

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: **Montaje 2 (M2)**

Cátedra: **Szmukler**

Año Académico: 2018

Promoción: **Directa** Carga horaria: **60 hs.** Curso: **Anual**

PROGRAMA

- **Propuesta de la Cátedra**

El montaje puede ser abordado básicamente desde dos perspectivas: como operación técnica o como dispositivo de construcción de sentido. Abordado como operación técnica está situado al final del proceso de realización de una película y contempla, a su vez, dos aspectos: el uso de las herramientas tecnológicas de compaginación de imagen y sonido y el criterio de ensamblaje de los distintos fragmentos del film otorgados por el rodaje o grabación. El primero de estos aspectos aparece vinculado al avance técnico y tiene, por lo tanto, un fuerte dinamismo. Las herramientas con las que cuenta el montajista se extienden y diversifican día a día y es fundamental para el profesional mantenerse actualizado. El segundo aspecto se refiere al modo de organización de los fragmentos en relación a la continuidad (dramática, plástica, psicológica, de movimientos, de miradas); es decir, las técnicas de edición para constituir una determinada fluidez, a las que convenimos en llamar *raccord*. Todas estas técnicas deben estar sometidas a sus funciones relativas a la construcción de sentido. Y es aquí donde los límites del montaje se vuelven difusos, porque al ser la instancia final de la puesta en escena y el lugar donde todo se organiza y adquiere su sentido definitivo tiene, de algún modo, incumbencia en todos los aspectos de la puesta en escena.

Entendemos al montaje como la organización de todos los recursos significantes y todos los niveles de construcción de sentido que, por las necesidades de la realización audiovisual, deben fragmentarse no sólo en tomas, sino también en tareas específicas que serán abordadas por técnicos especializados en áreas diversas. El realizador concibe su obra como totalidad y por necesidades prácticas debe fragmentarla, el montaje es la instancia en la que los diversos fragmentos se reintegran como totalidad.

Siendo esta materia un segundo nivel de montaje, asumimos que los alumnos ya cuentan con los recursos técnicos básicos necesarios (manejo de *raccord*, criterios de corte, tipos de transiciones, nociones de elipsis y manejos temporales elementales) así como los rudimentos de la sintaxis cinematográfica; más allá de su nivel de asimilación, que sólo obtendrán a través de la continuidad de la práctica audiovisual. Centraremos, entonces, nuestra atención en el montaje como instancia de la puesta en escena, como momento del diseño y, básicamente, en lo referido al trabajo con el espacio y con el tiempo. Porque precisamente merced a la fragmentación, espacio y tiempo se vuelven extremadamente plásticos y –siempre que se aprenda a dominarlos– son potencialmente una poderosa herramienta de construcción de sentido.

La materia, entonces, no estará sólo orientada hacia la formación de montajistas, sino también a la de directores y guionistas y, en realidad, a todo aquél interesado en dominar más profundamente el lenguaje cinematográfico más allá de su área de formación privilegiada.

- **Objetivos**

- ❑ Que los alumnos conciban al montaje como un momento de la puesta en escena presente en todas las etapas de la realización.
- ❑ Que los alumnos adquieran herramientas para el dominio del espacio y el tiempo ficcionales y sean capaces de diseñarlos en función de las necesidades de construcción de sentido.
- ❑ Que los alumnos desarrollen su percepción de que cada recurso significativo se limita con los demás y adquiere su sentido en la organización final que le asigna el montaje y que eso es algo controlable desde el diseño.
- ❑ Que los alumnos comprendan que los criterios de montaje no son en absoluto abstracciones aplicables a cualquier material, sino que deben establecerse en un diálogo entre el material concreto del que disponen y el sentido que pretenden construir a partir de él.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Montaje 2 (M2)

Cátedra: Szmukler

Año Académico: 2018

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs. Curso: Anual

- **Modalidad pedagógica**

La materia no está orientada sólo hacia la formación de montajistas, sino también a la de directores y guionistas y, en realidad, a todo aquél interesado en dominar más profundamente el lenguaje cinematográfico más allá de su área de formación privilegiada.

