

EDICIÓN PROFESIONAL DE VÍDEOS MUSICALES

Diana Samprón Fernández

ÍNDICE

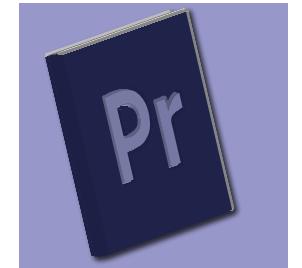
- INTRODUCCIÓN
- INTERFAZ
- LÍNEA DEL TIEMPO
- TEXTOS Y TÍTULOS
- TRANSICIONES
- EFFECTOS DE Vídeo
- EFFECTOS DE ILUMINACIÓN
- AUDIO
- VÍDEO PANTALLA DIVIDIDA
- RENDERIZAR Y EXPORTAR

INTRODUCCIÓN

Adobe Premiere Pro es un software de edición de vídeo desarrollado por Adobe y publicado como parte de Adobe Creative Cloud. Está orientado a la edición de vídeos profesionales

La crisis generada por el COVID - 19 ha afectado profundamente a los sistemas educativos durante el pasado 2020. Los alumnos y los profesores se han visto fuera de los centros educativos, lo que ha supuesto la transformación de las interacciones tradicionales entre los docentes y los estudiantes. En este contexto, ha surgido un gran desafío para la enseñanza musical, que se ha visto obligada a buscar métodos alternativos para realizar la docencia. Se han adoptado diferentes medidas para continuar con la enseñanza de forma remota utilizando diferentes recursos tecnológicos: aplicaciones para realizar videoconferencias, para la comunicación textual u oral, así como grabaciones de audio y vídeo. Los principales problemas encontrados en este cambio de educación han sido de carácter técnico: dificultad de los alumnos a la hora de utilizar los recursos digitales o la falta de conexión a Internet. Pero otro gran problema ha sido la Competencia Digital Docente en los centros de Enseñanza Musical, donde la integración de las TIC no es tan elevada como en otro tipo de enseñanzas.

El docente ha visto la necesidad básica de saber crear y editar vídeos para las diferentes correcciones al alumno, las evaluaciones o para realizar pequeñas audiciones on-line. Con esta guía se pretende tener unos conocimientos básicos de un gran software de edición de vídeo avalado por la gran empresa Adobe: ADOBE PREMIERE PRO.

Cuenta con una interfaz personalizable, por defecto organizada en espacios de trabajo que coinciden con las etapas de la edición: ensamblaje, edición, color, efectos, audio y títulos.

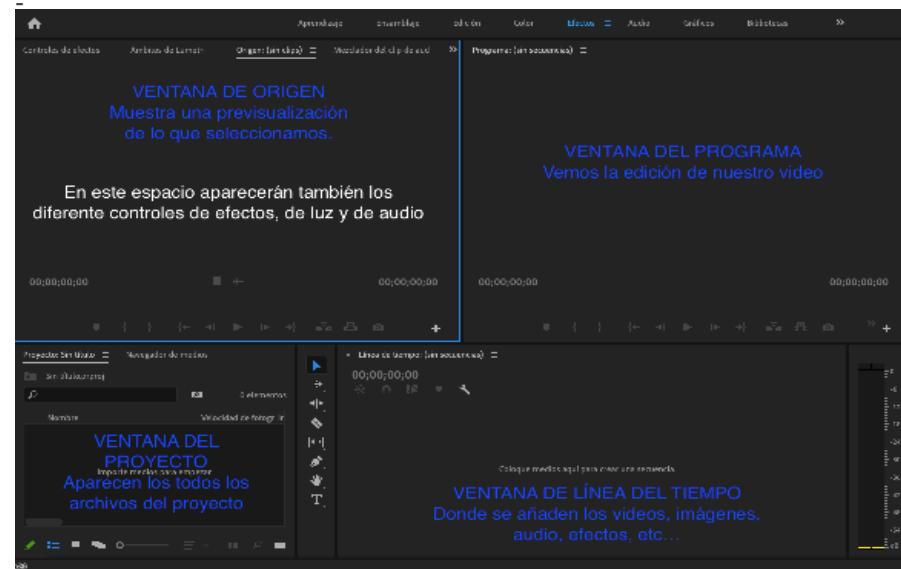
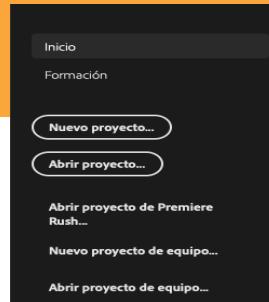
INTERFAZ

1. Abrir proyecto o crear Nuevo proyecto.

Lo más importante a la hora de crear un proyecto es tener todos los archivos que vamos a utilizar en una misma carpeta madre o matriz, ya que todos los archivos que no se encuentren en dicha carpeta el programa no los ubicará y aparecerán como desvinculados al proyecto.

2. Presentación de la Interfaz

La interfaz del programa presenta diferentes ventanas:

Ventana de origen

Aparece una previsualización de los archivos. Muy útil para saber que queremos implementar en la línea del tiempo.

Ventana del programa

Vemos como va quedando la edición de nuestro proyecto.

Ventana del proyecto

Se alojan todos los archivos con los que vamos a trabajar en el proyecto: videos, audios, fotos, efectos...

