

PROPUESTA GENERAL DEL CURSO

El curso se propone brindar al alumno una sólida base conceptual y técnica para la realización del montaje de sus audiovisuales. En principio, se trata de repasar las nociones técnicas provistas por las materias introductorias de la realización y el lenguaje audiovisual, por lo que se recomienda al alumno cursar esta materia cuando haya abordado un primer nivel de las materias mencionadas. Una vez producido dicho repaso, se plantea una división en parte teórica y parte técnica (aparte de los trabajos prácticos), siendo la primera una instancia de reflexión sobre la relación entre el montaje y el lenguaje audiovisual y su interdeterminación; la segunda se centra en los soportes técnicos involucrados y a los criterios de trabajo de la posproducción primera del montaje audiovisual. Por otra parte, se trazan los lineamientos generales de la estética audiovisual a la que la posproducción debe integrarse, subordinando los medios técnicos a los fines artísticos.

OBJETIVOS GENERALES

Proveer al alumno de los conocimientos básicos del Montaje tanto en los aspectos técnicos como estéticos alentando la formación de criterios de uso de los diferentes recursos estilísticos, así como del equipamiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proveer al alumno de conocimientos y criterios para el análisis del montaje audiovisual
- Aportar precisiones sobre la noción de corte
- Desarrollar criterios para la aplicación específica de recursos de montaje
- Brindarle al alumno una terminología precisa
- Introducir al alumno en la historia y desarrollo del montaje
- Proveer al alumno de conocimientos sobre las distintas tecnologías del montaje, la edición y la compaginación.

CONTENIDOS

PARTE TEÓRICA

Unidad I

- El montaje: nociones generales. Nacimiento del montaje / nacimiento del lenguaje cinematográfico. Definición de montaje. Unidad mínima del montaje. El Corte: Mecánica de la atención. Percepción. El Salto Perceptivo. Movimiento y Ritmo de la Imagen: Ritmo Interno. Ritmo Externo. El corte y el ritmo. Articulación del espacio-tiempo a través del montaje: dialéctica de lo general y lo particular.
- Los aportes de E. Porter y D. W. Griffith. La normalización de las estructuras del lenguaje y su consecuencia en la creación de recursos del montaje.
- La alternancia de tomas y la aparición del montaje alterno y el montaje paralelo. Montaje alterno y descomposición e integración del espacio-tiempo. Las analogías del montaje paralelo.

Unidad II

- La progresión de planos a través del montaje. Progresiones y sub-progresiones. Lógica del montaje audiovisual. Distintos tipos de estructuras de progresión. Lógica externa de la progresión en el montaje.
- Lógica interna: el montaje interno y el montaje en cámara. Tipos de montaje interno: profundidad, pan focus, reencuadre, truca.

Unidad III

- Recursos del montaje y estilo: montaje constructivo, intelectual.
- Montaje analítico y montaje en profundidad.
- Continuidad y discontinuidad. Unidad y fragmentación a través del montaje.
- Raccord: introducción a la noción. Tipos de raccord: estáticos y dinámicos; de espacio (mirada, dirección, posición), de tiempo (elipsis, retrocesos), de forma (luz, silueta, contorno, tipo de objeto, textura, etc.), de sonido.

Unidad IV

- El montaje de los sonidos: criterios generales.
- Montaje sonoro y continuidad: overlapping y fade (in/out). Encabalgamientos y anticipaciones sonoras.
- Criterios para el montaje de la música. Puntuación. Temporary tracks.

PARTE TÉCNICA

- La edición: concepto gral. ordenamiento de tomas.
- La ilusión de movimiento, fotogramas por segundo, velocidad de la película.
- Las perforaciones y el movimiento intermitente.
- Formatos de película: 8, Súper 8, 16mm, Súper 16 y 35mm.
- Edición en moviola, el concepto de edición no-lineal. El campeón.
- El vídeo, sus formatos y normas.
- Formatos Analógicos y digitales.
- Edición lineal por corte y A-B ROLL.
- Las listas de edición: EDL
- El Time Code y el CTL.
- Edición no-lineal.
- Edición de cine en Avid con Film Composer, el key code.
- Edición Off-line y on-line.
- Como trabajar ordenadamente clasificando el material, los bins.
- Las planillas de rodaje y el logueo.
- Edición off-line y edl, Batch.
- La compresión: formatos y codecs.
- Software y placas para PC y Mac.
- Introducción a la corrección de color

