

AN13104 Técnicas de edición de audio y video

Estimado colega:

Es un placer darte la bienvenida al curso de Técnicas de edición de audio y video. El objetivo de este curso es proporcionar al alumno el conocimiento y las herramientas necesarias para realizar, de manera profesional, un proyecto audiovisual de principio a fin, desde la concepción de la idea hasta la publicación.

Durante el curso, el libro de texto que se utilizará es *Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book* (2015) en su versión e-book, cuyo autor es Maxim Jago. De manera complementaria, se podrán consultar online los tutoriales gratuitos de la Guía del usuario de Adobe Premiere Pro CC y la Guía del usuario de Audition.

En el tema 7 del módulo 2, se empleará la web aplicación Celtx (<https://www.celtx.com/>) para que los alumnos puedan desarrollar su guion, siguiendo los lineamientos y el formato estándar.

El curso se deberá impartir en el laboratorio de Mac, donde podrás guiar a tus alumnos en la realización de sus actividades y reforzar todo lo aprendido en la parte conceptual.

En el primer módulo del curso iniciarás con el contexto histórico de los medios audiovisuales, cuáles fueron sus inicios y cómo han evolucionado hasta nuestros días. También durante este módulo desarrollarás las habilidades narrativas del alumno, mediante la explicación de los principios básicos de la narrativa visual, reglas de composición, fotografía y montaje.

A través del segundo módulo se iniciará el desarrollo de un proyecto audiovisual, desde el planteamiento de la idea, elaboración del guion, pasando por la planificación y organización del mismo. Para finalmente, durante el tercer módulo, complementar el aprendizaje del alumno con técnicas de edición de audio, animación de gráficos, creación de rótulos y efectos.

Módulo 1. Fundamentos de la creación audiovisual

Durante este módulo se conocerá cual es el contexto histórico de los medios audiovisuales y cómo fue su inicio en México. También se explicarán las características y componentes del lenguaje cinematográfico, así como los fundamentos creativos y técnicos de la composición, la fotografía y el montaje.

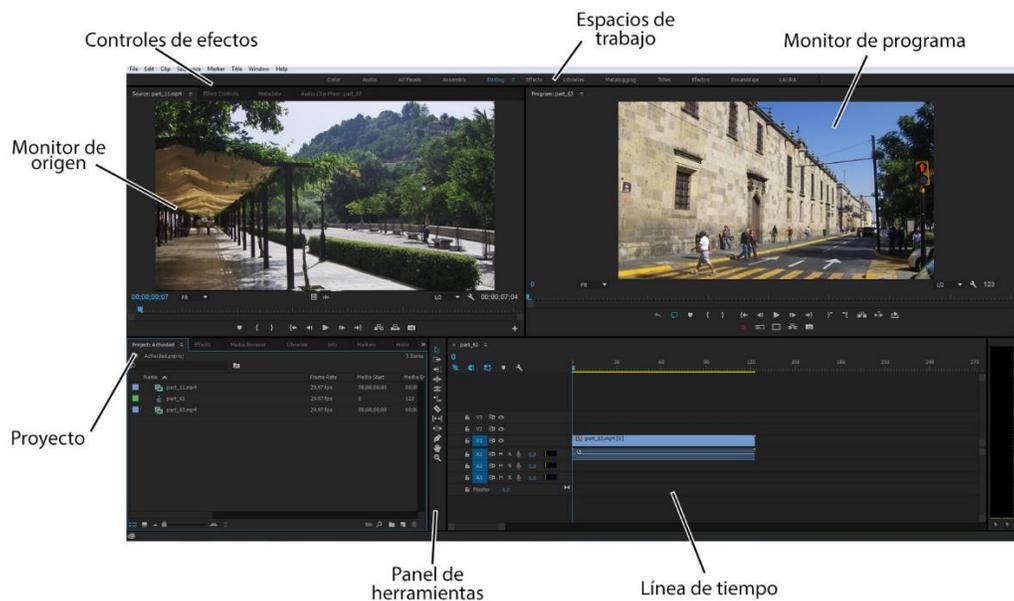
De manera paralela, durante este primer módulo se iniciará el aprendizaje en el uso de Adobe Premiere Pro CC, iniciando con el reconocimiento de la interfaz y flujos de trabajo para, posteriormente, conocer los pasos para la creación de un proyecto, las herramientas y técnicas de edición básicas.

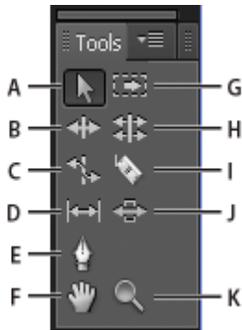
Tema 1. Historia de los medios audiovisuales

En este tema se sugiere que realices un resumen sobre cuáles fueron los inventos y eventos más relevantes que impulsaron el desarrollo de los medios audiovisuales a nivel mundial y en México. Para complementar tu clase sobre el contexto de los medios, puedes consultar el material visual que se anexa y que es adicional al contenido del curso.