Tratándose de una cátedra troncal y del segundo nivel de la materia desarrollaremos una modalidad similar a la del primer nivel, asumiendo que los alumnos ya poseen las herramientas básicas de la sintaxis audiovisual y el manejo de los recursos técnicos de edición necesario para la realización de sus trabajos prácticos, concentraremos en la producción de sentido desde la perspectiva de la formación de la voz propia.

Se trata de una materia técnica, con desarrollo de aspectos teórico-prácticos. Se alternan las clases prácticas en formato de taller con las clases teóricas de carácter expositivo, tratando de ilustrar cada concepto con ejemplos audiovisuales. Dado que la intención es formar realizadores, el eje de la materia está constituido por los trabajos prácticos, que organizan el recorrido por los temas teóricos así como la dosificación del dictado de los aspectos técnicos y tecnológicos. De esta manera, se intenta que el alumno perciba tanto a la teoría como a los recursos técnicos siempre asociados a las necesidades expresivas de sus trabajos y no como fines en sí mismos. Concebimos a la teoría como un proceso de reflexión en vínculo directo con la práctica de realización, como momento de un proceso único.

La materia se dicta anualmente, pero con una carga horaria de dos hs semanales, lo que permite extender el vínculo con los alumnos en el tiempo y concentrar el tiempo de clase en los contenidos dictados y la evaluación del proceso de los trabajos prácticos que se realizan por completo fuera del horario de clase. Dado que la intención es avanzar en el vínculo del lenguaje audiovisual con la mirada personal de los alumnos, concentramos la práctica en dos trabajos prácticos de bastante complejidad, uno por cuatrimestre, pero con varios ejercicios preparatorios y diversas entregas, que permiten articular el proceso de los alumnos con un seguimiento sistemático.

- **Contenidos**

Unidad 1

Montaje y forma. Montaje y puesta en escena

El montaje como momento clave de la puesta en escena. Expectativas formales. Forma y género. Forma y método. La forma como objetivación de sentido. El qué es el cómo. Signo, significación y sentido. Diégesis y relato. La construcción del mundo diegético, sus coordenadas espacio-temporales. Manipulación del espacio y el tiempo. Las diferentes herramientas; el montaje como articulación. Equilibrio, ruptura y coherencia. Las tensiones formales en la producción de sentido. Articulación de los niveles de conflicto y de sentido. El lugar del espectador. Dosificación de los recursos significantes. El fuera de campo. El punto de vista. Construcción simbólica. Índice, signo, símbolo. Naturaleza del símbolo y de la alegoría.

Unidad 2

El espacio.

Concepciones del espacio. Plasticidad del espacio cinematográfico. Las fuerzas que lo organizan. Eje vertical y eje horizontal. Organización en función del sentido. Fragmentación y reconstrucción. Montaje interno. Conducción de la mirada. Justificación de los movimientos de cámara. El espacio según las diferentes ópticas. La profundidad de campo. Funciones de la fotografía y la dirección de arte en la construcción del espacio. Usos del sonido en la construcción del espacio. Carga dramática del espacio. Funciones y posibilidades del fuera de campo. El manejo en el montaje, posibilidades y límites. Organización en función de los puntos de vista. Uso simbólico del espacio.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Montaje 2 (M2)

Cátedra: Szmukler

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs. Curso: Anual

Año Académico: 2018

Unidad 3

El Tiempo

Distintas versiones del tiempo. El tiempo de la contemplación, los distintos tiempos de lo representado y la temporalidad habitual. "Esculpir en el tiempo" (Tarkovsky). Tiempo y tempo. Manipulación del tiempo cinematográfico. Manejos temporales elementales y sus posibilidades de sentido; elipsis, flashback, flashforward, ralentis, aceleraciones. La tensión temporal en la toma. Transiciones. Fundidos. Encadenados. Sobreimpresiones. Elipsis en el interior de la escena. El corte en las elipsis. Sentido de las proporciones temporales en el film. El tiempo de la escena en relación al de la secuencia y al de la totalidad del film. El "tiempo" de los distintos personajes y sus conflictos. Articulación temporal compleja.