EVALUACIÓN

- 1- Se exigirá un mínimo del 75% de asistencia a las clases.
- 2- Se deberán realizar 3 (tres) trabajos prácticos y 2 (dos) exámenes parciales.
 - 2.1- Los estudiantes que hayan obtenido calificación no inferior a 4 (cuatro) en los TP y parciales, tendrán aprobado el curso con la calificación que surja de dicho promedio.
 - 2.2- Los estudiantes cuyo promedio en las calificaciones de los TP y parciales sea inferior a 4 (cuatro), reprobarán el curso.
 - 2.3- Quienes reprobaren los exámenes parciales tendrán una opción de recuperatorio según consta en el cronograma de cursada de la materia. Quienes reprobren la instancia de recuperación, reprobarán el curso.
- 3-El promedio general de la materia se realizará a partir de todas las calificaciones obtenidas por el alumno, incluyendo aplazos y recuperatorios.
- 4-Cada una de las instancias tendrá una nota y finalmente se promediarán en una nota final. Cuando el promedio dé un valor en decimales de hasta 50 centésimos, la nota se redondeará hacia el valor inferior. Cuando éste sea mayor, se redondeará hacia el valor superior.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

- Amiel, Vincent: Estética del montaje. Madrid, Abada editores, 2005.
- Aumont, J., Marie, M. et al.: Estética del cine. Barcelona, Paidós.
- Baecque, A. De y Tesson, C. (compiladores): Una cinefilia a contracorriente. La nouvelle vague y el gusto por el cine americano. Barcelona, Paidós, 2004.
- Bajarlia, Ángel: texto especialmente preparado para la cátedra.
- Bordwell, David y Thompson, Kristin: El arte cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1995.
- Browne, Steven: El montaje en la cinta de video. Boston, Focal Press/RTVE, 1989.
- Burch, Noël: Praxis del Cine. Madrid, Fundamentos.
- Chandler, Gael: Cut By Cut. Chelsea, Michigan, Michael Wiese/ Sheridan Books, 2004.
- Chion, Michel: Los oficios del cine. Madrid, Cátedra.
- Chion, Michel: Stanley Kubrick. L'humain, ni plus ni moins. París, Cahiers du Cinéma, 2005.
- Colón, Pedro S.: Teoría del montaje cinematográfico: textos y textualidad. Universidad Pontificia de Salamanca, 2000.
- Fernández Casado, J. Y Escribano, T.: Postproducción digital. Andoain, Escuela de Cine y Video, 1999.
- Orpen, Valerie: Film Editing. The Art of the Expressive. Londres, Wallflower, 2003.
- Pepperman, Richard: The Eye Is Quicker. Film Editing. Ann Arbor, Sheridan Books, 2004.
- Pinel, Vincent: El montaje. El espacio y el tiempo del film. Barcelona, Paidós, 2004.
- Reisz, Karel: Técnica del Montaje Cinematográfico. Buenos Aires, Taurus.
- Sánchez Biosca, Vicente: Teoría del Montaje Cinematográfico. Barcelona, Paidós.
- Tirard, Laurent: Lecciones de cine. Buenos Aires, Paidós, 2004.
- Villain, Dominique: El montaje. Madrid, Cátedra, 1994.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Albera, François (ed.): Los formalistas rusos y el cine. Barcelona, Paidós, 1998.
- Aumont, Jacques: Las teorías de los cineastas. Barcelona, Paidós, 2004.
- Badiou, Alain: Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro. Buenos Aires, Manantial, 2005.

