

El hombre de la cámara (Человек с киноаппаратом),
Dziga Vertov, 1929.

ARTE Y TECNOLOGÍA: AUDIOVISUALES

Autora:
Aida Vallejo Vallejo
UPV/EHU

PRESENTACIÓN:

Estos materiales pertenecen a una de las unidades temáticas del curso “Arte y Tecnología: Audiovisuales” publicado por la UPV/EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), dentro de la iniciativa OCW (Open Course Ware).

Puedes ver el curso completo en la siguiente web: ocw.ehu.es, en el número 6 (año 2013), dentro de la sección “Arte y Humanidades”.

Cómo citar:

Vallejo, Aida (2013) “Arte y tecnología: Audiovisuales”, en *OCW UPV/EHU*, nº6.

Nota sobre derechos de autor:

El presente trabajo está publicado bajo la licencia Creative Commons, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra de forma libre siempre que se cumplan las siguientes condiciones: reconocer su autoría, no utilizar la obra para fines comerciales y, en caso de crear materiales reutilizando elementos de este trabajo, compartirlos bajo esta misma licencia.

La mayoría de imágenes utilizadas en esta presentación están registradas bajo licencia Creative Commons. Para acceder a la web de origen donde están publicadas, haz clic sobre la flecha situada junto a la imagen.

El resto de imágenes están atribuidas a sus respectivos autores/as, siguiendo la legislación vigente de derechos de autor.

Tema 4: **PRODUCCIÓN Y MONTAJE**

PRODUCCIÓN Y MONTAJE (índice)

- **PRODUCCIÓN:**
  - *Etapas de producción.*
  - *Soportes de grabación, organización de materiales, captura e importación.*
  - *Postproducción: formatos, calidades, exportación.*
  - *Tipos de cables.*
- **MONTAJE:**
  - *Tipos de montaje: analógico/digital, online/offline e interno/externo.*
  - *Programas de edición.*
  - *Transiciones.*
  - *Corrección de color y normalización del sonido.*

ETAPAS DE PRODUCCIÓN

1. Pre-producción:

Idea previa. Desarrollo del guión. Organización de la producción (grabación posterior).

2. Producción:

Grabación/rodaje.

3. Postproducción:

Selección de materiales. Montaje.

4. Distribución y exhibición

SOPORTES DE GRABACIÓN DE IMAGEN

- Digital: La imagen se guarda en forma de archivo numérico (copia directa al ordenador/disco duro)
- En vídeo: La imagen se graba en una cinta magnética (se pierde calidad al hacer copias).
- En film/cine: Celuloide. La imagen se fija en forma de fotogramas (fotografías seguidas)

Celuloide

Antes de rodar la película, para cargar la película fotográfica, la cámara debe estar en un espacio a oscuras para cargar el negativo)

Después de filmar las imágenes es necesario positivar o revelar

By Coyau (Own work) [GFDL (<http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>)], via Wikimedia Commons

Vídeo

Las imágenes se graban en cintas de diversos formatos:

- Betacam
- Mini DV
- DV betacam

*A DVCAM L tape, a DVCPRO M tape and a MiniDV tape.
Imagen de grm_wnr, publicada en Wikimedia Commons*

Tarjetas digitales

Captura al ordenador/disco duro desde la cámara
(con un cable)

O directamente conectar un lector de tarjetas al ordenador

By CompactFlash.jpg: André Karwath aka Aka Secure_Digital_Kingston_512MB.png: Andrew pmk MS-PRO-DUO.JPG: KB Alpha XD_card_typeH_512M_Olympus.png: og-emmet MicroSD_card.jpg: Koweja Memory_Stick_Micro.JPG: J Di at en.wikipedia. Later version(s) were uploaded by Toehead2001 at en.wikipedia. derivative work: Moxfyre [CC-BY-SA-3.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)], from Wikimedia Commons

ORGANIZACIÓN DE MATERIALES

- Visionar los materiales brutos: sonidos e imágenes (en digital los tenemos disponibles directamente, con el celuloide es necesario pasar por el revelado)
- Identificar y organizar materiales. Apuntar toda la información: Códigos de tiempo/cinta, imágenes que vamos a capturar para usar en la película, descripción de las imágenes, problemas técnicos (poca luz, se oye un golpe, etc...: cosas que luego hay que arreglar en postproducción.
- Apuntar los códigos de tiempo(time-codes) TC para crear una EDL (Edit Decision List). Introducir la EDL en un programa toda la información para que lo capture automáticamente.