Ventana de línea del tiempo

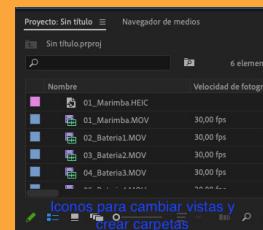
Es donde se añaden todos los archivos con los que vamos a trabajar. Es el espacio esencial de trabajo.

Organizar el trabajo

Una vez importados los archivos con los que vamos a trabajar podemos organizarlos.

Cambiar vistas y crear carpetas

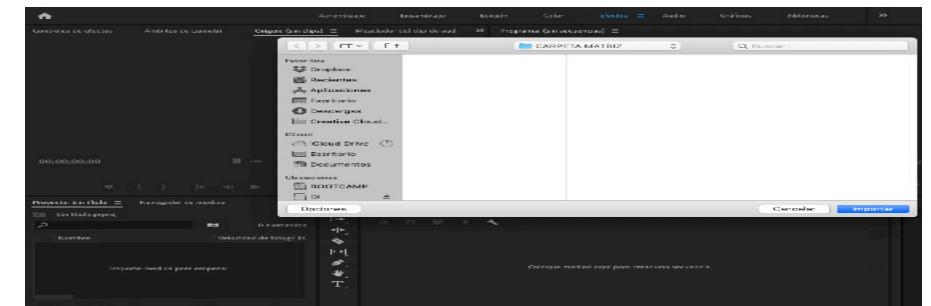
Podemos visualizar los archivos como lista, como iconos y como formato libre, y cambiar el tamaño de esa visualización. También podemos crear diferentes carpetas para organizar el material.

3. Importar archivos

Para poder trabajar con los archivos en el programa tenemos que importarlos a nuestro proyecto. Hay tres maneras:

- I. Menú Archivos - Importar
- II. Doble clic en la ventana del proyecto
- III. Arrastrar los archivos desde el Finder
- IV. Control + I (Windows) o Command + I (Mac)

4. Formatos admitidos

Vídeo:

.3gp, .avi, .m2ts, .mts, .mp4, .m4v, .mov, .m4v, .mod, .mpeg, .m2v, .mpg, .m2t, .vob, .wmv (solo Windows)

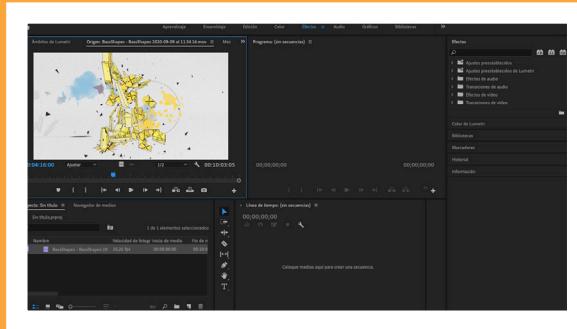
Imagen:

.psd, .prtl, .gif, .bmp, .rle, .cr2, .dng, .nef, .orf, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff

Audio:

.amr, .aif, .aiff, .aac, .ac3, .mp3, .mov, .wav (solo Windows), .wma (solo Windows)

Vista general de la Interfaz

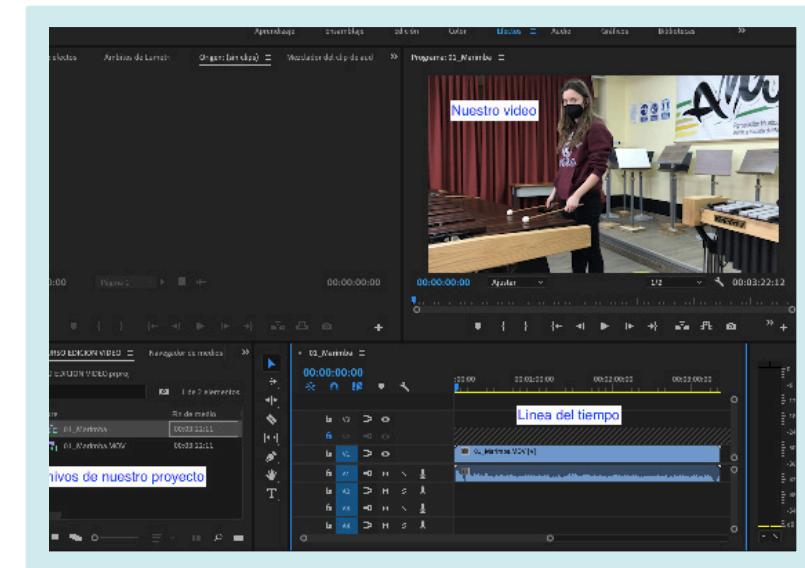

Iconos gráficos

Existen iconos que nos identifican el flujo de trabajo de nuestro proyecto. En los casos de los vídeos el icono es una especie de carrito cinematográfico acompañado de una onda de audio, lo que hace alusión a que ese vídeo tiene audio. En caso de no tenerlo, el icono verde del audio no aparecerá.

Los archivos de audio se identifican solamente con el icono verde, el audio y las imágenes con una especie de hoja con un pequeño color en el centro.

LÍNEA DEL TIEMPO

La línea del tiempo es la ventana donde daremos vida a nuestro proyecto. En ella aparecerán todos los archivos que conpondrán nuestra edición.