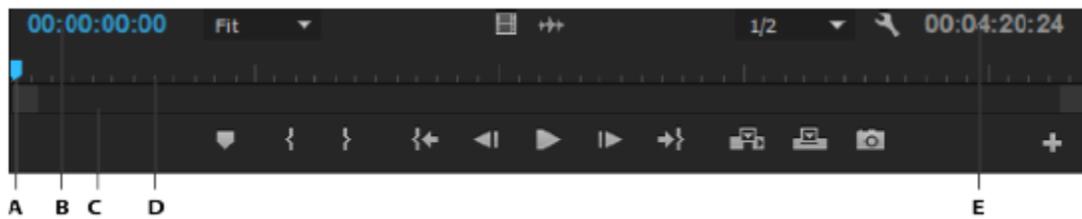
En la parte práctica del tema, se recomienda iniciar con un reconocimiento sobre los diferentes componentes de la interfaz de Adobe Premiere Pro CC, esto con el fin de que el alumno se familiarice con el programa y conozca los diferentes espacios de trabajo. Posteriormente, trata de realizar un breve ejercicio (importa uno o dos videos) en donde puedas mostrar las herramientas, los monitores y sus funciones.

“Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos”.

A. Herramienta Selección; B. Herramienta Editar rizo; C. Herramienta Ampliar velocidad; D. Herramienta Desplazar; E. Herramienta Pluma; F. Herramienta Mano; G. Herramienta Seleccionar pista; H. Herramienta Editar desplazamiento; I. Herramienta Cuchilla; J. Herramienta Deslizar; K. Herramienta Zoom.

Controles de tiempo del Monitor de origen y el Monitor de programa

A. Visualizador de tiempo actual; B. Cabecial de reproducción; C. Barra deslizante de zoom; D. Regla de tiempo; E. Visualizador de duración.

Tema 2. Narrativa audiovisual

Durante este segundo tema se explicarán los componentes principales de la narrativa. El alumno deberá identificar la estructura del relato (planteamiento, nudo y desenlace), los tipos de narrador y focalizaciones, así como los principios del tiempo, tipos de movimiento y espacios. Para ejemplificar algunos conceptos, se sugiere hacer referencia a secuencias o escenas de películas donde el alumno pueda observar la aplicación real.

Flashforward – Película “Destino final”, escena del avión.

Flashback – Película “Ratatouille”, escena de Anton Ego cuando come el ratatouille.

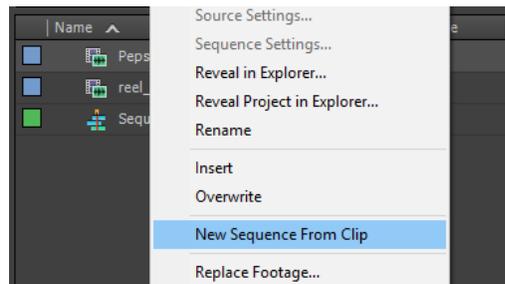
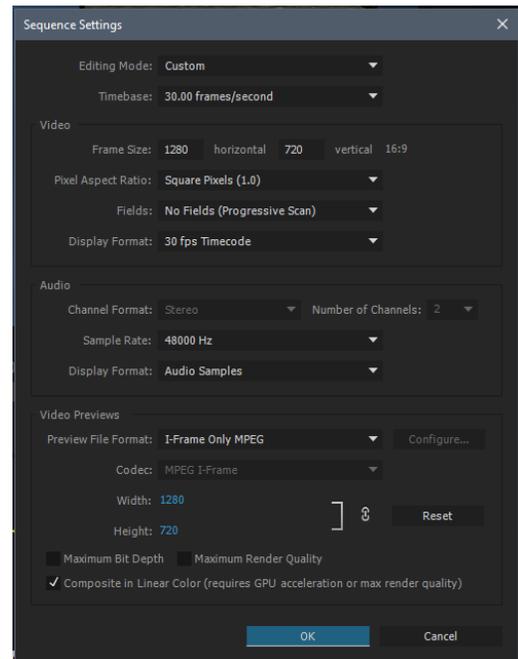
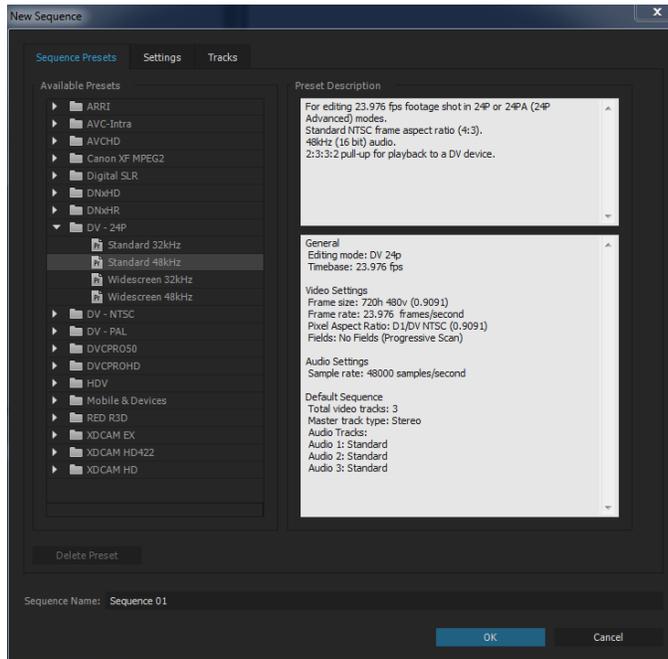
Elipsis – Película “Notthing Hill”, escena de Hugh Grant caminando por el mercadillo.