EDL (Edit Decision List)

EDL (Lista de decisiones de montaje):
Lista con las informaciones de captura (qué imágenes vamos a capturar y sus características).

Información:

- Nombre de la cinta (1, 2, 3 etc...)
- Si el código de tiempo está cortado tenemos que trabajar como si fueran 2 cintas distintas (1A y 1B).
- A la hora de trabajar ON-line introducimos la lista EDL en el ordenador, y éste captura las tomas válidas automáticamente (nos va pidiendo las cintas)

CAPTURA E IMPORTACIÓN

Una vez que tenemos grabados y/o filmados todos los materiales brutos (sonidos, fotografías, vídeo, etc.) es necesario cargarlos en el ordenador, para que puedan ser procesados por el programa de edición.

A tener en cuenta:

- No todos los programas aceptan todos los tipos de archivo,
- Si los archivos de sonido e imagen que hemos grabado no son reconocidos por el programa, es necesario cambiarlos de formato
- Para cambiar de formato (extensión) es necesario utilizar un programa

(Nota: es un error cambiar el nombre de la extensión del archivo, eso no cambia el formato)

Tipos de archivos a importar:

Los programas de edición de vídeo nos permiten importar diversos tipos de archivos:

- Sonidos
- Fotos
- Vídeos
- Negro (fotogramas en negro para hacer fundidos)
- Sobreimpresiones
- Textos (créditos, subtítulos, intertítulos)
- Otras imágenes.
- Cuenta atrás

Tipos de captura:

1. Batch capture: grabar al momento.
2. EDL (con time-code): Medialog y otros programas, utilizando la lista EDL.
3. Digital (de forma directa): copiar el archivo en el disco duro e importar el clip al programa de edición (Premiere).

Batch capture

- Consiste en ir capturando los fragmentos de vídeo que nos interese utilizar en el montaje según los vamos viendo.
- Imita el sistema tradicional de grabación de vídeo.
- Digitaliza las imágenes capturadas en nuestra cámara para procesarlas en el programa de edición.
- Exige mucho más tiempo, por lo que no es rentable hacerlo si trabajamos en un estudio profesional alquilado.

EDL (Edit Decision List)

- A la hora de trabajar cargamos la lista EDL en el programa de edición y/o captura, y el ordenador hace la captura automáticamente (va pidiendo las cintas).
- Información incluida en la EDL:
nombre de la cinta, código de tiempo (time-code) IN y OUT (principio y final del fragmento de vídeo que queremos capturar).

Digital: copiar archivos

- Es el sistema más rápido de captura
- Consiste simplemente en copiar los archivos de imagen y sonido desde el dispositivo de grabación (cámara, grabadora de audio) hasta el disco duro (u otro sistema de almacenaje como servidores).
- A través del cable o lector de tarjetas

POSTPRODUCCIÓN: FORMATOS, CALIDADES, EXPORTACIÓN.

En todo el proceso de edición de vídeo digital es fundamental tener identificados los formatos de imagen y archivo con los que estamos trabajando y elegir los que más nos convengan.

Nunca hay que dejar que la cámara y/o el programa de edición lo decidan por defecto.

Formatos

Tanto en la cámara (captura) como en el ordenador (importación, edición y exportación) es necesario elegir el tipo de archivo y formato con el que vamos a trabajar.

Cámara: en el menú de formatos

Programa de edición: lo elegimos al crear un nuevo proyecto

Formatos a elegir

Los principales formatos que nos van a dar elegir las cámaras y programas de edición son los siguientes:

- Sistema de proyección: Pal/Secam/NTSC
- Frames o fotogramas por segundo: 25, 24, etc.
- Proporción del cuadro: 4:3 o 16:9
- Formato de audio: 32 o 48 kHz

Pal/Secam/NTSC

- En primer lugar hay que elegir entre los formatos PAL/SECAM/NTSC y HD.
- Se trata de formatos estandarizados de vídeo según el número de píxeles de nuestros vídeos.
- Debemos elegir el sistema que se utilice en el país donde queremos que se proyecte nuestra pieza audiovisual.