Lo que hace la línea del tiempo es leer todos los archivos que están por encima, es decir, trabaja por capas. Si se coloca un vídeo sobre otro se verá el que esté más arriba.

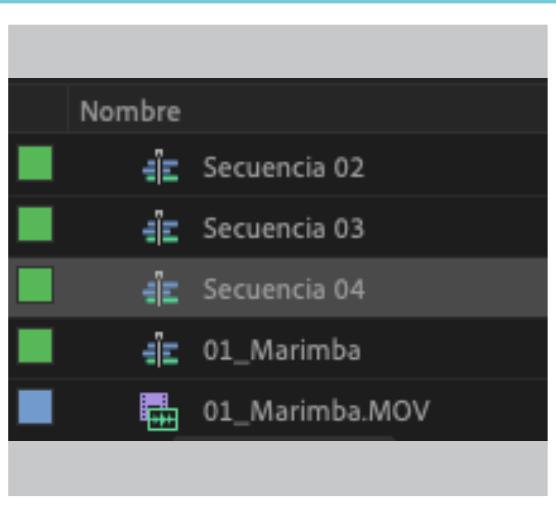
La línea del tiempo está formada por dos secciones: la sección de imágenes y vídeos y la sección de audios. La barra inferior nos permitirá acercarnos o alejarnos, igual que las barras laterales.

Las capas disponen de unos candados para bloquearlas y así evitar modificarlas. En las capas de audio tenemos los botones de mute y solo.

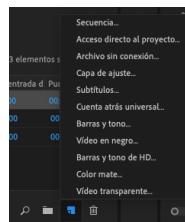
Creando secuencias

Las secuencias son los flujos de trabajo dentro de Premiere

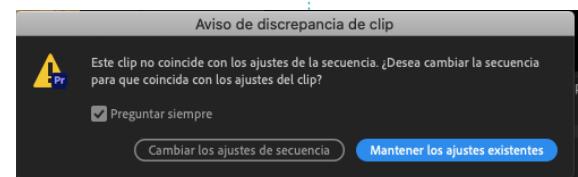
Cada secuencia puede ser una edición diferente y luego podemos unir esas secuencias. Crear una secuencia es muy fácil, lo que debemos hacer es mover nuestro vídeo a la línea de tiempo y listo, ya creamos nuestra secuencia. Al utilizar este método, la secuencia se adapta automáticamente a las características del primer vídeo que arrastremos. Las características principales a tener en cuenta son: la resolución del vídeo y los cuadros por segundo.

Se pueden crear cuantas secuencias queramos. Para crear una secuencia nueva podemos o bien ir a Archivo - Nuevo - Secuencia, o bien en la ventana Proyecto - Añadir nuevo elemento - Secuencia

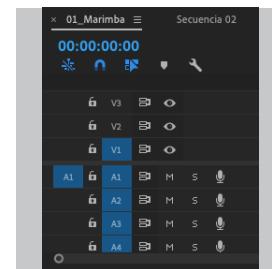

Cuando pasemos el vídeo de la nueva secuencia a la línea de tiempo nos aparecerá un aviso de si queremos mantener los ajustes de secuencia o cambiarlos.

Las secuencias se pueden unir en una sola. Sólo hace falta seleccionarlas, copiarlas y pegarlas a la secuencia que consideremos definitiva de nuestro proyecto.

Es bueno trabajar con múltiples secuencias en caso de proyectos grandes, como la edición de vídeo de multipantalla.

Herramientas de edición

A jugar con nuestro vídeo

Una de las características más importantes de Adobe Premiere Pro es la cantidad de herramientas de edición que posee. Vamos a ver las más importantes a la hora de editar nuestros vídeos.

Selección

Mover nuestros vídeos o archivos que tengamos en la línea de tiempo a través de esta.

Selección pista siguiente

Seleccionar todos aquellos archivos que tengamos desde determinado punto en adelante.

Editar rizo

Acortarnos un archivo y a su vez dejar el archivo que sigue unido a este

Cuchilla

Hace un corte en los archivos, ya sea para eliminar un pedazo o para añadir una transición o efecto.

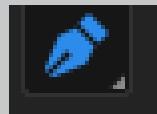
Desplazar

Mover el vídeo o sonido dentro del espacio que se le otorgó dentro de la línea de tiempo

Pluma

Podemos crear keyframe dentro de los audios, estos se usan para aumentar o disminuir el volumen de nuestros clips o audios.

Mano

Nos permite movernos a través de la línea de tiempo para evitar estropear lo que hallamos editado.

