

Capítulo 3

La composición y la relación entre los clips y el tiempo

Diego Israel Vaca Almeida
Omar Joel Pupiales Páez
Estefanía Elizabeth Guerra Hernández

Resumen

En esta fase avanzada del curso, profundizamos en la composición y la relación temporal entre clips, explorando cómo interactúan los fotogramas y los clips. Abordamos el concepto de croma key y su aplicación en la edición. Además, dominamos la creación de transiciones y efectos, considerando cómo estas herramientas mejoran nuestras cámaras y escenas. La importancia del audio y el video se enfatiza a medida que aprendemos sobre el registro de audio y la integración de Adobe Premiere y Adobe Audition CC 2021. Finalmente, nos sumergimos en el desarrollo de proyectos audiovisuales, mejorando nuestras habilidades en el manejo de cámaras y planos. Este resumen captura los temas clave abordados en esta fase, brindándonos un conjunto sólido de habilidades para la creación y edición de proyectos multimedia más avanzados.

Palabras claves: croma, clips, escenas, Adobe Premiere, Adobe Audition.

Vaca Almeida, D.I., Pupiales Páez, O.J., y Guerra Hernández, E.E. (2023). La composición y la relación entre los clips y el tiempo. En D.I. Vaca Almeida, O.J. Pupiales Páez y E.E. Guerra Hernández (eds). *Edición de audio y video*. (pp. 57-71). Religación Press. <http://doi.org/10.46652/religacionpress.120.c92>

3.1 La composición y la relación entre los clips y el tiempo

“La Composición y la Relación entre los Clips y el Tiempo” se centra en cómo los clips de video se relacionan entre sí en términos de tiempo y cómo la composición adecuada influye en la narrativa visual. Se explora cómo la secuencia y combinación de clips afectan la percepción del espectador y la coherencia de la historia.

Según Sobchack (2016), “La composición en el cine no se trata solo de cómo los elementos visuales se organizan en el cuadro, sino también de cómo los elementos se organizan en el tiempo, creando una relación narrativa y emocional”. Además, Murch (2001) menciona que “la edición es el proceso de establecer una relación significativa entre los planos, no solo en términos de contenido, sino también en términos de duración y ritmo”.

En resumen, el tema “La Composición y la Relación entre los Clips y el Tiempo” subraya cómo la organización y el montaje de clips de video en la edición de audio y video influyen en la experiencia visual y narrativa.

3.1.1 Los fotogramas y los clips

“Los Fotogramas y los Clips” se enfoca en la importancia de comprender la naturaleza de los fotogramas individuales y cómo se combinan para formar clips en la edición de audio y video. Se explora cómo los fotogramas individuales contribuyen a la construcción de una narrativa visual coherente.

Según Bordwell y Thompson (2008), “Los fotogramas en el cine son las unidades más pequeñas de la película, capturando un instante específico en el tiempo. La edición exitosa implica la selección y combinación estratégica de fotogramas para crear significado”. Además, Arnold (2017), menciona que “la comprensión de los fotogramas y su relación con los clips es fundamental para el control preciso sobre la narrativa visual”.

En resumen, el tema “Los Fotogramas y los Clips” resalta cómo la selección y combinación adecuada de fotogramas contribuyen a la coherencia y el impacto de la narrativa visual en la edición de audio y video.

3.1.2 Que es un croma key

“¿Qué es un Croma Key?” se centra en la técnica del croma key, también conocida como pantalla verde, utilizada en la edición de audio y video para eliminar un color de fondo específico y reemplazarlo con otra imagen o video. Esta técnica es ampliamente utilizada en la industria del cine y la televisión para crear efectos visuales y composiciones avanzadas.

Según Manovich (2013), “El croma key es una técnica que se basa en la eliminación de un color específico en una imagen o video, y su reemplazo con otra imagen o video, lo que permite la superposición de elementos de diferentes fuentes”. Además, Stoughton (2017), menciona que “el croma key ha revolucionado la producción audiovisual al proporcionar una forma eficiente de combinar elementos visuales y crear entornos virtuales convincentes”.

En resumen, el tema “¿Qué es un Croma Key?” destaca cómo la técnica del croma key amplía las posibilidades creativas en la edición de audio y video al permitir la superposición de elementos visuales de manera realista y efectiva.

3.2 Utilización de transiciones y efectos

“Utilización de Transiciones y Efectos” se enfoca en cómo las transiciones y los efectos visuales se utilizan en la edición de audio y video para mejorar la narrativa visual, agregar dinamismo y crear una experiencia más impactante para el espectador.

