAS HÍBRIDAS

Berta Frías

OBJETIVOS

- Construcciones narrativas a partir de lo real.
- Una historia no-lineal del cine documental.
- Conflictos en el cine documental.
- Planteamientos formales: desde el relato a la ficción / documental.
- Construcción de personajes en el cine documental.
- Paradigmas narrativos adaptados.
- Montaje de secuencias.
- Estructuras narrativas heterodoxas.

4. NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA

Berta Frías

OBJETIVOS

- Metodología de trabajo en la práctica del montaje.
- Estudio del valor y uso de los planos desde un punto de vista narrativo: acción, interpretación y cámara.
- Búsqueda del orden de montaje que narre la acción dramática de forma más clara y con la mayor emoción posible, a través de esto, podemos crear distintas sensaciones o emociones.
- El raccord o la continuidad, como y cuando romper las leyes de la continuidad.
- El proceso de afinado del montaje.
- El punto de vista del director: cómo apropiarnos de éste para conseguir mirar a través de su mirada.

5. HISTORIA DEL MONTAJE EN EL CINE

Jacqueline Venet

OBJETIVOS

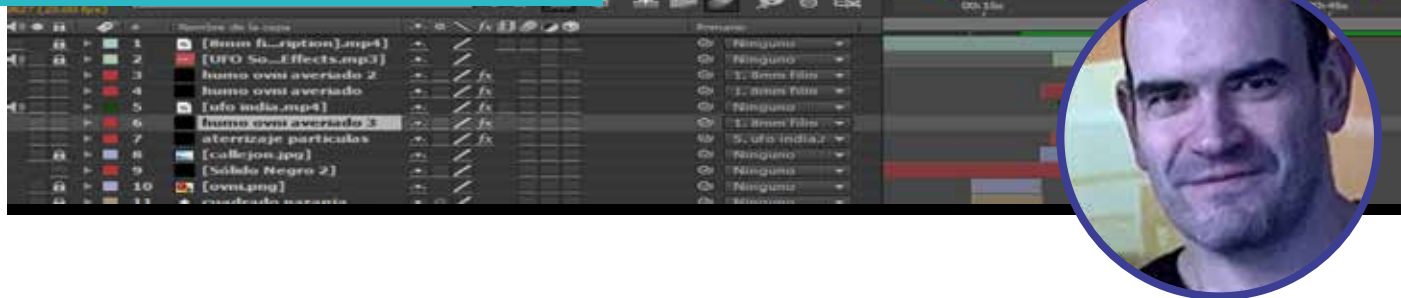
- Concepto de Montaje. Montaje cinematográfico y en otras artes. La imagen y el plano como gramática cultural. Tipologías.
- El montaje del cine primitivo: consolidación de un lenguaje estándar que anticipa los principios del cine para el gran público: de los hermanos Lumière a Griffith.
- El montaje ruso y la exploración del lenguaje cinematográfico. Del efecto Kuleshov al montaje intelectual de Eisenstein.
- El montaje documental. Neutralidad, objetividad y curiosidad antropológica.
- El montaje naturalista con intención dramática.
- Los ismos cinematográficos, actitudes expresivas ante el plano: Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo, Abstraccionismo.
- Montaje en el cine de posguerra, años 50 y 60: de Orson Welles a la Nouvelle Vague.
- El cine occidental del último tercio del siglo XX: Influencia del montaje televisivo. Impacto del videoclip.
- El cine periférico del último tercio del s.XX, cines orientales y de América Latina.
- Montaje y Cine de autor: la poética autoral y su exploración en el lenguaje del montaje para crear un mundo propio.

Además del análisis fílmico de cada sesión en clases, se dedicará tiempo extraescolar, como tarea complementaria, al visionaje y el análisis de filmes (correspondientes a cada periodo histórico estudiado así como aquellos más contemporáneos que lo reescriben).

La lectura y análisis de bibliografía pasiva de textos sobre imagen, montaje e historia del cine serán igualmente imprescindibles.

6. AFTER EFFECTS Y MOTION GRAPHICS

Jose Carlos Panadero

INTRODUCCIÓN A AFTER EFFECTS

¿Qué es Adobe After Effects?