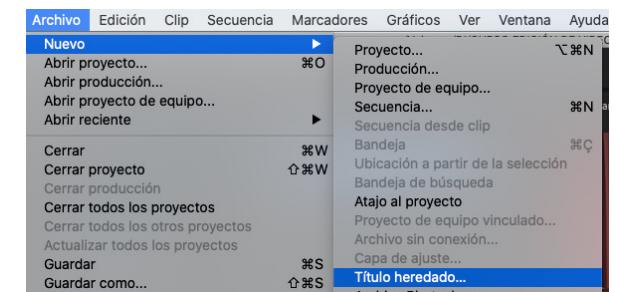

TEXTOS Y TÍTULOS

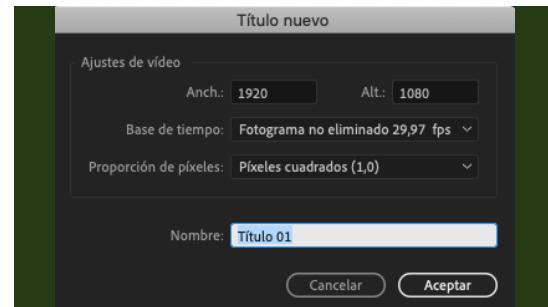
Crear un título

Para crear un título seguimos la siguiente ruta:
Archivo - Nuevo - Título heredado

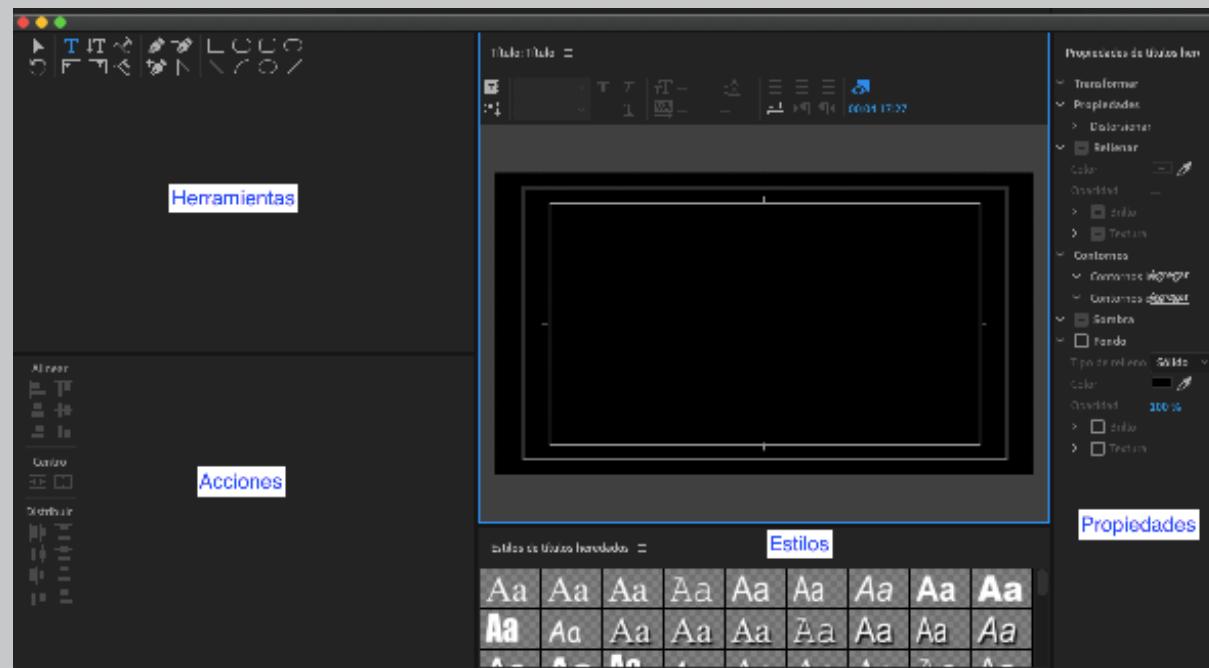
Los textos y los títulos añaden información a nuestros vídeos, por lo que es importante saber las posibilidades que ofrece Adobe Premiere Pro

Nos aparece la ventana de propiedades del títulos, con las medida, la velocidad de los fotogramas y el nombre, propiedades que podemos editar.

Panel de editor de títulos

Herramientas

En esta ventana encontraremos los distintos modos para añadir los textos o títulos, verticales u horizontales, estilo, párrafos....

También las herramientas de pluma, que nos permiten crear nuestras propias figuras.

Podemos añadir figuras como cuadros, círculos, triángulos, entre otros.

Estilos

Aparecen diferentes estilos de letras predefinidos. Para adaptarlos a nuestro texto sólo debemos seleccionar el texto y a continuación el estilo que deseemos.

Podemos configurar nuestro propio estilo, modificando los aspectos que consideremos más relevantes.

Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, la alineación y mucho más.

Acciones

Corresponde a la organización y alineación de nuestros objetos con respecto al centro.

Podemos centrar las figuras tanto vertical como horizontalmente.

Propiedades

En esta ventana se ubican todas las propiedades del título, los colores, rellenos, sombras, reflejos, etc.

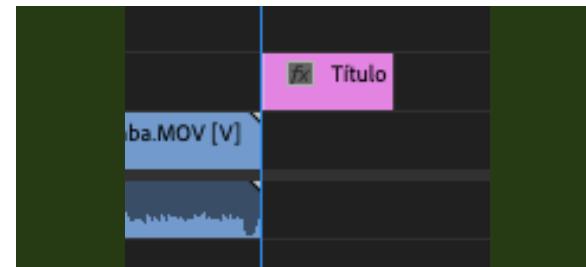

Colocar el Título

Una vez creamos nuestro título, lo que debemos hacer es cerrar la ventana y se guardará automáticamente nuestro título en la ventana de proyectos. Se guarda en esta ventana como cualquier otro archivo que hemos importado a nuestro proyecto.