Narración repetitiva – Película “Código fuente”.

En Adobe Premiere Pro CC se explicarán los pasos para crear un nuevo proyecto y las opciones que existen para la creación de una secuencia. Durante esta lección es importante proporcionar información sobre como planificar y administrar los proyectos, así como la forma en que puede realizar ajustes a una configuración predeterminada.

Creación de secuencias

- Secuencias predeterminadas
- Configuración de secuencia
- Secuencia a partir de un clip

Tema 3. Lenguaje cinematográfico

A través de este tema se conocerán las características y componentes del lenguaje cinematográfico. El alumno aprenderá las diferentes posiciones de cámara, el manejo del eje de acción y el cambio de eje. Para reforzar la explicación, se recomienda realizar un ejercicio, en el cual los alumnos, utilizando sus celulares, puedan ejemplificar los conceptos mediante pequeños videos.

Por otro lado, en Adobe Premiere Pro CC se mostrará cómo importar desde archivos de animación, hasta archivos de música, gráficos o fotografías. A través de este tema, es importante que el alumno se familiarice con el Navegador de medios y conozca los diferentes formatos compatibles con Adobe Premiere Pro CC.

Formatos de video y audio nativos que se pueden importar

Formato	Detalles
3GP, 3G2 (.3gp)	Formato de contenedor de multimedia
AAC	Codificación de audio avanzada
AIFF, AIF	Formato de archivo de intercambio de audio
Apple ProRes	Formato de compresión de video de Apple
ASF	NetShow (sólo para Windows)
ASND	Documento de Adobe Sound
AVC-Infra	Códec de Panasonic
AVI (.avi)	DV-AVI, Microsoft AVI Tipo 1 y Tipo 2
BWF	Formato de difusión Wave
DNxHD	Compatibilidad con envoltentes MXF y QuickTime nativos
DNxHR	DNxHR LB, DNxHR SQ, DNxHR TR, DNxHR HQ y DNxHR HQX
DV	Flujo DV sin procesar, un formato de QuickTime
GIF	GIF animado

H.264 AVC	Distintos medios que utilizan la codificación H.264
HEVC (H.265)	Medios H.265 con resoluciones hasta de 8192 x 4320
M1V	Archivo de video MPEG-1
M2T	HDV Sony
M2TS	Blu-ray BDAV, Flujo de transporte MPEG-2, AVCHD
M2V	MPEG-2 compatible con DVD
M4A	Audio MPEG-4
M4V	Archivo de video MPEG-4
MOV	Formato QuickTime
MP3	Audio MP3
MP4	Película de QuickTime, XDCAM EX
MPEG, MPE, MPG	MPEG-1, MPEG-2
MTS	AVCHD
MXF	<p>Formato Media eXchange. MXF es un formato contenedor que admite ARRIRAW</p> <p>Película P2: variante Panasonic OP1b del vídeo MXF en AVC-Intra LT y AVC-LongG, variante Panasonic Op-Atom del vídeo MXF en DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD, AVC-Intra</p> <p>Sony XDCAM HD 18/25/35 (4:2:0)</p> <p>Sony XDCAM HD 50 (4:2:2)</p> <p>AVC-LongGOP</p> <p>XAVC Intra</p> <p>XAVC LongGOP</p> <p>JPEG2000</p> <p>IMX30/40/50</p> <p>XDCAM EX</p>
MJPEG nativo	1DC

OMF	Formato de proyecto de audio
OpenEXR	Archivos en formatos .EXR, .MXR y .SXR
VOB	Formato de contenedor en medios de DVD
WAV	Forma de onda de Windows
WMV	Windows Media, sólo Windows

Formatos compatibles de imágenes fijas y archivos de secuencia

Formato	Detalles
AI, EPS	Adobe Illustrator
BMP, DIB, RLE	Mapa de bits
DPX	Cineon/DPX
EPS	Adobe Illustrator
GIF	Formato de intercambio de gráficos
ICO	Archivo de icono (sólo Windows)
JPEG	JPE, JPG, JFIF
PICT	Imagen de Macintosh
PNG	Gráficos de red portátiles
PSD	Photoshop
PTL, PRTL	Título de Adobe Premiere
TGA, ICB, VDA, VST	Targa
TIFF	Formato de intercambio de etiquetado

Formatos de archivo de subtítulos y subtítulos opcionales admitidos

Formato	Detalles
DFXP	Perfil de intercambio de formatos de distribución
MCC	MacCaption VANC
SCC	Archivo de subtítulos opcionales de Scenarist
SRT	Formato de subtítulos de SubRip
STL	Archivo de subtítulos de EBU N19
XML	Archivo de texto temporizado de W3C/SMPTE/EBU

Formatos de archivos de proyecto de vídeo compatibles

Formato	Detalles
AAF	Formato de creación avanzado
AEP, AEPX	Proyecto de After Effects
CHPROJ	Proyecto de Character Animator
CSV, PBL, TXT, TAB	Listas por lotes
EDL	EDL de CMX3600
PREL	Proyecto de Adobe Premiere Elements (sólo Windows)
PRPROJ	Proyecto de Premiere Pro
XML	FCP XML

Tema 4. Composición audiovisual

Durante este tema, partiendo de los dos elementos básicos de la fotografía (la luz y el encuadre), se buscará que el alumno identifique las diferentes reglas de composición y trabaje en el dominio del esquema básico de iluminación. Para ejemplificar algunos conceptos, se sugiere hacer referencia a secuencias o escenas de películas donde alumno pueda observar la aplicación real.

