

BASIC DETAILS:

Subject:	EDICIÓN DIGITAL AUDIO/VIDEO AVANZADO		
Id.:	30169		
Programme:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2008 (BOE 15/12/2008)		
Module:	EXPERTO EN TV		
Subject type:	OPTATIVA		
Year:	3	Teaching period:	Primer Cuatrimestre
Credits:	3	Total hours:	75
Classroom activities:	34	Individual study:	41
Main teaching language:	Castellano	Secondary teaching language:	Inglés
Lecturer:		Email:	

PRESENTATION:

Editing is the main process during the post production and one of the most important in each production (in tv and films). That part of work not only requires a coherent way to join or split the shots correctly, all editors must have a deep knowledge about film, media, arts and some technical skills in, of course, editing and media production.

Editing is not only about the cut. An editor is the person who makes some important technical, narrative and aesthetic choices that decide the final look, the narrative structure and finally: the meaning of the video. An editor is not only a technician, an editor is like a craftsman who works with the technic supported by his own creativity and knowledge.

Gaining a deep control in the managing of a professional editing software allows each student to develop an important amount of technical abilities and skills and provides a better understanding of the audiovisual field.

In this course the students will learn how they can cut a shot or how they can display the elements in a sequence using a profesional software. But the main goal will be to learn how all their decisions during the editing (technical, aesthetic, narrative) will have an important effect in the final result.

PROFESSIONAL COMPETENCES ACQUIRED IN THE SUBJECT:

General programme competences	G01	Capacidad de análisis y síntesis
	G02	Resolución de problemas
	G03	Capacidad de organización y planificación
	G04	Uso de las tecnologías de la Información
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
	G11	Capacidad de investigación
Specific programme competences	E03	Capacidad y habilidad para gestionar técnicas y procesos de producción, registro y difusión en la organización de la producción audiovisual.
	E04	Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la información.
	E05	Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de construcción de las imágenes, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la óptica.
	E06	Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con las cantidades y calidades del sonido durante el proceso de construcción del audio, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la acústica.
	E07	Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la ficción cinematográfica, televisiva, videográfica, radiofónica o multimedia.
	E10	Capacidad para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de recursos técnicos.
E12	Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación de un trabajo audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de	

		comercialización.
	E17	Capacidad para grabar señales sonoras desde cualquier fuente sonora: acústica o electrónica; digital o analógica y de mezclar estos materiales con una intencionalidad determinada teniendo en cuenta los niveles, efectos y planos de la mezcla final masterizada.
	E18	Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack.
	E19	Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.
	E20	Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.
	E22	Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinérgicos sus propios intereses particulares y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.
Learning outcomes	R1	Manejarse con soltura en un entorno de edición profesional.
	R2	Aplicar y relacionar conocimientos audiovisuales generales (estructura, gramática, etc.) en un proceso de edición.
	R3	Aplicar y relacionar conocimientos específicos de edición en un proceso de postproducción.
	R4	Elaborar productos y piezas audiovisuales solventes, acordes a su naturaleza y objetivos particulares y que se adecuen a la exigencias de cada contexto.
	R5	Adquirir una visión crítica y reflexiva de piezas audiovisuales en cuanto a parámetros de edición.

PRE-REQUISITES:

Each student must have:

A basic experience in the managing of editing software such as: AVID, Adobe Premiere or Final Cut.

Knowledge and skills in audiovisual field.

A willingness to learn and an open mind.