Para colocar nuestro título en nuestra edición solo debemos arrastrarlo a nuestra línea de tiempo como si fuese un vídeo, debemos ubicarlo, eso sí, encima del vídeo que queremos que acompañe porque si lo ubicamos fuera del vídeo se verá el fondo negro.

Podemos alargar el título para que dure mucho más con la herramienta selección y también podemos utilizar las demás herramientas para cortar o modificar la duración del título en nuestro vídeo.

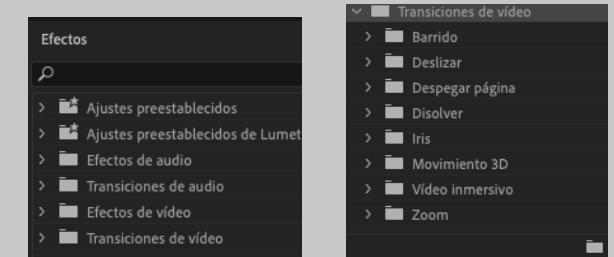

TRANSICIONES

Las transiciones son todas aquellas formas visuales de suavizar o mezclar un corte en la línea de tiempo

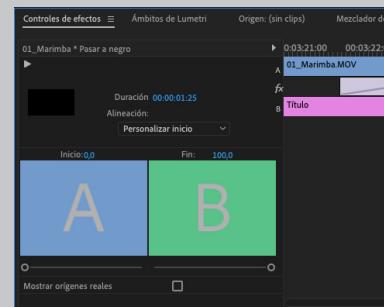
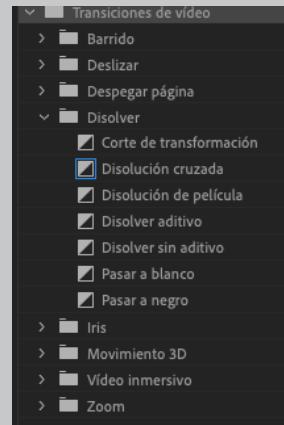
Ventana - Espacios de trabajo - Efectos

Con esta visualización podemos ver todos los efectos de audio, vídeo y transiciones disponibles.

EFECTOS DE VÍDEO

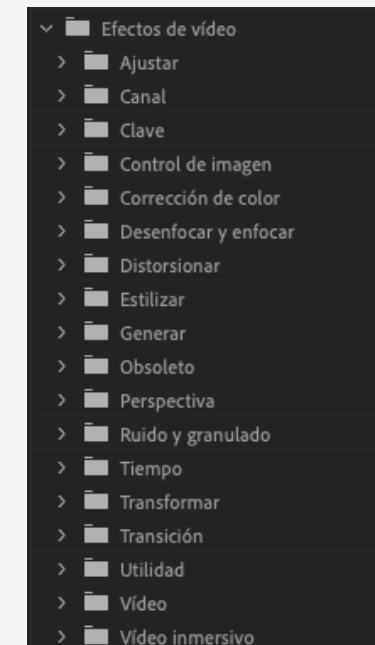
Dentro de las transiciones de vídeo tenemos diferentes categorías: barrido, deslizar, desplegar página, disolver, iris, movimiento 3D, vídeo inmersivo y zoom. Dentro de esas categorías aparecen múltiples opciones. Las más usadas se encuentran dentro de la categoría de disolver.

Un vez añadida la transición podemos modificarla. Si la seleccionamos nos aparecen los parámetros en la ventana de controles de efectos.

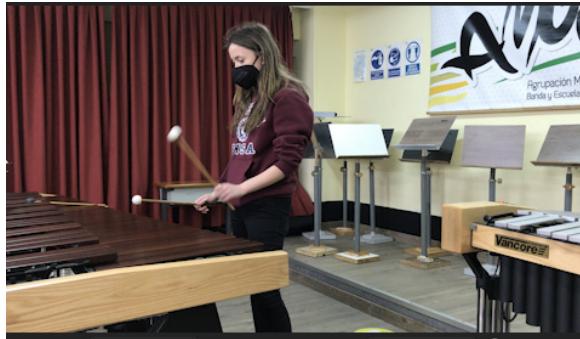

Contamos con una gran cantidad de efectos para editar nuestros vídeos.

Una pequeña muestra de las posibilidades

Imagen original

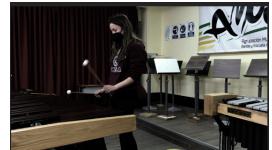
Ajustar - Efectos de luz

Canal - Invertir

Clave - Incrustación

Control de imagen

Control de color

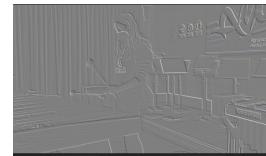
Desenfoca y enfocar

Distorsionar - Espejo

Estilizar - Relieve

Generar - Bote de pintura

Generar - 3D básico

Transforma - Horizontal

Vídeo inmersivo

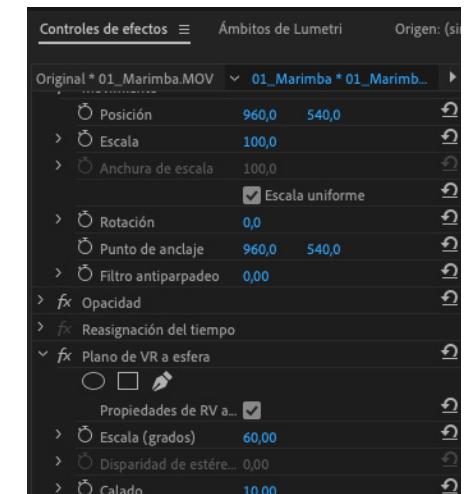

En la ventana de origen nos aparecerá la pantalla de Controles de Efectos.