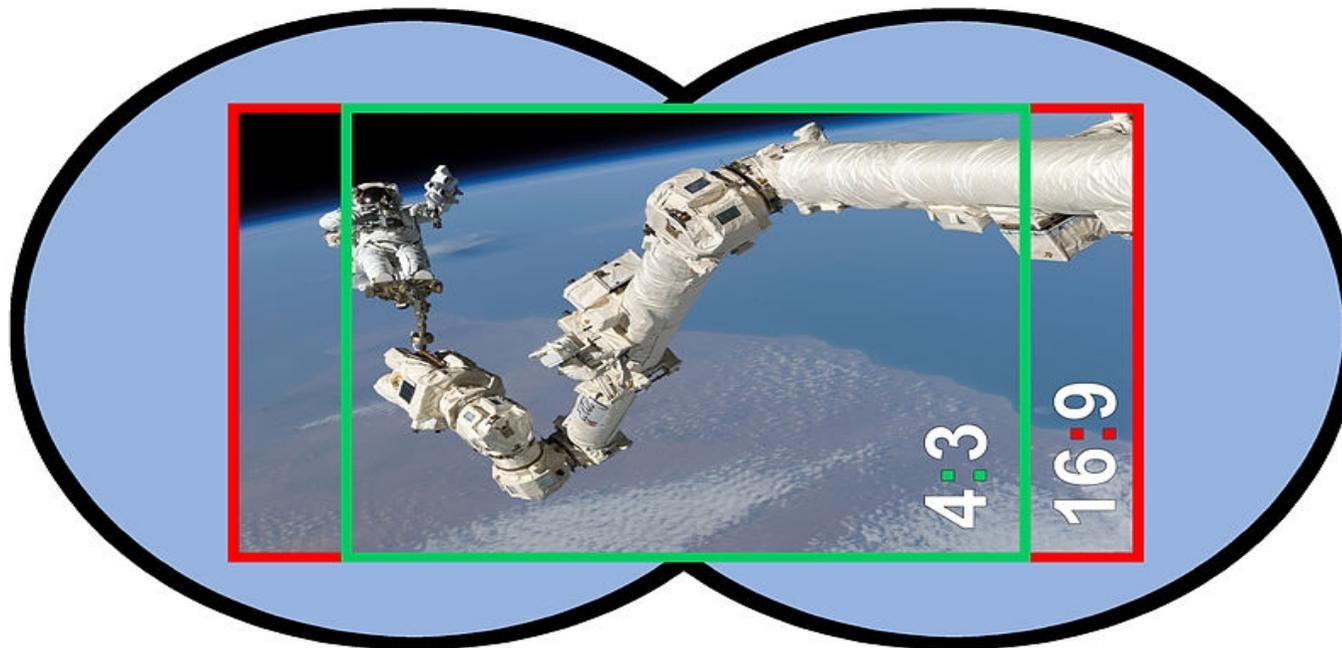

PAL (Phase Alternate Line):

- 25 fps (frames por segundo).
- 625 líneas horizontales.
- Para aumentar la resolución sólo puede aumentar el número de líneas verticales, para lograr más calidad de imagen.

Formatos (4:3-16:9)