SUBJECT PROGRAMME:

Subject contents:

0 - Presentation
0.1 - Introduction of the course
1 - Editing tools: Avid Media Composer
1.1 - First contact with AMC
1.1.1 - Media management
1.1.2 - New projects, main settings
1.1.3 - The Workspace and the Interface
1.2 - Working with AMC
1.2.1 - Bin, Superbin and menus
1.2.2 - The keyboard: basic functions
1.2.3 - The Timeline, Segment Mode (Overwrite, Splice in)
1.2.4 - Trim Mode
1.3 - Audio
1.3.1 - Audio Mixer, Audio Tool, Audio EQ and Audio Punch in
1.3.2 - Working with Audio: Keyframes
1.4 - Titles
1.4.1 - AVID MARquee and Title Tool
1.5 - Digital Effects (FX)
1.5.1 - Working with FX
1.5.2 - FX Patterns
1.6 - Color Correction
1.6.1 - Color Correction Tool
1.7 - Other tools of AMC

1.7.1 - Media Capture

1.7.2 - Multicamera

2 - Advanced practical performances

Subject planning could be modified due unforeseen circumstances (group performance, availability of resources, changes to academic calendar etc.) and should not, therefore, be considered to be definitive.

TEACHING AND LEARNING METHODOLOGIES AND ACTIVITIES:

Teaching and learning methodologies and activities applied:

During the course there will be two kinds of teaching methodologies:

- Master class/ Practical class: the students follow the lessons in real time from their own computers using the software AMC.

- Exercises/ Practical cases: the students make the proposed individual work during the class time.

Student work load:

Teaching mode	Teaching methods	Estimated hours
Classroom activities	Master classes	14
	Practical work, exercises, problem-solving etc.	12
	Coursework presentations	8
Individual study	Individual coursework preparation	41
Total hours:		75

ASSESSMENT SCHEME:

Calculation of final mark:

Individual coursework:	50 %
Final Project:	50 %
TOTAL	100 %

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAPHY AND DOCUMENTATION:

Basic bibliography:

V.A. Media Composer Basics Guide. Avid Technology Inc. 2009.
 MURCH, Walter. In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing, 2nd Edition. SILMAN-JAMES PRESS, 2005
 GOODMAN, Robert. Editing Digital Video: The Complete Creative and Technical Guide. McGraw-Hill/ TAB Electronics, 2002.
 KAUFFMAN, Sam. Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users. Focal Press, 2012.
 VAN HURKMAN, Alexis. Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. Peach Pit, 2013.
 HOCKROW, Ross. Out of Order: Storytelling Techniques for Video and Cinema Editors. AMHERST MEDIA, 2013.
 UNDERDAHL, Keith. Digital Video For Dummies. Hungry Minds, 2006.
 WINER, Ethan. The Audio Expert: Everything You Need to Know About Audio. Focal Press, 2012.
 COLEMAN, Lori. Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV. Focal Press, 2010.

Recommended bibliography:

HERVAS, Christian. El diseño grafico en televisión. Cátedra, 2002.
 BLOCK, Bruce. Narrativa Visual. Omega, 2008.

LLORENS, Vicente. Fundamentos tecnológicos de vídeo y televisión. Paidós, 1995.
AMIEL, Vincent. Estética del montaje. Abada, 2005.
CASTILLO, José María. Elementos del lenguaje audiovisual en televisión. IORTVE, 2002.
CASTILLO, José María. Televisión, realización y lenguaje audiovisual. IORTVE, 2009.
DANCYGER, Ken. Técnicas de edición en cine y vídeo. Gedisa 1999.
EISENSTEIN, Sergei Mihailovich. Hacia una teoría del montaje Vol. 1. Paidós, 2001.
EISENSTEIN, Sergei Mihailovich. Hacia una teoría del montaje Vol. 2. Paidós, 2001.
FERNANDEZ, Federico. Manual Básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós, 2003.
MORENO, Rafael. Avid. Edición de vídeo, Anaya Multimedia, 2007.
ODAJE, Michael; MURCH, Walter. El arte del montaje. Plot Ediciones, 2007.

Recommended websites:

Gettyimages	http://www.gettyimages.es/
Wetransfer	https://www.wetransfer.com/
Jamendo	http://www.jamendo.com/es/
Dropbox	www.dropbox.com
Any Video Converter	http://www.any-video-converter.com/
jDownloader	http://jdownloader.org/
Los CODECS	http://www.mundodivx.com/codecs/codecs.php

* Guía Docente sujeta a modificaciones