Para cada efecto podremos modificar los diferentes parámetros que necesitemos.

Los efectos los podemos aplicar a todo el clip o a una secuencia que nosotros determinemos.

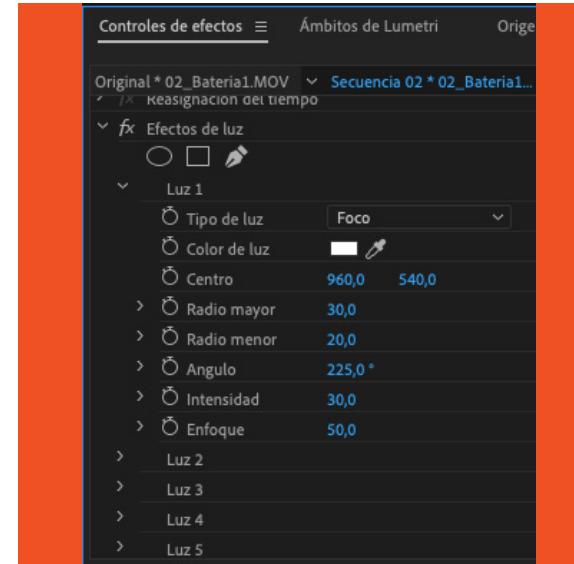
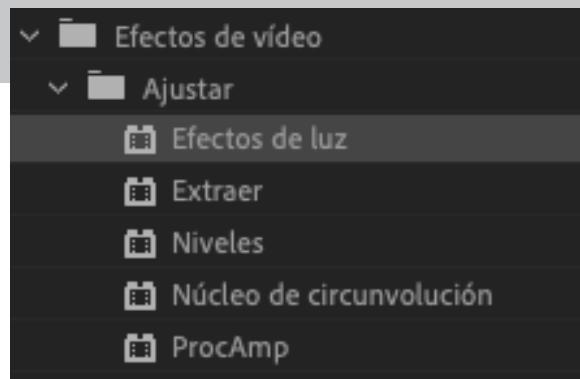
Existen numerosas bibliotecas en Internet con todos los efectos que nos podamos imaginar.

EFFECTOS DE ILUMINACIÓN

La tecnología digital nos da la libertad de trabajar con iluminación en la post-producción. A veces se realizan cambios sutiles a la iluminación de un clip y otras veces son más radicales

Para crear un efecto de iluminación vamos a la pestaña Efectos de vídeo - Ajustar - Efectos de luz

Desde la ventana de control de efectos buscamos la sección de Efectos de luz la expandimos. Puede utilizar un máximo de cinco luces por efecto, pero eso puede resultar bastante abusivo. En el menú Tipo de luz, seleccione un tipo.

- Direccional: Se puede aplicar un efecto de iluminación en toda la escena.
- Omnidireccional: El efecto es más exacto.
- Foco: Usando los controles de radio, ángulo, intensidad y concentración se coloca el efecto del proyector sobre una parte específica de la imagen.

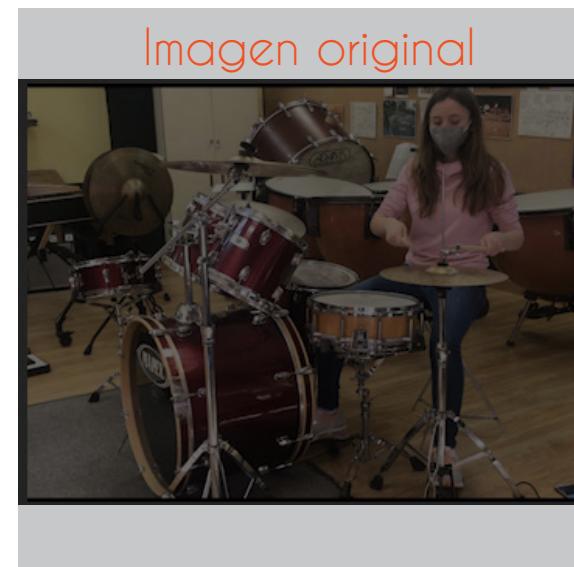

Imagen original

Tipo direccional

Tipo omnidireccional

Foco

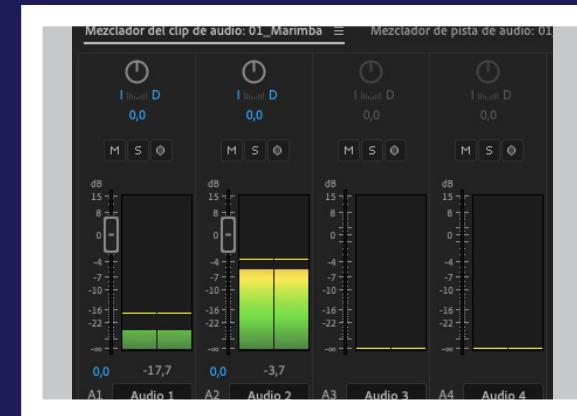
Para efectos de colores especiales, se aplica un tipo de luz y luego se elige un color en el selector, o se utiliza la herramienta cuentagotas para seleccionar uno.

