

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

PROPUESTA CURRICULAR
MONTAJE II

PROPUESTA CURRICULAR

FUNDAMENTACION:

"El montaje es el arte de expresar o de significar por la relación de dos planos yuxtapuestos, de tal suerte que esta yuxtaposición haga nacer una idea o exprese alguna cosa que no este contenida en ninguno de los dos planos tomados por separado. El conjunto es superior a la suma de las partes...".
Sergei Einsestein

Tras el surgimiento y expansión de nuevas tecnologías de comunicación, El Audiovisual se ha visto modificado, expandido y resignificado en sus estructuras tradicionales de lenguaje. Podemos ver cómo los nuevos formatos (microprogramas de ficción y documental, videoclips, contenidos web y para celulares, etc.) fueron modificando la forma tradicional de ver el cine y la televisión hacia ritmos mucho más acelerados y vertiginosos, quedando configurado un nuevo espacio de comunicación que requiere nuevas formas de trabajar y entender el Audiovisual.

Como egresados de la Carrera y con la experiencia del campo profesional reconocemos la necesidad de incorporar nuevas prácticas de montaje audiovisual acompañados de un campo teórico adecuado a estos nuevos tiempos.

Entendemos que la escritura final de todo Audiovisual se produce en la isla de edición y es el montajista el último colaborador del director en la creación de una pieza audiovisual.

Del diálogo y la discusión de ambos surgirá el carácter único de la narración audiovisual a partir de la combinación de fragmentos con un determinado tiempo, orden y ritmo.

Para esta tarea el montajista tendrá que tener no solo las capacidades técnicas de manejar la herramienta del montaje sino que deberá conocer las estéticas del lenguaje cinematográfico y teoría del montaje, herramientas de guión y análisis de estilos para aportar y sugerir en el ejercicio creativo de la creación del Audiovisual. En especial sabiendo que los lenguajes no están definidos por el soporte (cine, televisión, video arte o en la web) sino que son una elección independiente de la finalización del Audiovisual.

También consideramos que el montaje es una experiencia que se vive, que se

aprende durante la praxis, que si bien debe ser contextualizada por la teoría, principalmente se incorpora mediante el ejercicio y la práctica constantes.

Es por esto que proponemos una didáctica volcada principalmente a la práctica del montaje y al descubrimiento de las experiencias audiovisuales en la isla de edición. Con ello el estudiante podrá tener una visión crítica de su trabajo, ser parte activa del proceso tanto como creador como técnico cinematográfico y así poder desarrollar su propio estilo.

OBJETIVOS

- Que los alumnos puedan reconocer las tareas del montajista en tanto selección, organización y relación del material audiovisual
- Que los alumnos aprendan sobre el uso de los distintos programas de edición y gráfica, como complementos para poder generar nuevos conceptos a través de la combinación de estos recursos
- Que los alumnos desarrollen vínculos desde el montaje con otras áreas de producción encargadas de generar un audiovisual (guión, dirección y postproducción)
- Que los alumnos reconozcan, a través de la observación y la práctica, los distintos formatos de lenguaje audiovisual y sus respectivos códigos
- Que los alumnos puedan reflexionar de forma creativa en diferentes propuestas audiovisuales y a través de ello desarrollen un estilo propio en el montaje.
- Que los alumnos desarrollen estrategias de trabajo, a través de la praxis, para acercarse lo mas posible al mundo laboral.

CONTENIDOS

Unidad 1. La entrevista

Software de edición: Final Cut, Adobe Premiere. Conversores de formatos. Códecs y contenedores.
Visualización del material. Guión en la edición.
Workflow. Cómo ordenar el espacio de trabajo.
Tiempos y ritmos del montaje.
El corte adecuado. Transiciones. Síntesis narrativa.
La entrevista a 1, 2 o más cámaras.

Unidad 2. Del guión al montaje

El documental en el cine. El documental televisivo.
Estructuras de documental.
Producir según el formato.
El registro, el archivo y la gráfica.
Unidades de sentido de 4 minutos.
Motion graphics y branding televisivo.

TP Documental dividido en tres etapas a partir de material en crudo entregado por la cátedra.