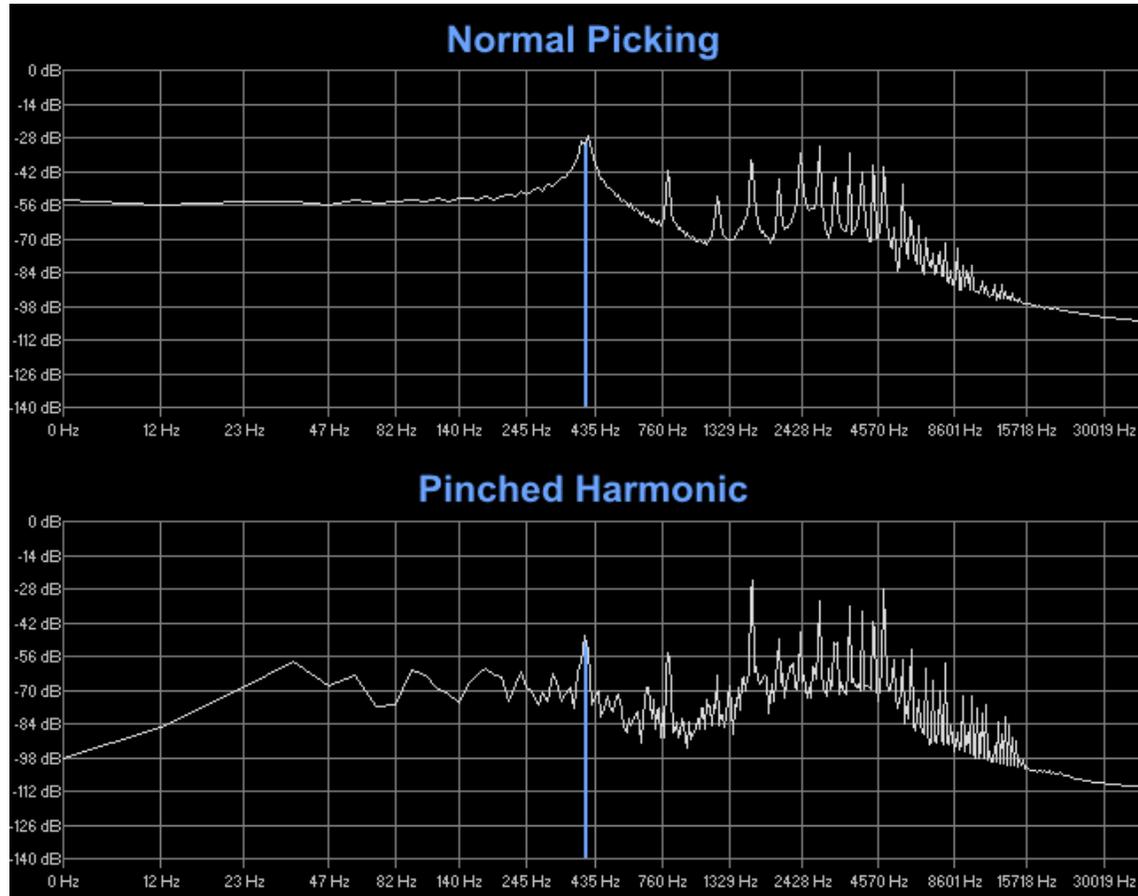
- 4:3
- 16:9 (panoramica=widescreen)

By Andreas -horn- Hornig, de:Benutzer:Sjr [CC-BY-SA-2.5 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>), GFDL (<http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>) or CC-BY-SA-3.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)], via Wikimedia Commons

Formatos (audio)

32kHz
48kHz
(+ calidad)

Imagen de Thomas Baumgartner publicada en Wikimedia Commons

EXPORTACIÓN

- Una vez terminada la edición, es necesario exportar nuestra pieza audiovisual en su versión final para proyección.
- No importa en qué formato estuvieran los vídeos o fotografías originales, es posible crear una película en diversos formatos.

Archivo de proyecto vs archivo de vídeo

¡IMPORTANTE!

Antes de comenzar a editar es fundamental saber diferenciar entre el archivo de proyecto y el archivo de vídeo.

1) Archivo de proyecto

- Es un archivo de poco peso (ocupa pocos kB)
- Se abre con el programa de edición (*Premiere, Final Cut, etc*)
- No contiene las imágenes, vídeos y sonidos de nuestra pieza audiovisual, sino solamente la información sobre cómo combinarlos
- Las extensiones son diferentes según el programa con que editemos (Por ejemplo, *Premiere: .prproj, Final Cut: .fcp o .fcpx*)

Archivo de proyecto: Problemas... MEDIA OFFLINE

- Como el archivo de proyecto no contiene los vídeos, imágenes y sonidos de nuestra película, es necesario que tengamos estos materiales brutos grabados en el disco duro del ordenador.
- Por este motivo, si borramos uno de estos materiales brutos, o si le cambiamos de nombre, el archivo de proyecto no lo encuentra, y el programa de edición de vídeo nos muestra un mensaje que dice “MEDIA OFFLINE”.

2) Archivo de vídeo

- El archivo de vídeo es nuestra película propiamente dicha.
- Puede estar grabada en distintos formatos digitales (.avi, .mpg) o ser transferida a formatos analógicos (celuloide).
- Para conseguir este archivo final, una vez terminada la edición

Archivo de proyecto vs archivo de vídeo (guardar-exportar)

Por regla general, en muchos programas de edición profesional:

- El archivo de proyecto se guarda con la opción “guardar como”
- Y el archivo de vídeo se guarda con la opción “exportar”

Nota:

estas cuestiones cambian continuamente con las nuevas versiones de los programas. Lo importante es saber en todo momento qué formato (extensión) tienen los archivos con los que trabajamos.