Los efectos de iluminación pueden ser fácilmente animados utilizando fotogramas clave en la ventana de Controles de efectos, así que podremos cambiar de colores de luz fácilmente.

Color

AUDIO

Edición de Audio

Adobe Premiere Pro permite editar audio, agregarle efectos y mezclar tantas pistas de audio en una secuencia como tu equipo pueda manejar. Las pistas pueden contener canales mono, estéreo o 5.1 envolvente.

Cuando los clips de audio ya están en el proyecto, es posible agregarlos a una secuencia y editarlos como si se tratara de clips de vídeo.

Visualización de pistas de audio

1. Línea del tiempo

Las pistas de audio del panel Línea de tiempo contienen formas de onda, es decir, representaciones visuales del audio del clip a través del tiempo. La altura de la forma de onda muestra la amplitud (volumen alto o bajo) del audio: cuanto mayor es la forma de onda, más alto es el sonido. Visualizar las formas de onda de una pista de audio resulta útil para localizar un audio específico en un clip..

2. Mezclador de audio

En el Mezclador de audio se pueden realizar ajustes mientras se escuchan pistas de audio y se ven pistas de vídeo.-

Medidor de audio

Comprobar que el audio no esté muy por debajo de los 0 dB o muy por encima (indicador en rojo).

Silenciar pistas

Seleccionar el botón Mute (M) en la línea del tiempo.

Pistas a solo

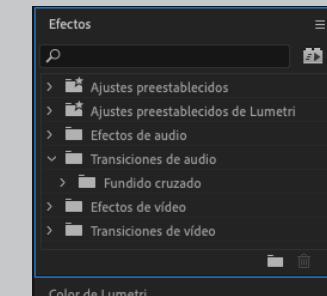
Seleccionar el botón Solo (S) en la línea del tiempo.

Grabación

El símbolo del micrófono nos permite realizar grabaciones por encima de la pista seleccionada (voz en off, efectos...).

Transiciones

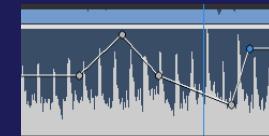
Para acceder a las transiciones de audio vamos al Panel Efectos - Transiciones de Audio

Podemos hacer atenuaciones cruzadas simplemente añadiendo el efecto a dos pistas de audio y de dos maneras posibles: atenuación cruzada de ganancia o atenuación cruzada de potencia.

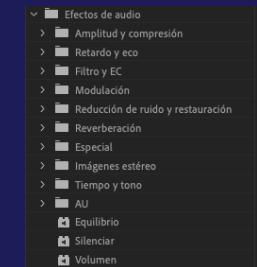
Herramienta Pluma

Es muy útil porque nos permite seleccionar puntos concretos del audio y aumentarlos o disminuirlos de volumen.

Efectos

Se aplican los efectos de clip de audio igual que los de vídeo: se arrastra el efecto hasta la línea del tiempo y se modifican los parámetros en el panel de Controles de Efectos. Hay numerosas posibilidades.

VÍDEO PANTALLA DIVIDIDA

Uno de los efectos más utilizados en la edición de vídeos es aquel que nos permite ver dos o más vídeos en simultáneo en la misma reproducción.

Este efecto de vídeo es bastante útil, ya que puedes mostrar el mismo producto desde perspectivas diferentes y al mismo tiempo.

También se puede mostrar diferentes acciones que convergerán al final o simplemente para realizar una comparación de objetos y demás.

Para la edición de vídeos de música es un efecto muy importante porque podemos mostrar a varios músicos tocando simultáneamente.

Pasos para crear un vídeo con pantalla dividida

Antes de crear un vídeo con pantalla dividida tenemos que tener importados en nuestro proyecto los vídeos que vayamos a utilizar.

Es muy importante la sincronización del audio y de los diferentes vídeos.

Se trabaja por partes, así que lo primero será seleccionar el primer vídeo a editar.

Vamos al panel de Control de efectos y seleccionamos la pestaña Movimiento. Con esto iremos ajustando y escalando la posición del primer vídeo.

Puedes utilizar el efecto de Transformar - Recorte para ajustar los vídeos a diferentes tamaños.