Unidad 4 El ritmo

El ritmo como soporte y estructura de la diégesis. El ritmo como flujo discontinuo de intensidades. Ritmo y equilibrio. Principio de simetría. El ritmo de la estructura dramática. Variaciones rítmicas dentro del film. Ritmos asociados a espacios. La intensidad del plano como resultante de la tensión de inclusión-exclusión del fuera de campo. Incidencia del corte en la tensión del plano. Influencia en el ritmo de los elementos plásticos. Los tamaños de planos. Movimientos de cámara y movimientos de los actores. Raccord y falsos raccords. Funciones y usos del sonido y de la música. Relación entre ritmo y sentido.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: **Montaje 2 (M2)**

Cátedra: **Szmukler**

Promoción: **Directa** Carga horaria: **60 hs.** Curso: **Anual**

Año Académico: 2018

• **BIBLIOGRAFIA**

Obligatoria

AA. VV. – *Entre cortes* – EDA, 2017

MITRY, JEAN, *Estética y psicología del cine*, 2 vol., Siglo veintiuno de España Editores, 1989.

MORIN, EDGAR, *El cine o el hombre imaginario*, Paidós comunicación, 2001.

MURCH, WALTER / ONDAATJE, MICHAEL, *El arte del montaje*, Plot Ediciones, 2007.

PERKINS, V. F., *El lenguaje del cine*, Editorial Fundamentos, 1990.

PONCE, ALBERTO, *La película manda.*, EDUNTREF, 2013.

SZMUKLER, ADRIÁN, *Relación entre ritmo y sentido. El tiempo en cine*, inédito.

TARKOVSKI, ANDREI, *Esculpir en el tiempo*, Ediciones Rialp, 1991.

Complementaria

ANDREW, DUDLEY, *Las principales teorías cinematográficas*, Ediciones Rialp, 1993.

BAZIN, ANDRÉ, *Qué es el cine?*, Ediciones Rialp, 1990.

COPPOLA, CARRIÈRE, COSTA-GAVRAS, MURCH, LOTMAN Y OTROS, *Así de simple 2 – Encuentros sobre cine*, Editorial Voluntad, 1995.

DELEUZE, GILLES, *La imagen-movimiento*, Paidós Comunicación, 1984.

DELEUZE, GILLES, *La imagen-tiempo*, Paidós Comunicación, 1984.

EISENSTEIN, SERGEI, *El montaje escénico*, Grupo Editorial Gaceta, 1994.

EPSTEIN, JEAN – *El cine del diablo*, Editorial Cactus, 2014

FARETTA, ANGEL, *El concepto del cine*, Editorial Djaen, 2005.

MITRY, JEAN, *La semiología en tela de juicio* – Cine y lenguaje, Akal, 1990.

RICŒUR, PAUL – *Tiempo y narración*, 3 vol. – Siglo XXI, 2008

SAITTA, CARMELO, *La banda sonora*, Carrera de Diseño de Imagen y Sonido – FADU – UBA, 2002.

SÁNCHEZ-BIOSCA, VICENTE, *El montaje cinematográfico*, Paidós Comunicación, 1996.