- Usos principales: Motion Graphics, VFX, animación.

Interfaz del programa

- Ventana de composición, timeline, panel de proyecto.
- Herramientas básicas (selección, pluma, texto, etc.).
- Personalización del espacio de trabajo.

Creación y configuración de proyectos y composiciones

- Tipos de proyectos y configuraciones iniciales.
- Resolución, FPS y duración de la composición.
- Entender el procesamiento mediante cacheo de fotogramas
- Espacios de color

Importación y gestión de medios

- Formatos compatibles.
- Organización en el panel de proyecto.
- Creación de una plantilla de proyecto.
- Creación de carpetas y precomposiciones.

Introducción a capas

- Tipos de capas: imágenes, texto, sólidos, formas, videos.
- Concepto de jerarquía y orden de las capas.
- Propiedades básicas: posición, escala, rotación y opacidad.

Herramientas básicas de animación

- Línea de tiempo.
- Principios básicos de interpolación (lineal vs. suavizado).
- Spacing y Timing.
- Uso de las técnicas de aceleración/desaceleración suaves
- Tipos de keyframes.
- Smoother
- Esbozo de Movimiento
- Ondulador

HERRAMIENTAS INTERMEDIAS Y MOTION GRAPHICS

Capas de texto y animaciones

- Creación de texto estático y dinámico.
- Animadores de texto preestablecidos.
- Animación de caracteres y palabras.

Capas de forma

- Creación y edición de formas básicas.
- Animación de propiedades de forma (tamaño, trazo, relleno).
- Deformadores de capas de forma.

Uso de precomposiciones y canal de procesamiento

- Ventajas de las precomposiciones.
- Vinculación de composiciones en el proyecto.
- Modificación dentro de precomposiciones.

Uso de máscaras y mates

- Creación de máscaras y ajustes.
- Animación de máscaras.
- Modos de fusión y transparencia de capas.
- Creación de mates
- Asistentes de creación de mates

Efectos y controles de efectos

- Aplicación básica de efectos (Blur, Glow, Color Correction).
- Tipos de parámetros y controles.
- Uso del panel de controles de efectos.
- Ajustes preestablecidos de After Effects.

Técnicas avanzadas de animación y curvas

- Introducción a curvas.
- Curvas de velocidad y curvas de valores.
- Oscilación.
- Seguimiento.
- Overshooting y Undershooting.
- Stop Motion.

Gráficos esenciales y plantillas de Motion Graphics

- Introducción al panel de gráficos esenciales.
- Creación y exportación de plantillas reutilizables.
- Integración con Adobe Premiere Pro.

7. POSTPRODUCCIÓN DE IMAGEN

Alejandro Ronda

INTRODUCCIÓN CONCEPTOS TÉCNICOS

Ceros y puntos

- Estructura de carpetas.
- Nomenclatura de archivos.
- Backups, transcodes, etc.

Cuestión de imagen

- Características de una imagen.
  - Resolución.
  - Muestreo de color.
- Espacios de color
  - Log/raw/screen reference.
- Bitrate / Compresiones

Del sensor a la pantalla

- Procesos de manipulación de imagen.
- Departamentos involucrados.

Pipelines y Workflows

- DIT-Data Wrangler-Ayudantía de montaje.
- Gestión archivos entre departamentos.
- Deliveries.

Actividades

- Documento de comunicación interdepartamental.
- Diseño de una pipeline de una producción audiovisual.
- Diseño de una estructura de ficheros.
- Práctica de trabajo con material de cámara hasta entrega de delivery.