Según Perkins (2018), “Las transiciones son herramientas esenciales en la edición, permitiendo la suave conexión entre planos y secuencias. Los efectos, por otro lado, permiten la transformación de la apariencia y el ambiente de las imágenes y secuencias”. Weynand y Horton (2020), mencionan que “la selección y aplicación de transiciones y efectos debe ser estratégica, sirviendo a la narrativa y evitando el exceso que podría distraer al espectador”.

En resumen, el tema “Utilización de Transiciones y Efectos” resalta cómo la aplicación efectiva de transiciones y efectos visuales contribuye a una narrativa audiovisual más impactante y envolvente en la edición de audio y video.

3.2.1 Cámaras

“Cámaras de Cine” se centra en la importancia y el uso de diferentes tipos de cámaras en la producción cinematográfica y la edición de audio y video. Se explora cómo las características y capacidades de las cámaras influyen en la calidad visual y en la creación de efectos cinematográficos.

Según Brown (2020), “Las cámaras de cine varían en términos de sensores, resolución, capacidades de grabación y características ergonómicas. La elección de una cámara adecuada depende de la visión creativa del cineasta y de las necesidades específicas del proyecto”. Mamer (2018), menciona que “las cámaras digitales modernas han revolucionado la producción cinematográfica al ofrecer alta calidad de imagen y mayor flexibilidad en la postproducción”.

En resumen, el tema “Cámaras de Cine” resalta cómo la elección y el uso de cámaras adecuadas son fundamentales para lograr la calidad visual y el estilo cinematográfico deseado en la edición de audio y video.

3.2.2 Escenas

“Escenas Cinematográficas” se centra en la construcción y composición de escenas en la producción cinematográfica y la edición de audio y video. Se explora cómo se planifican y desarrollan las escenas para transmitir la narrativa, la emoción y la atmósfera deseada en una película.

Según Katz (2019), “Las escenas en el cine son unidades narrativas que tienen un principio, un medio y un final. Cada escena debe contribuir al desarrollo de la historia y revelar información sobre los personajes y la trama”. Dancyger (2019), menciona que “la composición visual, el movimiento de cámara y la actuación son factores clave en la creación de escenas cinematográficas impactantes”.

En resumen, el tema “Escenas Cinematográficas” destaca cómo la planificación cuidadosa y la ejecución efectiva de las escenas son esenciales para transmitir la historia de manera convincente en la edición de audio y video.

3.3 Utilización de audio y video

“Utilización de Audio y Video” se centra en cómo combinar efectivamente elementos de audio y video en la edición de audio y video para crear una experiencia audiovisual completa y envolvente. Se explora cómo el uso estratégico de audio y video contribuye a la narrativa y al impacto emocional de una producción.

Según Katz (2017), “El audio y el video son dos componentes interdependientes en la producción audiovisual. La sincronización precisa entre el audio y el video es crucial para transmitir una narrativa coherente y efectiva”. Katz y Goldman (2021), mencionan que “el sonido puede tener un impacto significativo en la emoción de una escena y en la percepción del espectador”.

En resumen, el tema “Utilización de Audio y Video” subraya cómo la combinación estratégica de elementos de audio y video en la edición contribuye a la calidad y el impacto general de la producción.

3.3.1 Registro de Audio

“Registro de Audio” se enfoca en la importancia de capturar y utilizar audio de alta calidad en la producción audiovisual y la edición de audio y video. Se explora cómo el sonido influye en la percepción del espectador y en la narrativa general de una producción.

Según Holman (2010), “El registro de audio de alta calidad es esencial para crear una experiencia inmersiva y convincente. El uso adecuado de micrófonos y técnicas de grabación garantiza la claridad y la autenticidad del sonido”. Kellar (2016), menciona que “el audio puede ser un elemento poderoso para establecer el ambiente, el tono emocional y la atmósfera de una escena”.

En resumen, el tema “Registro de Audio” destaca cómo la captura cuidadosa y la utilización efectiva del audio contribuyen a la calidad y la impactante narrativa de la producción en la edición de audio y video.

3.3.2 Combinar Adobe Premiere y Adobe Audition CC 2021

“Combinar Adobe Premiere y Adobe Audition CC 2021” se centra en cómo utilizar de manera eficiente y efectiva las herra-

mientas de edición de video y audio proporcionadas por Adobe Premiere y Adobe Audition CC 2021. Se explora cómo la integración de estos dos programas permite mejorar la calidad del audio en la producción audiovisual.

Según Adobe (2021), “La combinación de Adobe Premiere y Adobe Audition permite un flujo de trabajo fluido entre la edición de video y la postproducción de audio. La capacidad de editar y mejorar el audio directamente en Audition desde Premiere facilita la creación de pistas de audio profesionales”. Además, Ozer (2019), menciona que “esta integración ofrece a los editores una amplia gama de herramientas de procesamiento de audio, efectos y capacidades de mezcla para lograr un sonido de alta calidad”.