Formatos de vídeo digital (SD)

Format	Fabricant	Submostreig	Profunditat de color	Taxa de bits (Mb/s)	Tipus de compressió	Factor de compressió	Resolució
SD (Standard Definition)							
DV/ MINIDV	Varis	4:2:0 (PAL) 4:1:1 (NTSC)	8 bits	25	DCT	5:1	720x576(PAL) 720x480(NTSC)
DVCPRO 25	PANASONIC	4:1:1	8 bits	25	DCT	5:1	720x576(PAL) 720x480(NTSC)
DVCPRO 50	PANASONIC	4:2:2	8 bits	50	DCT	3,3:1	720x576(PAL) 720x480(NTSC)
DVCAM	SONY	4:2:0 (PAL) 4:1:1 (NTSC)	8 bits	25	DCT	5:1	720x576(PAL) 720x480(NTSC)
BETACAM DIGITAL	SONY	4:2:2	10 bits	90	DCT	2,3:1	720x576(PAL) 720x480(NTSC)
BETACAM SX	SONY	4:2:2	10 bits	18/170	MPEG2	10:1	720x576(PAL) 720x480(NTSC)
MPEG IMX	SONY	4:2:2	8 bits	30 40 50	MPEG2	6:1 4:1 3,3:1	720x576(PAL) 720x480(NTSC)
XDCAM	SONY	4:1:1/4:2:0 4:2:2	8 bits	30 40 50	DCT MPEG2		720x576(PAL) 720x480(NTSC)

Imagen de Chiwed (Trabajo propio) [Public domain], publicado en Wikimedia Commons. Modificada por Aida Vallejo

Formatos de vídeo digital (HD)

Format	Fabricant	Submostreig	Profunditat de color	Taxa de bits (Mb/s)	Tipus de compressió	Factor de compressió	Resolució
HD (High Definition)							
DVCPRO 100	PANASONIC	4:2:2	8 bits	100	DCT	6,7:1	1440x1080 960x720
HDCAM	SONY	3:1:1	8 bits	144	MPEG4	4:1	1440x1080
HDCAM SR	SONY	4:2:2 4:4:4	10 bits	440 880	MPEG4	4,2:1 2,7:1	1920x1080
HDV	SONY JVC CANON	4:2:0	8 bits	19/25	MPEG2	18:1	1440x1080 1920x1080 1280x720
AVCHD	PANASONIC SONY	4:2:0	8 bits	18/24	H264 / MPEG4		1440x1080 1920x1080 1280x720
XDCAM HD	SONY	4:2:0	8 bits	18/50	MPEG2		1440x1080 1280x720

Imagen de Chiwed (Trabajo propio) [Public domain], publicado en Wikimedia Commons. Modificada por Aida Vallejo