- Brunetta, Gian Piero: Nacimiento del relato cinematográfico. Madrid, Cátedra, 1987.
- Burch, Noël: El tragaluz del infinito. Madrid, Cátedra.
- Chion, Michel. La Audiovisión. Barcelona, Paidós.
- Costantini, Gustavo: Confesions of a Melancholic Mind. Filmwaves, vol. 25, London, 2004.
- Costantini, Gustavo: David Lynch, Cinema Beyond Time and Space. Filmwaves, vol. 19, London, 2002.
- Costantini, Gustavo: Poderes del acúsmetro en: Lacan: la marca del leer. Slimobich, J., González, R., Grimberg, F., Reoyo, B., Alonzo, M. (coordinadores editoriales). Barcelona, Anthropos, 2002.
- Costantini, Gustavo: The Future of a (dis)illusion. The Cinema of Steven Spielberg. Filmwaves, vol. 20, London, 2003.
- Costantini, Gustavo: The Geometry of Passions. On Atom Egoyan's Aesthetics. Filmwaves (quarterly sobre cinematografía subsidiada por el British Film Institute), vol. 22, London, 2003.
- Costantini, Gustavo: The Murch Touch. Filmwaves, vol. 21, London, 2003.
- Dancyger, Ken: The Technique of film and video editing. Theory and practice. Boston, Focal Press, 1997.
- Guerin, Marie Anne: El relato cinematográfico. Barcelona, Paidós, 2004.
- Hollyn, Norman: The Film Editing Room Handbook. Los Angeles, Lone Eagle, 1999.
- Maillot, Pierre y Mouroux, Valérie: Les conceptions du montage. París, Cinemaction, 1994.
- Murch, Walter: In the blink of an eye. Los Angeles, Silman-James Press, 1995.
- Nichols, Bill La Representación de la Realidad. Barcelona, Paidós.
- Ranciére, Jacques: La fábula cinematográfica. Barcelona, Paidós, 2005.
- Rosenblum, Ralph y Karen, Robert: When the shooting stops the cutting begins. New York, Da Capo Press, 1979.
- Stephenson, R. Y Debrix, J.R.: El cine como arte. Barcelona, Labor, 1973.
- Tarkovski, Andrei: Esculpir en el tiempo. Marid, Rialp.
- Thompson, Roy: Grammar of the edit. Oxford, Focal Press, 2000.
- Yoel, Gerardo (compilador): Pensar el cine 1 y 2. Buenos Aires, Manantial, 2004.

FILMOGRAFÍA GENERAL

- Alejandro Nevsky*, de Serguei Eisenstein
- Alien, el octavo pasajero*, de Ridley Scott
- Alien3*, de David Fincher
- Apocalypse Now Redux*, de Francis Ford Coppola
- Ararat*, de Atom Egoyan
- Atrápame si puedes*, de Steven Spielberg**
- Audition*, de Takashi Miike**
- Bailando en el cementerio*, Nick Hurran
- Bram Stoker's Dracula*, de Francis Ford Coppola**
- Calendar*, de Atom Egoyan
- Carlito's Way*, de Brian De Palma
- Carmen, pasión y muerte*, de Jean-Luc Godard
- Carretera perdida*, de David Lynch
- Ciudadano X*, de Chris Gerolmo**
- Contra viento y marea*, de Lars von Trier
- Corazón salvaje*, de David Lynch**
- Corazón satánico (Angel Heart)*, de Alan Parker**
- Después de hora (After Hours)*, de Martin Scorsese**
- El amor cuesta caro*, de Joel Coen
- El aura*, de Fabián Bielinsky**