En resumen, el tema “Combinar Adobe Premiere y Adobe Audition CC 2021” destaca cómo la colaboración de estas dos aplicaciones optimiza la calidad del audio y la producción general en la edición de audio y video.

3.4 Desarrollo de proyecto audiovisual

“Desarrollo de Proyecto Audiovisual” se enfoca en el proceso completo de crear y desarrollar un proyecto audiovisual, desde la planificación inicial hasta la producción y edición final. Se explora cómo los diferentes elementos se unen para dar vida a una narrativa visual coherente y efectiva.

Según Fernández (2020), “El desarrollo de un proyecto audiovisual implica una planificación detallada que abarca desde

la idea creativa hasta la distribución final. Cada etapa, desde la preproducción hasta la postproducción, juega un papel crucial en la creación de una experiencia audiovisual exitosa”. Langford (2018), menciona que “la colaboración entre equipos, la gestión de recursos y la dirección creativa son elementos clave para llevar a cabo un proyecto audiovisual de manera exitosa”.

En resumen, el tema “Desarrollo de Proyecto Audiovisual” destaca cómo la planificación, producción y postproducción colaborativas son fundamentales para crear una narrativa visual impactante y envolvente en la edición de audio y video.

3.4.1 Manejo de Cámara

“Manejo de Cámara de Video” se enfoca en las habilidades y técnicas necesarias para operar una cámara de video de manera efectiva en la producción audiovisual y la edición de audio y video. Se explora cómo el manejo adecuado de la cámara contribuye a la calidad visual y a la narrativa de una producción.

Según Musburger (2019), “El manejo de la cámara es una habilidad fundamental para los cineastas y videógrafos. El enfoque, la composición, el movimiento de la cámara y la estabilidad son elementos esenciales para lograr imágenes visuales atractivas y profesionales”. Ascher y Pincus (2015), mencionan que “la elección del ángulo de la cámara y los movimientos de cámara pueden influir en la percepción emocional y narrativa de una escena”.

En resumen, el tema “Manejo de Cámara de Video” resalta cómo el dominio de las técnicas de manejo de la cámara contribuye a la calidad visual y a la narrativa efectiva en la edición de audio y video.

3.4.2 Manejo de Planos

“Manejo de Planos Cinematográficos” se centra en cómo utilizar diferentes tipos de planos en la producción audiovisual y la edición de audio y video para transmitir emociones, narrativa y establecer la atmósfera de una escena. Se explora cómo la elección y composición de planos influyen en la percepción del espectador.

Según Brown (2020), “El manejo de planos es una habilidad esencial para los cineastas y videógrafos. La elección de planos, como el plano general, primer plano, plano detalle, entre otros, afecta cómo los espectadores interactúan con la historia y los personajes”. Katz (2017), menciona que “la composición y el encuadre de los planos son fundamentales para crear un impacto visual y emocional en el público”.

En resumen, el tema “Manejo de Planos Cinematográficos” resalta cómo la elección y composición estratégica de planos contribuyen a la calidad visual y a la narrativa efectiva en la edición de audio y video.

3.4.4 Conclusiones

Los temas abordados en este conjunto de lecciones tienen un enfoque integral en la creación y edición de contenido audiovisual. Se exploraron aspectos cruciales de la producción cinematográfica y la narrativa visual, desde la comprensión de los componentes básicos como los fotogramas y los clips, hasta la aplicación de técnicas avanzadas como el croma key y el uso de transiciones y efectos. La utilización de cámaras y la creación de escenas cinematográficas fueron destacados como elementos esenciales para transmitir emociones y contar historias de manera efectiva. Además, se resaltó la importancia de la combinación equilibrada de audio y video, y cómo la colaboración entre Adobe Premiere y Adobe Audition optimiza la calidad sonora. El proceso completo del desarrollo de un proyecto audiovisual fue presentado, desde la planificación hasta la ejecución y la edición. La maestría en el manejo de cámaras y planos se reveló como una habilidad esencial para capturar y transmitir visualmente la narrativa. En conjunto, estos temas proveen a los estudiantes un panorama completo sobre la producción y edición de contenido audiovisual, enfocándose tanto en los detalles técnicos como en la expresión creativa para comunicar efectivamente a través del lenguaje visual y sonoro.

3.4.5 Evaluación

- ¿Qué se entiende por “composición” en la edición de audio y video?
 - a) La mezcla de audio y video.