En Adobe Premiere Pro CC se abordarán las formas de organización de recursos, utilizando el Panel Proyecto. También se mostrará cómo usar los controles de reproducción y personalización de monitores.

Tema 5. Montaje

A través de este tema, se explorarán los diversos tipos de montaje. El alumno aprenderá los principios básicos del tiempo y ritmo, así como su importancia en dicho proceso. Se recomienda realizar un ejercicio de análisis sobre los tipos de montaje que se emplean en el cine, los comerciales y los videos musicales.

En la parte práctica se trabajará en Adobe Premiere Pro CC, la edición de videos desde el monitor de origen, identificando las funciones adicionales con las que cuenta el panel. También se reforzará la comprensión de la línea de tiempo y configuración de pistas.

Mediante el desarrollo de ejercicios, se mostrarán técnicas básicas de edición, como puede ser el uso de comandos, la secuencia automatizada o la técnica de edición por tres puntos.

Módulo 2. Desarrollo de un proyecto audiovisual

En este segundo módulo se explorarán las plataformas de video disponibles en Internet y la narrativa audiovisual que se aplica en medios digitales.

Los alumnos iniciarán su proyecto audiovisual desarrollando un guion para, posteriormente, realizar la planeación, considerando la elaboración de un presupuesto, cronograma, scouting, casting, storyboard, shooting list y breakdown.

Durante este segundo módulo en Adobe Premiere Pro CC se explicará la función de los marcadores y se practicarán nuevas técnicas de edición. También se mostrará la aplicación de transiciones y efectos, tanto de video como de audio.

Tema 6. Contenidos audiovisuales para nuevas plataformas

A lo largo de este tema, se conocerán las diferentes plataformas de video online que existen y los principios de la narrativa audiovisual en Internet. El alumno analizará los conceptos de transmedia y *storytelling*, a través de los cuales se establece una nueva forma de contar historias en medios digitales.

En Adobe Premiere Pro CC se identificarán los controles adicionales en el Monitor de programas y se trabajará el uso de marcadores, para agregar comentarios en clips y secuencias. También se aprenderá a añadir clips a través de los comandos Insertar y sobrescribir.

Una vez que el alumno haya aprendido a agregar clips y cómo moverlos, deberá practicar cómo quitarlos, ya sea seleccionando segmentos de una secuencia o mediante el uso de puntos de entrada y salida.