• **FILMOGRAFIA**

“*Apocalypse Now*” - Francis Ford Coppola, 1979;

“*Atrapada*” - John Carpenter, 2010;

“*Avatar*” - James Cameron, 2009;

“*Cautivos del mal*” - Vincente Minnelli, 1952;

“*Cine-Ojo*” - Dziga Vertov, 1924;

“*Después de hora*” - Martin Scorsese, 1985;

“*El ángel exterminador*” - Luis Buñuel, 1962;

“*El aura*” - Fabián Bielinsky, 2005;

“*El jardín de bronce, temp. 1*” – Hernán Goldfrid, 2016

“*El padrino: Parte II*” - Francis Ford Coppola, 1974;

“*Fargo, temp. 1*” – Noah Hawley, 2014

“*Femme Fatale*” - Brian De Palma, 2002;

“*La sogá*” - Alfred Hitchcock, 1948.

“*La ventana indiscreta*” - Alfred Hitchcock, 1954;

“*Las 13 esposas de Wilson Fernández*” – Gastón Portal, 2017

“*Los sospechosos de siempre*” - Bryan Singer, 1995

“*Mad Men, temp. 1*” - Matthew Weiner, 2007

“*Memento*” - Christopher Nolan, 2000;

“*Pecados capitales*” - David Fincher, 1995;

“*Relatos salvajes*” - Damián Szifrón, 2014;

“*Stalker*” - Andrei Tarkovski, 1979;

“*The Warriors*” - Walter Hill, 1979;

“*Tiempo de valientes*” - Damián Szifrón, 2005;

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Montaje 2 (M2)

Cátedra: Szmukler

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs. Curso: Anual

Año Académico: 2018

"True Detective, temp. 1" – Nic Pizzolatto, 2014
"Un gallo para Esculapio" – Bruno Stagnaro, 2017
"Pickpocket", Robert Bresson, 1959;
"Vertigo", Alfred Hitchcock, 1958;

- **Pautas de evaluación**

Se evaluará el desarrollo en los alumnos de la capacidad de control del espacio y el tiempo cinematográficos en tanto procedimientos para la producción de sentido. Para aprobar la materia el alumno deberá tener aprobados los dos trabajos prácticos y los dos parciales con una nota superior a 4 en cada uno. En el caso de tener un aplazo en cualquiera de ellos, tendrá una única instancia de recuperación para cada uno, si tiene más de un aplazo reprobará la materia. Los ejercicios podrán estar desaprobados y de todos modos aprobar la materia en caso de que el promedio supere la nota de 4.

- **Reglamento de Cátedra**

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.

- **Listado de docentes**

Adrián Szmukler, Profesor Titular
Mariana Osso, Profesora adjunta
Leonardo Zaffaroni, Jefe de trabajos prácticos.
Maximiliano Rodríguez, Ayudante de 1^a
Martín Figueredo, Ayudante de 1^a
Ignacio Scandizzo, Ayudante de 1^a
Dolores Puhl, Ayudante de 1^a
Eduardo Hunter, Ayudante de 1^a
Camila Levy-Daniel, Ayudante de 1^a
Agustina Caldirola, Ayudante de 1^a

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: **Montaje 2 (M2)**

Cátedra: **Szmukler**

Promoción: **Directa** Carga horaria: **60 hs.** Curso: **Anual**

Año Académico: 2018

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

La cursada está estructurada alrededor de dos trabajos prácticos de alta exigencia, que se desarrollan uno en cada cuatrimestre, denominados TP1 y TP final. Ambos deben ser aprobados con nota superior a 4. En caso de que no se aprueben se dispone de una instancia de recuperatorio para cada uno. La desaprobación de esta instancia implica la desaprobación de la materia.

Como trabajos intermedios hay ejercicios de menor envergadura, que funcionan como instancias preparatorias, que se evalúan e inciden en el promedio de la cursada pero que en caso de desaprobación no afectan la aprobación de la materia, siempre que el promedio final sea de 4 o superior.

Todos los trabajos prácticos y ejercicios tienen la tutoría personalizada de docentes de la cátedra, que acompañan todo el desarrollo.

• TP1

Se armarán grupos de 6 u 8 alumnos (3/4 duplas de director-montajista).

Cada grupo realizará 3/4 video-minutos narrativos de 60 segundos exactos (Uno por dupla).