01. Video descriptivo-expresivo de 2 minutos, solo con imágenes y sonido ambiente.

02. Armado de entrevista solo con material de audio.

03. Video documental de 10 minutos.

Unidad 3. Síntesis narrativa:

El trailer, el teaser, la promo.

El micro relato.

El microprograma para web.

La psicología del montaje.

Guión y estructuras dramática clásica y modernas.

Narraciones largometrajes vs. Narraciones de corta duración: modificaciones en el espectador.

Ritmo. Tiempo. Velocidades (ralenti, cámara rápida, time lapse)

Croma key. Marcas de trackeo.

Uso de Gráfica: barridas, zócalos, placas, separadores.

Sonorización, banda sonora, etc. Efectos.

TP: Tráiler del TP documental de 10 minutos.

Unidad 4. Estructuras complejas:

El montaje de suspenso. El montaje de acción. El plano secuencia.

Copias de seguridad. Duplicar proyectos.

Ritmos y puntuación sonora: sonorización, música incidental, ruidos.

Estructura de trabajo: corte final de imagen, exports para banda de sonido (OMF) y corrección de color. Trucas.

TP: Cortometraje a partir de material en crudo entregado por la cátedra.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA:

Clases teóricas con ayuda de audiovisuales proyectados en clase.

Clases prácticas con explicaciones del uso de los programas de edición

Taller de realización, seguimientos de trabajos prácticos en grupos.

Tutoría de proyectos.

Correcciones en clase.

Master class con montajistas/autores cinematográficos, que permitirán una relación directa entre alumnos y sus diferentes puntos de vistas y experiencias.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Montaje II es una asignatura de promoción directa. Para la aprobación de la

cursada se deberán aprobar dos (2) evaluaciones escritas parciales que se realizaran durante la cursada, como así también los cinco (5) trabajos prácticos. En caso de tener un aplazo en alguno de estos, el alumno tendrá una instancia de recuperación.

Los alumnos deberán asistir por lo menos a un 75% de las clases, tanto teóricas como prácticas. Y deberán presentar en término el 100% de los trabajos prácticos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Eisenstein, Sergéi: "*Teoría y técnica cinematográficas*". España Rialp, 1989.
- Tarkovski, Andrei: "*Esculpir en el tiempo*", España Rialp, 1986.
- Sánchez, Rafael Cristóbal: "*Montaje cinematográfico, arte de movimiento*". Buenos Aires, La Crujía, 2003.
- Sánchez Biosca, Vicente: "*Teoría del Montaje Cinematográfico*". Barcelona, Paidós, 1995.
- Murch, Walter: "*En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*". España, Ocho y medio, 2008.
- González Requena, Jesús: "*El spot publicitario: las metamorfosis del deseo*". Buenos Aires, Cátedra, 2007.
- Halperin, Jorge: "*La entrevista periodística*". Paidós Ibérica, 1995.
- Marimón, Joan: "*El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla*", España, Universidad de Barcelona, 2016.
- Bordwel David, Thompson K: "*El arte cinematográfico*", Paidós Ibérica, 1995.
- Reisz, Karel: "*La técnica del montaje cinematográfico*". Buenos Aires, Taurus, 1990.
- Martin, Marcel: "*El lenguaje del cine*", Gedisa, 2009.
- Arnheim, Rudolph: "*Arte y percepción Visual*". Alianza, 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Mitry, Jean: "*Estética y psicología del cine*". España, Siglo XXI, 1965
- Fernández Sánchez, Manuel Carlos: "*Influencias del montaje en el lenguaje audiovisual*". España, Libertarias Prodhufi, 1997
- La Ferla, Jorge: "*Cine, video y multimedia. La ruptura de lo audiovisual*". Buenos Aires, Libros del Rojas-Universidad de Buenos Aires, 2001
- Prelorán, Jorge: "*El Cine Etnobiográfico*", Buenos Aires, Ed. Universidad del cine, 2006.
- Bazín, André: "*¿Qué es el cine?*". Madrid, Ed. Rialp, 2006.
- Guber, Rosana: "*La Etnografía, Metodo, Campo y Reflexividad*", Bogotá, Ed. Norma, 2001.
- Piault, Marc Henri: "*Antropología y cine*". Madrid, Cátedra, 2002.
- Listorti, Diego y Trerotola, Leandro: "*Cine encontrado ¿Qué es y a dónde va el found footage?*", Buenos Aires, Edición BAFICI, 2010.
- González Requena, Jesús: "*El discurso televisivo: espectáculo de la*