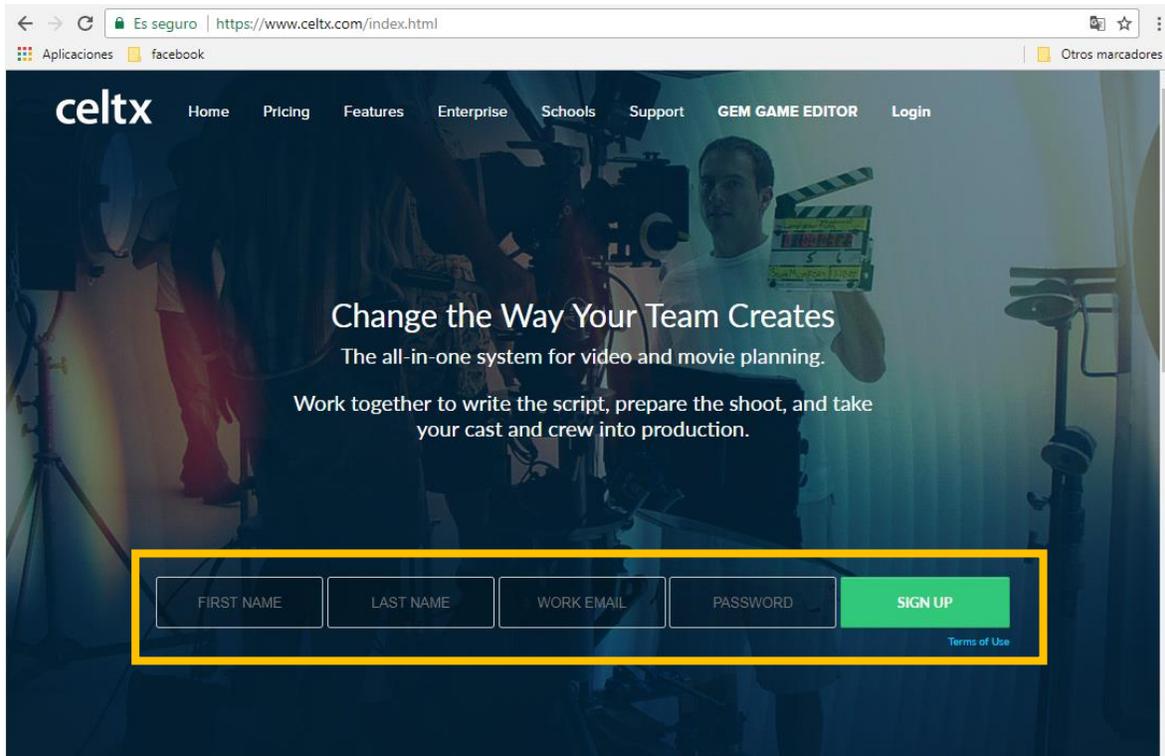
Tema 7. Guion

A través de este tema se conocerán los principios para desarrollar un guion, así como los tipos de estructuras narrativas que existen. El alumno identificará los diferentes tipos de géneros y conocerá las etapas de desarrollo, así como los lineamientos del formato. Para la estructuración de los guiones, se trabajará con la web app de Celtx.

Durante este tema se continuará con el aprendizaje de Adobe Premiere Pro CC, esta vez se mostrarán algunas técnicas de edición avanzada y se identificará el proceso para cambiar la velocidad de un clip. Se trabajará con secuencias anidadas y se aprenderá el proceso de recorte.

Paso 1

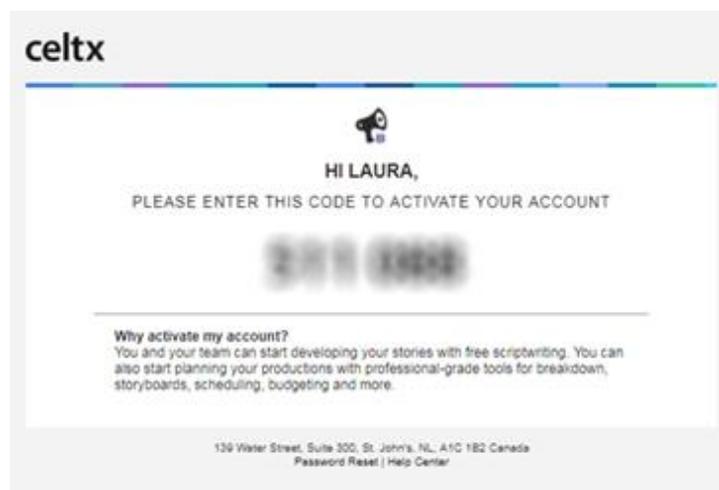
Registro en la página de Celtix.

The screenshot shows the Celtix website's registration page. The browser address bar displays "https://www.celtix.com/index.html". The navigation menu includes "Home", "Pricing", "Features", "Enterprise", "Schools", "Support", "GEM GAME EDITOR", and "Login". The main content area features a background image of a man on a film set. The text reads: "Change the Way Your Team Creates", "The all-in-one system for video and movie planning.", and "Work together to write the script, prepare the shoot, and take your cast and crew into production." Below this is a registration form with four input fields: "FIRST NAME", "LAST NAME", "WORK EMAIL", and "PASSWORD", followed by a green "SIGN UP" button. A "Terms of Use" link is located at the bottom right of the form area.

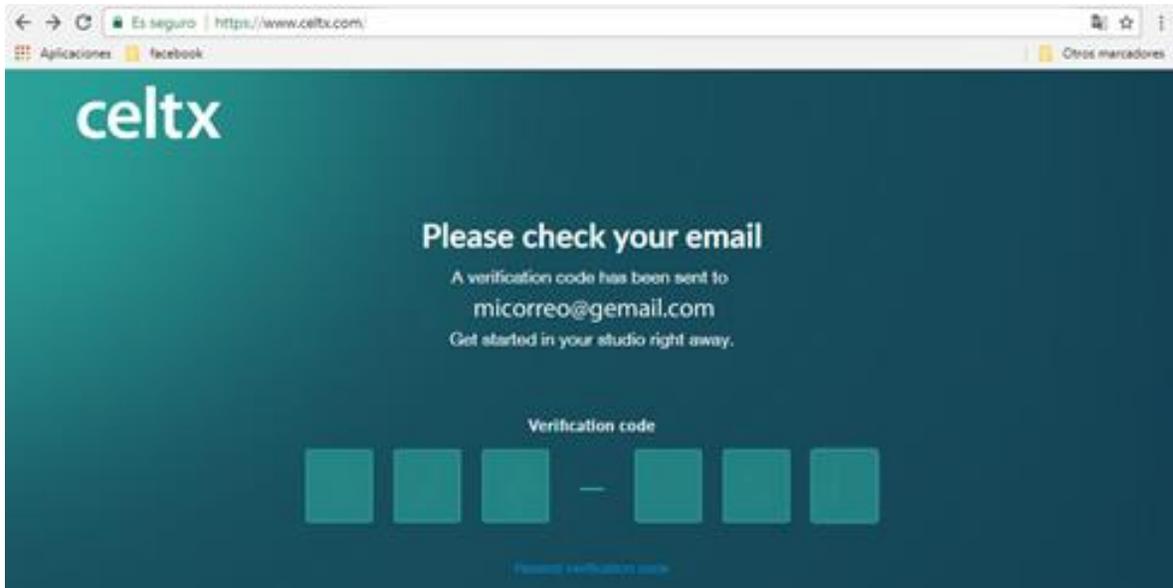
Paso 2

Revisar correo personal y verificar código de activación.