Podrán utilizar entre uno y tres actores como máximo por grupo.

Los 3/4 video-minutos deberán ser grabados en una misma locación.

Los video-minutos deberán dejar algún elemento Fuera de Campo, que sea esencial para la construcción de sentido.

Cada grupo deberá entregar todos los cortometrajes en un único DVD (debidamente rotulado).

El guión podrá ser escrito por el director, por el montajista, o por ambos. La cátedra pone a disposición más de 20 matrices (sinopsis) que podrán ser modificadas a criterio de los alumnos. Se puede escribir un guión original, pero de todos modos deberán elegir alguna de las matrices ofrecidas y presentar una estrategia narrativa partiendo de la misma. En este caso el docente a cargo decidirá si el guión original se ajusta a las condiciones del trabajo o si el alumno debe continuar trabajando sobre la matriz elegida.

Se grabarán todos los cortometrajes del grupo con los mismos actores, cada uno dirigido por el alumno que decidió ocupar el rol de director y montado por quien optó por el rol de montajista.

El trabajo tendrá distintas instancias de entrega informadas por el docente a cargo.

Objetivos del TP1:

1- Que los alumnos logren contar en 60 segundos un relato narrativo.

2- Que el alumno explore herramientas de puesta en escena y, en particular el fuera de campo, para construir el sentido de un relato.

3- Trabajar con el alumno conceptos como: Universo autónomo, Verosímil, Organicidad, Puesta en escena, Punto de vista; para que comiencen a problematizarlos.

4- Incentivar al alumno a trabajar una mirada crítica sobre su trabajo y el de sus compañeros.

5- Poner en juego la problemática vinculada a la relación director/montajista haciendo énfasis en la búsqueda de consenso y el respeto de cada rol.

El trabajo insume la totalidad del primer cuatrimestre. Se entrega al final del mismo.

• Ejercicio 1

Una vez que los alumnos completen la versión definitiva del guión de su TP1 realizarán un "borrador" en video del cortometraje.

Se realizará en la locación en la que filmarán el TP1; los personajes podrán ser interpretados por actores diferentes a los elegidos para el trabajo (no es necesario que tengan ni la edad ni el sexo de los personajes aunque es recomendable).

No es necesaria ninguna puesta de luces ni trabajo de arte.

El editor no deberá participar del rodaje.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Montaje 2 (M2)

Cátedra: Szmukler

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs. Curso: Anual

Año Académico: 2018

Se puede grabar en cualquier formato y con cualquier calidad de imagen que permita controlar el foco.

La duración del ejercicio es libre, ya que la idea es que se tenga una aproximación a la duración "real" del guión tal como está escrito y tenerlo en cuenta para la consigna del TP1.

Se considerará la idea de puesta en escena partiendo de lo transmitido en el guión. Se tendrá en cuenta: la fragmentación del espacio, la adecuación narrativa de dicha fragmentación y de los tamaños de planos (según lo que indique el guión), la composición del plano, la continuidad y la prolijidad de los cortes.

Si durante la realización del ejercicio aparecen ideas que modifiquen el guión, estas se podrán implementar. Todos los cambios deben ser notificados por escrito, señalándolos en una nueva versión del guión modificada que deberá ser entregada en esta misma instancia.

El ejercicio deberá ser entregado en un DVD (debidamente rotulado) junto a la planta de cámara impresa. La planta deberá estar ajustada a lo efectivamente editado. En caso de no respetarse los ejes deberá estar señalada en cada caso la posición académicamente correcta.

Objetivos:

- 1- Que la dupla logre una aproximación audiovisual a lo imaginado y hasta entonces plasmado en papel.
- 2- Que la dupla ensaye su idea de puesta en escena para evitar posibles inconvenientes en el tp1.
- 3- Que la dupla logre transmitir con claridad en la planta su idea y pueda volcar en ella las necesidades de puesta para el rodaje.
- 4- Trabajar con la dupla las características del vínculo director/montajista, haciendo hincapié en las posibilidades que aporta la perspectiva fresca de quien no estuvo involucrado en el rodaje.