- El camino de los sueños (Mulholland Dr.), de David Lynch**
- El ciudadano, de Orson Welles**
- El color púrpura, de Steven Spielberg**
- El dulce porvenir, de Atom Egoyan*
- El exorcista, de William Friedkin**
- El gran asalto al tren, de Edwin Porter**
- El nacimiento de una nación, de David W. Griffith**
- El paciente inglés, de Anthony Minghella*
- El padrino I, de Francis Ford Coppola**
- El padrino III, de Francis Ford Coppola*
- El regador regado, de Hermanos Lumière*
- El resplandor, de Stanley Kubrick*
- El sacrificio, de Andrei Tarkovski*
- El silencio de los inocentes, de Jonathan Demme**
- El talentoso Sr. Ripley, de Anthony Minghella**
- El vientre del arquitecto, de Peter Greenaway*
- En nombre de dios (The Magdalene Sisters), de Peter Mullan*
- Enoch Arden, de David W. Griffith*
- Erase una vez en América, de Sergio Leone*
- Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de Michel Gondry**
- Exotica, de Atom Egoyan*
- Femme Fatale, de Brian De Palma**
- Gatica, el mono, de Leonardo Favio*
- Grandma's Reading Glass, de George A. Smith*
- Hannibal, de Ridley Scott*
- Kill Bill: Volume I, de Quentin Tarantino*
- La celda, de Tarsem*
- La letra escarlata, de Roland Joffé**
- La llegada del tren a la estación, de Hermanos Lumière*
- La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock*
- La vida de un bombero americano, de Edwin Porter**
- Las desapariciones (The missing), de Ron Howard*
- Misión imposible, de Brian De Palma**
- Mississippi en llamas, de Alan Parker*
- Nacido el 4 de julio, de Oliver Stone**
- Nouvelle vague, de Jean-Luc Godard**
- Ojos de serpiente, de Brian de Palma*
- Pacto de justicia (Open Range), de Kevin Costner*
- Pecados capitales (Se7en), de David Fincher**
- Pelotón, de Oliver Stone*
- Perdidos en Tokio, de Sofia Coppola*
- Persona, de Ingmar Bergman*
- Providence, de Alain Resnais*
- Psicosis, de Alfred Hitchcock*
- Rescatando al soldado Ryan, de Steven Spielberg**
- Sentencia previa (Minority Report), de Steven Spielberg**
- Sylvia, de Christine Jeffs*
- Terciopelo azul, de David Lynch**
- Titus, de Julie Tamor*
- Uptown girls, de Boaz Yakin*
- Viaje a la Luna, de Georges Méliés**

Nota: a esta filmografía se agregaran fragmentos de documentales, series de TV y materiales producidos por integrantes de la cátedra.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
Asignatura: Montaje I
Cátedra: Costantini
Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Ciclo lectivo: 2016
Curso: Anual

CUERPO DOCENTE

Profesor titular: Gustavo Costantini

Profesor adjunto: Ángel Bajarla

Jefes de trabajos prácticos: Agostina Carpentino
Analía Maltese

Ayudantes:

Nadía Amorena

Julián Garro

Juan Martín Riancho (ad honorem)

Agustín Ruiz Brussain (ad honorem)

Mónica Narancio (ad honorem)

TRABAJOS PRÁCTICOS

TP 1

Realizar un breve cortometraje tomando como modelo los ejemplos presentados y analizados detalladamente en clase, atendiendo a las progresiones, ley del eje y 30°, raccords de dirección de miradas, de dirección de movimiento y de posición, falsos raccords (deliberados), y a las relaciones gráficas/ plásticas establecidas entre los planos.

La guía del trabajo práctico será entregada oportunamente a los alumnos según el cronograma de clases establecido por la cátedra.

TP 2

Se deberá armar un trailer en el que se apliquen elementos de montaje paralelo, constructivo y de atracciones. Asimismo respetará criterios de montaje de los sonidos y de progresión dramática, evitando la revelación de elementos claves de la trama de la película proporcionada a tal fin. Para esto, los alumnos deberán estudiar acabadamente las películas que se someten a elección, las cuales han sido evaluadas por la cátedra como viables para la realización del trabajo tanto en los aspectos técnicos como estéticos.

Las películas sobre las cuales se podrá optar son las siguientes serán indicadas durante la cursada.

La guía del trabajo práctico será entregada oportunamente a los alumnos según el cronograma de clases establecido por la cátedra.

TP3

Se deberá rehacer el montaje de una secuencia de una secuencia o cortometraje provisto o por determinar por la cátedra en el cual se incorporarán alternancias y/o paralelismos, flashbacks y/o flashforwards, aceleraciones de progresión (si correspondiere), montajes constructivos y/o intelectuales, y todos los recursos que el grupo considere apropiados para cambiar el sentido o el ritmo del material original.

La guía del trabajo práctico será entregada oportunamente a los alumnos según el cronograma de clases establecido por la cátedra.

FIRMA DEL TITULAR O ADJUNTO A CARGO