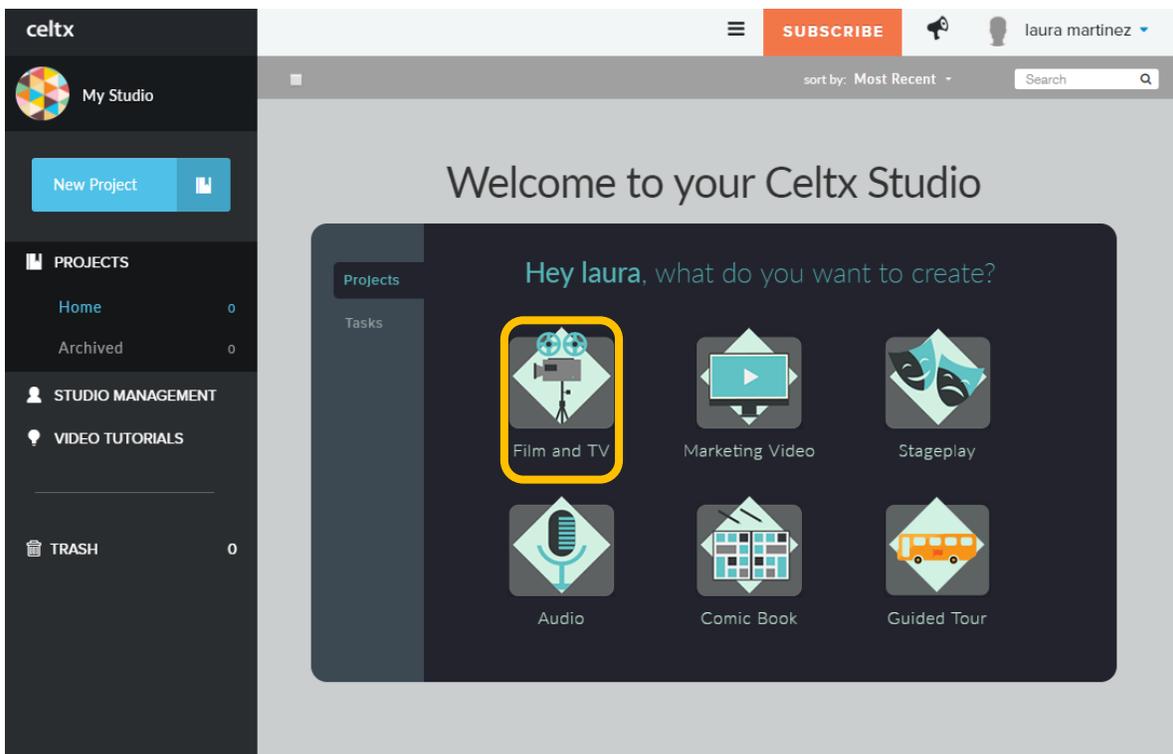
Paso 3

Volver al sitio web y realizar la activación.

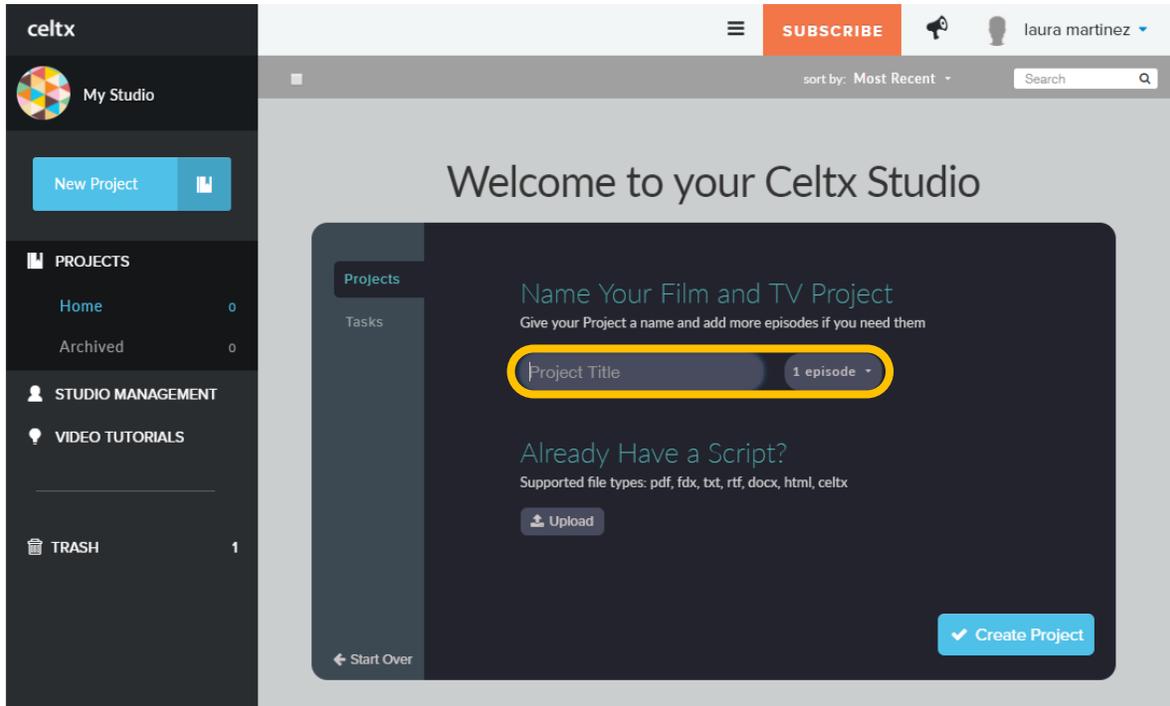
Paso 4

Selecciona el tipo de proyecto.