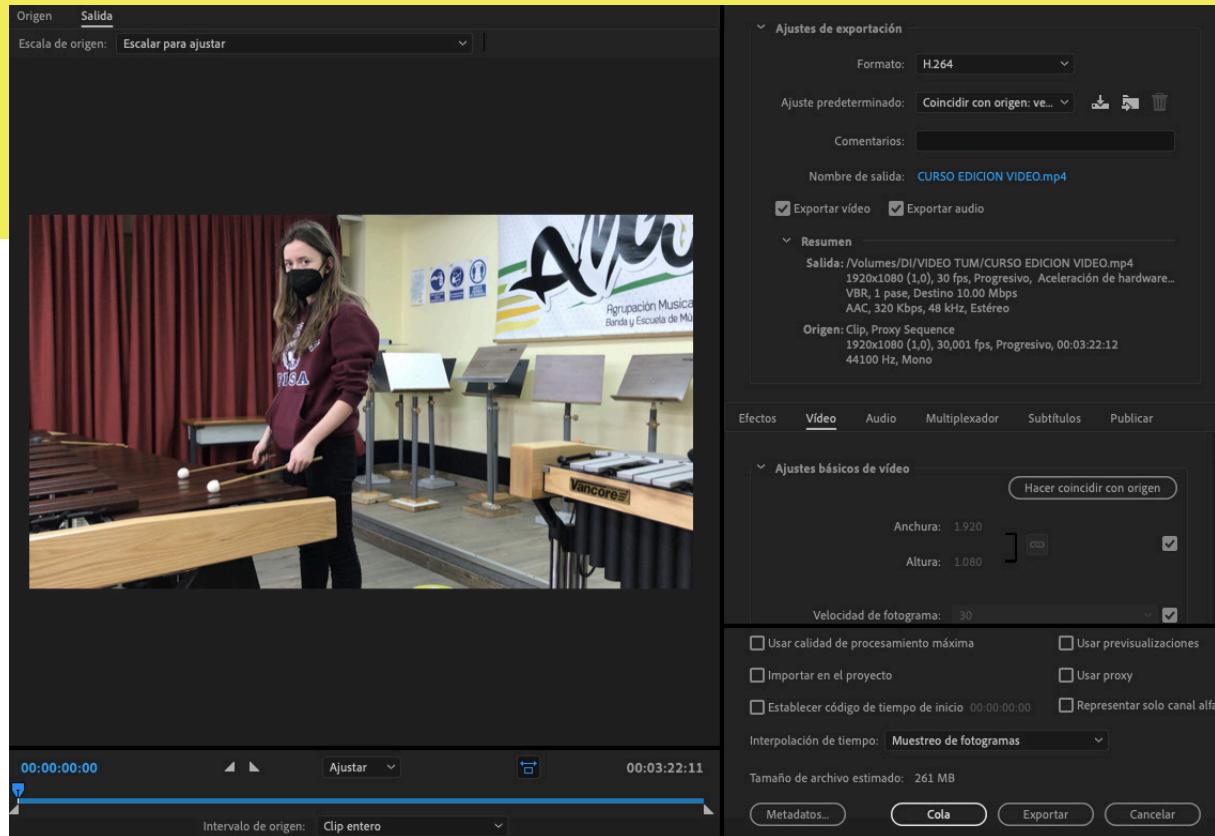
Se puede crear un marco para cada vídeo con Efectos de Vídeo - Perspectiva - Borde biselado

RENDERIZAR Y EXPORTAR

El proceso por el que el programa fija todos los cambios producidos en un vídeo es lo que se llama renderizar. Es un proceso que se hace siempre al final de la edición del vídeo.

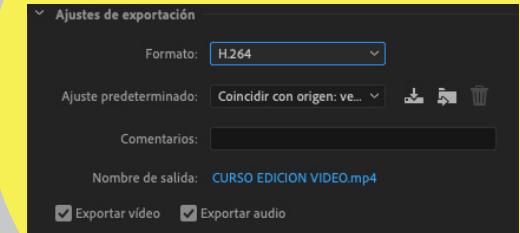
Para comenzar con el proceso de renderización y exportación vamos a la ventana Archivo - Exportar - Medios. Nos aparecerá una pantalla como la siguiente.

Exportación básica

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo exportar un vídeo para uso casero, publicarlo en youtube, mandarlo por redes sociales o como si fuera un cortometraje para exponerlo en un cine. Las condiciones de exportación variarán en función del destino de nuestro vídeo.

Parámetros a modificar

Formato

Hay numerosos formatos. Se recomienda el uso del formato H.264.

A su vez, el uso del formato H.265 es bueno para redes sociales porque se reduce el peso del archivo.

Ajustes predeterminados

Podemos usar formatos de poco peso como Match Source, formatos de Facebook, de Twitter, de Vimeo, de Youtube...

Nombre y destino

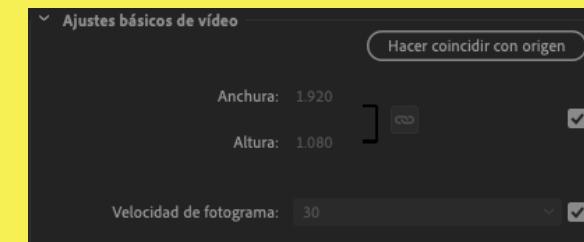
Decidimos como llamar al vídeo y donde guardarlo, y si exportar el vídeo y el audio o sólo uno de ellos.

Ajustes básicos

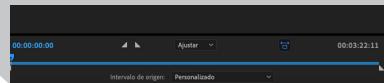
Decidimos la anchura y la altura, la velocidad de fotograma y activamos la casilla de Procesar a la misma profundidad.

Exportar el vídeo

Ajustar el renderizado

En la línea del tiempo podemos seleccionar si queremos renderizar todo el vídeo o parte de él.

Recomendaciones

Formato:
H.264
Ajuste predeterminado:
Youtube 1080 Full HD

Adobe Premiere nos permite exportar el vídeo directamente. Pero también tenemos la opción de usar el programa Adobe Media Encoder, mandando el archivo a la cola de procesamiento del programa, y así podremos seguir editando otros vídeos en Adobe Premiere Pro.

©Todos los derechos reservados de los textos y fotografías.
Diseño y maquetación por Diana Samprón Fernández