- b) La organización visual y auditiva de elementos en la pantalla.
- c) La conversión de fotogramas en clips.
- ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un «fotograma»?
 - a) Una transición entre dos clips.
 - b) Un conjunto de clips agrupados.
 - c) Una imagen individual en una secuencia de video.
- ¿Qué es un «croma key»?
 - a) Una técnica para combinar clips de audio y video.
 - b) Un efecto de transición en la edición.
 - c) Una técnica que permite superponer un objeto o personaje en un fondo diferente.
- ¿Cuál es el propósito principal de las «transiciones» en la edición de audio y video?
 - a) Añadir efectos visuales complejos.
 - b) Hacer que la edición sea más rápida.
 - c) Facilitar la conexión suave entre clips y mejorar la narrativa.
- ¿Qué son las «cámaras» en la producción cinematográfica?
 - a) Dispositivos para grabar sonido.
 - b) Instrumentos para capturar imágenes visuales en movimiento.
 - c) Equipos de iluminación en el set.
- ¿Qué función cumplen las «escenas» en la producción cinematográfica?
 - a) Dividir la película en partes.

- b) Definir el tiempo de duración de una película.
- c) Representar un segmento narrativo dentro de una película.
- ¿Qué se logra al «utilizar audio y video» de manera efectiva en la edición?
 - a) Un aumento en la duración total del video.
 - b) Una experiencia audiovisual más completa y envolvente.
 - c) Reducción de la calidad visual.
- ¿Cuál es el propósito principal del «registro de audio» en la edición de audio y video?
 - a) Cambiar la velocidad de reproducción de un clip.
 - b) Añadir efectos visuales al video.
 - c) Capturar y mejorar la calidad del sonido.
- ¿Qué se logra al «combinar Adobe Premiere y Adobe Audition CC 2021»?
 - a) Mezclar clips de diferentes proyectos.
 - b) Optimizar la calidad de video en Adobe Premiere.
 - c) Mejorar y editar el audio directamente desde Adobe Premiere.
- ¿Qué implica el «desarrollo de proyecto audiovisual»?
 - a) Solo la edición final del proyecto.
 - b) El proceso completo desde la planificación hasta la distribución.
 - c) Sólo la grabación de video.

Referencias

- Bordwell, D., & Thompson, K. (2008). *Film Art: An Introduction*. McGraw-Hill Education.
- Brown, B. (2020). *The Filmmaker's Guide to Digital Imaging: for Cinematographers, Digital Imaging Technicians, and Camera Assistants*. Routledge.
- Dancyger, K. (2019). *The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and Practice*. Taylor & Francis.
- Holman, T. (2010). *Sound for Film and Television*. CRC Press.
- Katz, S.D. (2021). *Film Directing: Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen*. Michael Wiese Productions.
- Mamer, B. (2018). *The Director's Toolbox: A Comprehensive Guide to Filmmaking*. Routledge.
- Manovich, L. (2013). *Software Takes Command*. Bloomsbury Academic.

Composition and the relation between clips and time

Composição e a relação entre clipes e tempo

Diego Israel Vaca Almeida

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres | Cayambe | Ecuador
<https://orcid.org/0009-0007-5591-2786>
diego.vaca@intsuperior.edu.ec

Omar Joel Pupiales Páez

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres | Cayambe | Ecuador
<https://orcid.org/0009-0003-0768-5196>
omar.pupiales@intsuperior.edu.ec

Estefanía Elizabeth Guerra Hernández

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres | Cayambe | Ecuador
<https://orcid.org/0009-0008-7633-0192>
estefania.guerra@intsuperior.edu.ec

Abstract

In this advanced phase of the course, we delve into composition and the temporal relationship between clips, exploring how frames and clips interact. We cover the concept of chroma key and its application in editing. In addition, we master the creation of transitions and effects, considering how these tools enhance our cameras and scenes. The importance of audio and video is emphasized as we learn about audio logging and the integration of Adobe Premiere and Adobe Audition CC 2021. Finally, we dive into the development of audiovisual projects, improving our camera and shot management skills. This summary captures the key topics addressed in this phase, giving us a solid set of skills for creating and editing more advanced multimedia projects.

Keywords: chroma key, clips, scenes, Adobe Premiere, Adobe Audition.

Resumo

Nesta fase avançada do curso, aprofundamos a composição e a relação temporal entre os clipes, explorando como os quadros e os clipes interagem. Abordamos o conceito de chroma key e sua aplicação na edição. Além disso, dominamos a criação de transições e efeitos, considerando como essas ferramentas aprimoram nossas câmeras e cenas. A importância do áudio e do vídeo é enfatizada à medida que aprendemos sobre o registro de áudio e a integração do Adobe Premiere e do Adobe Audition CC 2021. Por fim, mergulhamos no desenvolvimento de projetos audiovisuais, aprimorando nossas habilidades de gerenciamento de câmeras e tomadas. Este resumo captura os principais tópicos abordados nessa fase, o que nos dá um conjunto sólido de habilidades para criar e editar projetos multimídia mais avançados.

Palavras-chave: chroma key, clipes, cenas, Adobe Premiere, Adobe Audition.