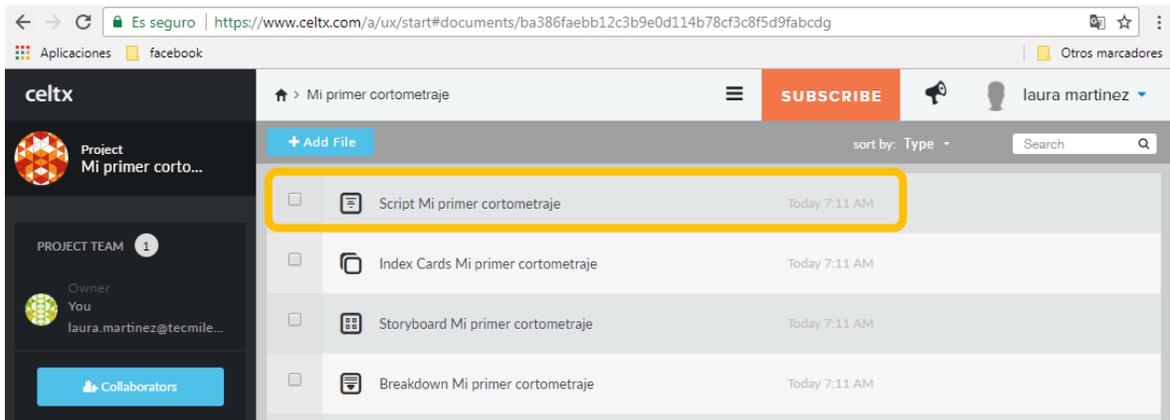
Paso 5

Asigna un nombre.

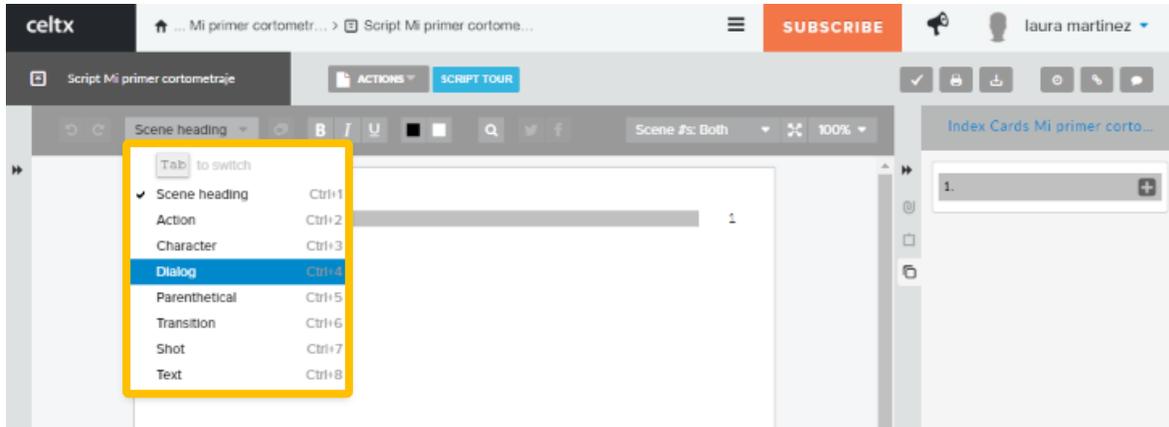
Paso 6

Selecciona el formato de guion.

Paso 7

Inicia la escritura del guion seleccionando el componente correspondiente.

Tema 8. Preproducción

A través de este tema, se identificarán las fases de producción de un proyecto audiovisual y se iniciará la preproducción.

Una vez que el alumno haya terminado el guion, deberá trabajar en el desglose para determinar los elementos necesarios del rodaje y del plan de trabajo. Durante esta primera etapa se conocerá el proceso de casting y elaboración del scouting. Se recomienda realizar ejercicios que le permitan al alumno familiarizarse con el uso de los formatos.

En Adobe Premiere Pro CC se explorarán las transiciones entre clips de video y audio. También se explicará cómo utilizar efectos de video y audio con fines estilísticos o bien, para resolver problemas de origen, como movimiento de cámara, planos borrosos, iluminación, entre otros.

Tema 9. Organización de proyecto

Durante este tema el alumno deberá planificar la filmación de su cortometraje, para lo cual deberá elaborar el storyboard, shooting list y breakdown. Es importante que se realice algún tipo de ejercicio que permita le al alumno familiarizarse con el uso de los formatos.

En la parte práctica de este tema se mostrará cómo usar las herramientas de audio en Adobe Premiere Pro CC. Se explorarán los componentes del espacio de trabajo, así como el funcionamiento del mezclador de audio y los controles para ajuste de volumen.