TIPOS DE CABLES

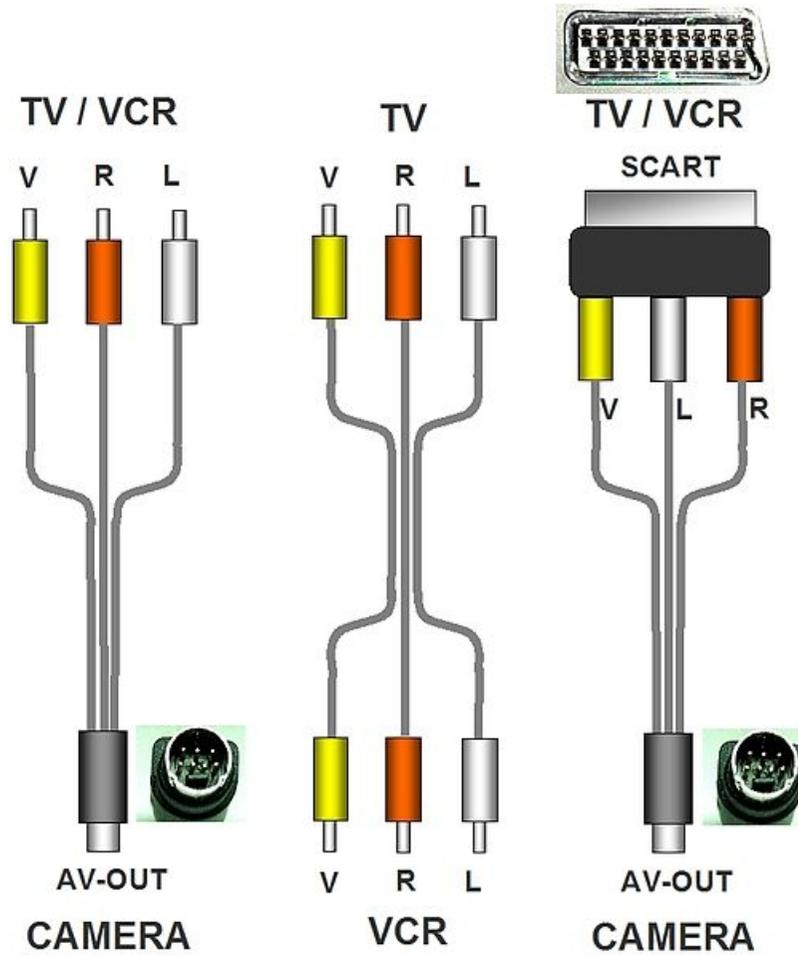
- Vídeo-compuesto
- S-video
- Firewire

Vídeo compuesto

By Namazu-tron [GFDL (<http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>)], via Wikimedia Commons

Video-compuesto

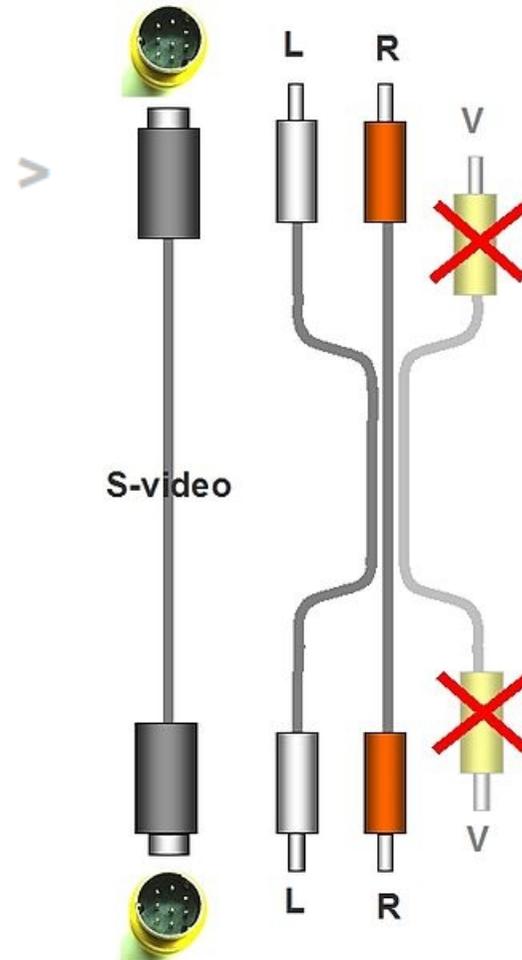

By Bela Nemeth, dipl.ing. (Own work) [GFDL (<http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>) or CC-BY-3.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>)], via Wikimedia Commons

S-Video

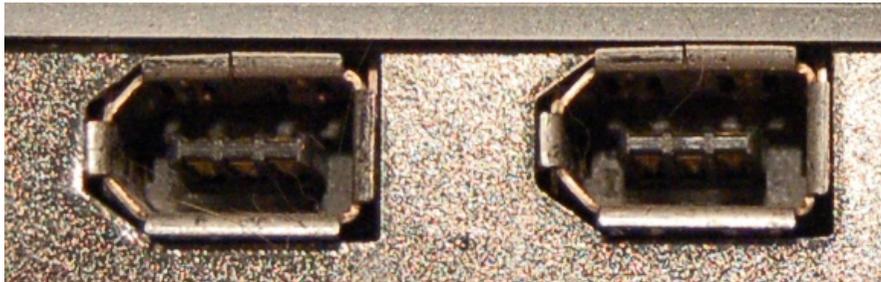

By Evan-Amos (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

By Bela Nemeth, dipl.ing. (Own work)
[GFDL
(<http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>) or
CC-BY-SA-3.0
(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)], via Wikimedia Commons

Firewire

Imagen de Kos publicada en Wikimedia Commons

Imagen de Ctachme publicada en Wikimedia Commons

Fire-wire (IEEE1394, i-link)

Imagen de Ctachme publicada en Wikimedia Commons