BERTA FRÍAS
Montadora de Cine

Montadora de 10 largometrajes de ficción: **Deliciosa Fruta Seca** (2017) de Ana Caridad Sánchez (Perú), **El cuerno de la abundancia** (2008) y **7 días en La Habana** (2011), ambas de Juan Carlos Tabío, **Afinidades**, de Vladimir Cruz y Jorge Perugorria (2010); **Castillos de cartón**, de Salvador García Ruíz (2008); **Que parezca un accidente**, de Gerardo Herrero, (2007); **La sombra de nadie**, de Pablo Malo (2007), **Una mujer invisible**, de Gerardo Herrero (2007); **Días Azules**, de Miguel Santesmases (2006) y **Los aires difíciles**, de Gerardo Herrero (2006); y de 3 largometrajes documentales: **Nosotros** (2012) de Adolfo Dufour, Primer Premio Tiempo de Historia en la SEMINCI de Valladolid, **Tanger Gool** (2015) de Juan Gautier y **Rebeladas** (2022) de Andrea Gautier y Tabatta Salinas, España-México. También tiene una larga experiencia como Ayudante de Montaje y editora de making of de películas: **Perder es cuestión de método**, de Sergio Cabrera (2004); **El principio de Arquímedes**, de Gerardo Herrero (2004); **Para que no me olvides**, de Patricia Ferreira, (2004); **La vida que te espera**, de Manolo Gutiérrez Aragón, (2003), entre otras.

JACQUELINE VENET GUTIERREZ
Profesora, crítico y ensayista de cine

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba, con Título de Oro y Máster en Estudios sobre Cine Español por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Cursa actualmente el Doctorado en Cine Español en la Universidad de Zaragoza, España. Ha sido Profesor Adjunto de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV) y de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte (FAMCA), así como Promotora Cultural y Especialista en Audiovisuales del Centro Hispanoamericano de Cultura de La Habana. PRESCI).

PABLO VALLHONRAT
Montador de Cine

Formado en el Instituto de Cine de Madrid, actualmente trabaja como Ayudante de Montaje en proyectos como el documental **El Marco de la Cara** (2023), el largometraje **Un Nuevo Proyecto** (2020) y como Montador en el documental **De Interés General** (2021) de Miguel Ángel Sánchez y el largometraje **El Escondite** (2020). Su trabajo se ha especializado en proyectos audiovisuales de corte artístico como **De arroyos, bosques y torrentes** (2024), **La sombra incisa. Bordeando el hielo** (2022) y **¡Volar! 100 años en el cielo** (2019). También ha dirigido y montado varios videoclips para el grupo Carolina Durante como **En verano**, **Ornitofilia** (2017), **Cayetano** (2018) y **Las Canciones de Juanita** (2019).

JOSE CARLOS PANADERO

Especialista en Motion Graphics, VFX y Composición digital

Editor y especialista de los motion graphics, efectos visuales, composición digital, animación, programación y digital publishing.

Ha trabajado en campañas publicitarias para marcas como Mercedes, Chevrolet, Hyundai, Nokia, Coca-Cola, American Express, Nationwide y Reebok, entre otras. Esta amplia experiencia profesional le ha llevado a desarrollar tareas de supervisión de postproducción y asesoría técnica en numerosos proyectos audiovisuales.

Candidato al Goya a los Mejores Efectos Visuales en el año 2017 por ***La Historia de Jan*** y en el año 2021 por ***Destello Bravío*** y ganador del Goya al Mejor Cortometraje de Animación 2019 por ***Madrid 2120*** donde realizó las tareas de colorista y supervisor de Motion Graphics. **Actualmente único Master Trainer de Cinema 4D en España.**

ALEJANDRO RONDA SANTAMARÍA

Colorista, supervisor y compositor VFX

Activo en el sector audiovisual desde 2007 ha abarcado diversidad de proyectos, su experiencia cubre los roles de dirección de fotografía, colorista, supervisión, y compositor VFX en múltiples proyectos nacionales e internacionales. Últimamente también ha trabajado en digitalización volumétrica 3D y 360 para proyectos audiovisuales orientados a la divulgación y preservación digital de patrimonio.

También es formador, dando clases de fotografía, narrativa audiovisual, nuevas tecnologías audiovisuales y es official trainer de Blackmagic, ha impartido clases en instituciones como Instituto del Cine Madrid, The Core, CEV, K-Twin, Fictizia, UCAM (chile) y Lightbox Academy.

**Instituto
del Cine
Madrid**

DIPLOMATURAS | MÁSTERES | CURSOS

WWW.INSTITUTODELCINE.ES
C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID
TEL. (+34) 914478040
E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

IR A LA WEB