• **TP FINAL**

Este trabajo será individual.

Cada grupo deberá escoger una serie entre las propuestas por los docentes de su comisión.

Partiendo de la primera temporada de la serie elegida, cada dupla o alumno deberá elegir entre los dos formatos propuestos para este trabajo práctico final: Corto narrativo de ficción o Video Ensayo.

La duración será entre 3 y 5 minutos.

En caso de trabajar Corto narrativo de ficción:

La pieza audiovisual deberá construir un núcleo narrativo de ficción.

Deberá ser de carácter orgánico y autónomo.

Podrá estar o no corrido del universo propuesto por la serie.

En caso de trabajar Video Ensayo:

El mismo deberá analizar algún aspecto formal o de producción de sentido de la serie elegida.

No necesita analizar la serie en su totalidad, puede ser de carácter introductorio.

El uso de archivo, y material generado para dicho trabajo será libre.

Objetivos

- 1- Que el alumno produzca sentido a partir de recursos de Montaje
- 2- Que el alumno emplee la reflexión y la mirada crítica para deconstruir un relato orgánico ya sea con fines de análisis audiovisual o de resignificación de los fragmentos en un relato nuevo.
- 3- Que el alumno conciba la noción de organicidad referida a la articulación de los recursos de puesta en escena y a su relación con el formato diseñado.
- 4- Que el docente y el alumno puedan reflexionar sobre las posibilidades y las limitaciones que existen en cada material y en cada formato en función de la construcción de sentido.
- 5- Que tanto alumnos como docentes puedan extender los contenidos de la materia en una dirección exploratoria sobre los alcances y posibilidades de las herramientas apprehendidas.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Montaje 2 (M2)

Cátedra: Szmukler

Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs. Curso: Anual

Año Académico: 2018

La entrega del TP FINAL está pautada para el final de la cursada.

• **Ejercicio 2**

Este ejercicio está concebido como parte del proceso del TP FINAL.

Sobre la primera temporada de la serie elegida para el TP FINAL cada dupla realizará uno de las pizas detallados abajo. Las mismas no podrán repetirse entre las duplas del mismo grupo. Cada pieza deberá respetar el universo y trama de la serie pero deberá realizarse con una propuesta diferente a la existente (en caso de que la haya) y no deberá utilizar ningún plano que haya sido utilizado en la misma. La duración será de entre 30 y 40 segundos y se entrega a la mitad del segundo cuatrimestre.

1. Secuencia de títulos: Realizar una "secuencia de títulos" con una propuesta diferente a la original.
2. En capítulos anteriores: Una dupla deberá realizar un raconto de lo sucedido en los episodios anteriores refrescando las líneas narrativas que serán trabajadas en el capítulo asignado por la comisión. Se sugiere un capítulo avanzado, pero no el final.
3. En el próximo episodio: Una dupla deberá realizar el raconto del capítulo final, teniendo presente generar expectativas sin revelar elementos claves de la resolución de la temporada.
4. Trailer de la serie: Con estrategias diferentes a los existentes, en caso de haberlos.

Objetivos:

- 1- Que el alumno realice un análisis interesado, en función de la pieza a realizar, de los aspectos narrativos, dramáticos, de estructura, de recursos formales y de sentido de la serie.
- 2- Que el alumno realice una pieza corta subsidiaria a la temporada, respetando el sentido de la misma.
- 3- Que el alumno pueda percibir la maleabilidad del material a la hora de generar nuevas piezas con la misma historia.
- 4- Que los alumnos en comisión puedan desarrollar críticas constructivas respecto a las piezas realizadas por sus compañeros y se nutran del trabajo del conjunto de la comisión

Adrián Szmukler
Leg. 137.405