posmodernidad", Madrid, Cátedra, 1988

- Sangro Colón, Pedro: *"Teoría del montaje cinematográfico: textos y textualidad"*. Salamanca, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, 2000.

- Vernallis, Carol: *"Experimentando los videos musicales: Estética y contexto cultural"*. Columbia, Universidad de Columbia, 2004.

- Comolli, Jean-Louis. *"Ver y poder. La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental"*. Buenos Aires, Aurelia Rivera, 2007.

- Hanson, Matt: *"Reinventando los videoclips: la próxima generación de directores"*. Suiza, Gulf Professional Publishing, 2006.

FILMOGRAFÍA

"Tren de sombras" 1997, José Luis Guerín

"En construcción" 2001, José Luis Guerín

"Zoo" 1962, Bert Haanstra

"The fog of war" 2003, Errol Morris

"Raymundo" 2003, Virna Molina y Ernesto Ardito

"Citizenfour" 2014, Laura Poitras

"Inside Job" 2010, Charles Ferguson

"Koyaanisqatsi" 1982, Godfrey Reggio

"Antichrist" 2009, Lars Von Trier

"Melancholia" 2011, Lars Von Trier

"Breathless" 1960, Jean-Luc Godard

"The Apartment" 1960, Billy Wilder

"Crónica de un niño solo" 1965, Leonardo Favio

"Bonnie and Clyde" 1967. Arthur Penn

"El samurai" 1967, Jean Pierre Melville

"Hermógenes Cayo" 1968, Jorge Prelorán

"La pandilla salvaje" 1969, Sam Peckinpah

"Back to the future" 1985, Robert Zemeckis

"The Shawshank redemption" 1994, Frank Darabont

"Out of sight" 1998, Steven Soderbergh

"La delgada linea roja" 1998, Terrence Malick

"La ciénaga" 2000, Lucrecia Martel

"Memento 2000", Christopher Nolan

"Moulin Rouge 2001", Baz Luhrmann

"Elephant" 2003, Gus Van Sant

"Rashomon" 1950, Akira Kurosawa

"Eternal Sunshine of the spotless mind" 2004, Michel Gondry

"Paranoid Park" 2007, Gus Van Sant

"Las playas de Agnes" 2008, Agnes Varda

"El fin de los tiempos" 2008, M. Nighth Shyamalan

CONTENIDOS WEB

www.arte.tv
www.encuentro.gov.ar
www.un3.tv
www.filmin.es
www.adnstream.com
www.virnayernesto.com.ar
www.chrismarker.org
www.michelgondry.com
www.dandad.org
www.behance.net

VIDEOCLIPS

Videoclips Michel Gondry: "Come into my world", "Sugar Water", "Ride"
Videoclips Chris Cunningham: "Windowlicker", "All is full of love"
Videoclips Poomplamoose: "All the single ladies", "Pas Encore"
Videoclips Spike Jonze: "Sure Shot", "Drop"

CONTENIDOS TELEVISIVOS

"Kaos en la Ciudad" 2002, Endemol-América Tv
"Los Simuladores" 2002-2003, Damián Szifrón-Canal 13
"Ser Urbano" 2003-2004, Rosstoc-Telefé
"Filosofía aquí y ahora" 2010, Canal Encuentro
"Memoria Iluminada" 2011, Virna Molina y Ernesto Ardito
"Zamba y el Cabildo abierto" 2012, Canal Encuentro

VIDEOARTE

Mercel Cunningham
www.videoartes.com
<http://motionographer.com/>
Youtube: Granada - Videoarte - Graciela Taquini/Ricardo Pons
Youtube: Nam June Paik, Buddah