Tema 10. Técnicas de composición digitales

En este tema se conocerán los pasos para el uso de efectos y controles de composición disponibles en Adobe Premiere Pro CC. El alumno comprenderá el efecto de opacidad y transparencias del canal alfa, así como la función de las máscaras.

A través de un ejercicio con pantalla verde, se trabajará con el efecto Ultra key, el cual puede convertir un color en transparente. También se mostrarán las opciones de ajuste del canal alfa, en función de su posición en la pantalla, su brillo o su color.

Los siguientes recursos son materiales de apoyo adicionales al contenido del curso; al entrar a cada sitio deberás considerar los términos y condiciones que rigen al mismo.

Para la realización del ejercicio, en la siguiente página se pueden encontrar ejemplos gratuitos de Chroma key backgrounds:
Chroma Key Backgrounds. (2009, 25 de febrero). *Chroma Key Backgrounds* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/user/acterencom/about>

Módulo 3. Postproducción

A través de este módulo, el alumno complementará su aprendizaje con técnicas de edición de audio utilizando Adobe Audition CC, el cual le permitirá mezclar, editar y crear contenido de audio.

También se explorarán las múltiples opciones de corrección de color que Adobe Premiere Pro CC ofrece y se mostrará los diferentes métodos de interpolación para realizar animaciones.

De manera complementaria, se trabajará con las herramientas de edición de texto y creación de formas para diseñar títulos. El alumno aprenderá a insertar elementos gráficos creados en otras aplicaciones de Adobe.

Finalmente, para realizar la publicación de un proyecto, se conocerá la amplia gama de opciones de exportación.

Tema 11. Audio digital

En este tema se abordarán las características y ventajas que ofrece el audio digital. Asimismo, se conocerán los tipos de formatos existentes.

El alumno comprenderá la función del sonido dentro de la dimensión audiovisual. Descubrirá que el audio potencia la imagen y contribuye a dar realismo a la historia. También se explorarán los diferentes tipos de micrófonos según su direccionalidad, alcance y funcionamiento.

Para complementar su aprendizaje en audio digital, durante este tema se trabajará con Adobe Audition CC. Se identificará los componentes de su interfaz, el funcionamiento de las herramientas y los espacios de trabajo.

Tema 12. Edición de audio con Adobe Audition CC

Durante este tema se continuará con la exploración de Adobe Audition CC, identificando las opciones que se tienen para cortar, eliminar y pegar segmentos de audio. También se trabajará con el efecto de Reducción de silbido o el proceso de Reducción de ruido, para eliminar ruidos de estática, aire o ventilación.

Por otro lado, en este tema el alumno abordará la aplicación y configuración de efectos desde el Mezclador, el panel Editor o el Bastidor de efectos.

Tema 13. Corrección de color y efectos de posproducción

En este tema se abordarán algunos principios básicos de corrección de color para, posteriormente, conocer la aplicación de los efectos con los que cuenta Adobe Premiere Pro CC. Durante esta lección el alumno practicará el ajuste a través de los efectos Curva de luminancia y Curvas RGB.

De manera complementaria a la corrección de color, se explorarán las propiedades y ajustes de iluminación, como dirección, intensidad, color, tipo, centro y distribución.

Al finalizar este tema, es importante que el alumno tenga una idea clara de los cambios que puede realizar y el impacto que esos cambios pueden tener en el aspecto general de su proyecto audiovisual.

Los siguientes recursos son materiales de apoyo adicionales al contenido del curso; al entrar a cada sitio deberás considerar los términos y condiciones que rigen al mismo.

Para saber sobre el uso del color en la narrativa audiovisual, revisa el siguiente video: Channel Criswell. (2015, 29 de julio). *Colour In Storytelling* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=aXgFcNUWqX0>

Tema 14. Animación

Durante este tema, se explorarán los controles de efectos de movimiento con los que cuenta Adobe Premiere Pro CC para colocar, rotar o escalar un clip en pantalla. Se mostrarán las características y funciones del efecto Motion, los efectos Transformar y el efecto 3D básico.

A lo largo de esta lección el alumno trabajará los cinco métodos de interpolación, los cuales le permitirán crear animaciones muy diferentes.

Tema 15. Publicación del contenido audiovisual

En este tema el alumno conocerá la gama de herramientas de edición de texto y creación de formas que ofrece Adobe Premiere Pro CC. Aprenderá a usar la opacidad y el color, así como a insertar elementos gráficos creados con otras aplicaciones de Adobe.

También se explorarán las plantillas de título incluidas en Adobe Premiere Pro CC, las cuales proporcionan temas preestablecidos que permiten diseñar rápido y fácilmente un título.

A lo largo de este tema se conocerá el Administrador de proyectos, útil para cuando se trabaja en colaboración con alguien más. Al finalizar la lección, el alumno comprenderá la acción y el proceso de exportar, así como los diversos formatos.

Los siguientes recursos son materiales de apoyo adicionales al contenido del curso; al entrar a cada sitio deberás considerar los términos y condiciones que rigen al mismo.

Para descargar plantillas, te recomendamos visitar:
Adobe Systems Incorporated. (2017). *Adobe Stock*. Recuperado de
<https://stock.adobe.com/mx/templates>