

PROGRAMA ANALÍTICO

ASIGNATURA: MONTAJE I

CATEDRA: BORNIA

Año Académico 2019

- Plan de estudios: **Año 2019**
- Carga horaria total: **120hs. anuales**
- Carga horaria semanal: **2hs. semanales**
- Duración del dictado: **Anual**
- Turnos: **Tarde**
- Tipo de promoción: **Directa**

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

AÑO: Primer Año

1. Propuesta de la Cátedra

Esta asignatura tiene un carácter introductorio a los fundamentos narrativos del diseño audiovisual. Es nuestro propósito favorecer los procesos de aprendizajes, de manera que cada estudiante adquiera un uso particular del lenguaje audiovisual, en esta parte del recorrido hacia alcanzar su formación.

Consideramos al relato cinematográfico, como punto de partida articulador en el traslado de los usos de la imagen fija a la imagen en movimiento. Por tal motivo nuestra intención es contribuir a que el estudiante de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, se interrogue sobre las formas en que pueda integrarse el espectador a su nueva propuesta creativa. El plan de clases y el desarrollo de los prácticos están organizados con el propósito de favorecer a que el estudiante distinga entre aquellos conceptos espontáneos que poseemos dentro del campo teórico/práctico de la cinematografía en particular y de lo audiovisual en general, de aquellos criterios que nos formamos en forma sistemática.

2. OBJETIVOS

- 1).- *Introducir al alumno en los mecanismos que dan origen al sentido y al significado en el relato audiovisual concibiendo al montaje como el conjunto de operaciones que facilitan la organización del discurso.*
- 2).- *Establecer en la relación relato – montaje, el rol y alcance de éste último como una herramienta facilitadora.*
- 3).- *Abordar la complejidad técnica y operativo del montaje en cine y su equivalente en vídeo favoreciendo el aspecto conceptual en la especialización en su relación con el aspecto técnico.*
- 4).- *Apoyar la actividad de los talleres, articulando además la integración de los conocimientos de los temas del montaje con los de otras materias como: Introducción al guión y Estructuras narrativas, etc.*

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1: Material de base

Introducción: Tesis propuesta: montaje como organización del material para encontrar una estructura dramática. Principio de división de una escena en planos, la justificación de su elección. Función dramática que cumplen los planos sujeto a la necesidad narrativa.

La tarea conjunta de sustracción y magnificación que se hace.

Los principios del corte. El corte gobernado por la función narrativa. Factores de corrección gramatical.

El uso de tamaños de planos, la variación necesaria. La diferencia significativa en los ángulos. La repetición de planos.

Bibliografía: N. Burch-Praxis del cine-(Ed. Fundamentos); F. Casetti/F. Di Chio- ¿Cómo analizar un film?-(Paidós); M.

Martin-El lenguaje del cine-(Gedisa)

Segunda Parte: Elementos de corrección gramatical

El uso del eje de dirección y de acción.

El lugar del personaje en el cuadro. El uso de subjetivas.

La continuidad de: luz, color, lentes, etc.

La continuidad convencional y como lograrla.

El armado de una secuencia con diálogos.

El criterio dramático y narrativo en función de quien tiene el plano. La sujeción estricta al diálogo. La actuación como factor que provoca la introducción o salida de planos. La paridad de planos, referencia y tamaño de plano, etc.

La técnica del corte de diálogos. El uso de texto en el documental.

Bibliografía: R. Sanchez-Montaje, arte del movimiento-(Gedisa); W. Murch-En el momento del parpadeo-(Ocho y Medio); J. Aumont y otros-Estética del cine-(Paidós)

Unidad Temática 2: El movimiento de los sujetos u objetos como un factor de corte y de enlace entre planos.

La utilización del movimiento como factor primordial de corte. Los cortes en movimientos netos. La relación del movimiento con la acción con la actuación, con la puesta en escena.

La relación de los movimientos con los tamaños de planos y con el ángulo que se lo toma.

Las tomas de pulsación constante y movimiento progresivo.

La entrada y salida de cuadro. El uso de fuera de cuadro.

Los distintos momentos del movimiento, el inicio, desarrollo o culminación.

Cortes de movimiento en continuidad. El uso del movimiento para resolver problemas.

Los movimientos que crean ritmos.

Bibliografía: R. Sanchez-Montaje, arte del movimiento-(Gedisa); W. Murch-En el momento del parpadeo-(Ocho y Medio); J. Aumont y otros-Estética del cine-(Paidós)

Unidad Temática 3: Los movimientos de cámara.

La existencia de movimientos necesarios y superfluos. Movimientos de cámara, cambio de zona o trayectorias y zona de cuadro. El corte de plano en relación al movimiento de cámara. Unión de planos con cámara móvil a planos fijos.

Utilización de Grúas.

Bibliografía: D. Arijon-Gramática del lenguaje audiovisual-(I.O.R.T.V.E); R. Thompson-Manual de montaje-(Plot)

Unidad Temática 4: El tiempo como factor de corte.

La diferencia entre el tiempo como percepción y el "tiempo" dramático. Los factores que condicionan el tiempo como lectura.

El manejo de los planos y sus distintos tiempos según la ubicación del plano en la escena. Velocidad y duración de planos.

El tiempo en función dramática. El uso artificial del tiempo.

Bibliografía: R. Thompson-El lenguaje del plano-(I.O.R.T.V.E); D. Arijon-Gramática del lenguaje audiovisual-(I.O.R.T.V.E)

Unidad Temática 5: La banda sonora.

La música, su estructura y su ubicación en la estructura dramática. La música incidental. El Lev-motiv. El montaje hecho sobre la base de música. La subordinación del corte a la música.

Bibliografía: W. Murch-Claridad densa/Densidad clara-(Conferencia ICTV); W. Murch-Estirando el sonido para ayudar a liberar la mente- (Artículo Film Journal Projections en 1995 (<http://www.nytimes.com>))

Unidad Temática 6: La Estructura del relato.

La estructura dramática, su necesidad y su relación con los acontecimientos históricos. La estructura clásica de 3 actos y otros ejemplos de estructura.

El primer armado. El armado final. El ritmo y la velocidad.

Bibliografía: L. Egri-Cómo escribir un drama-(UNAM); J. Campbel-El héroe de las mil caras-(FCE)

Unidad Temática 7: La edición electrónica.

Configuración para la edición. La lectura de los instrumentos. Los listados de edición. La incorporación de equipos digitales y el servicio que prestan. La post-producción digital.

Bibliografía: KODAK Users Guide USA

Modalidad de Enseñanza:

El dictado del curso cubrirá el aspecto teórico con la introducción a los diversos temas del programa y el aspecto práctico con el desarrollo de actividades en dos etapas: la primera de ella incluirá trabajos complementarios a cargo del alumno, realización, edición, análisis y discusión y en la segunda etapa se abordará la resolución de problemas narrativas de complejidad creciente.

En cada caso, con la presentación de cada trabajo práctico, se informará sobre la modalidad de trabajo sea esta individual o grupal.

Modalidad de Evaluación:

Pautas de evaluación

La materia es de promoción directa. Para su aprobación los alumnos deberán cumplir con:

- Tener el 75% de asistencia a clase.
- Haber presentado el 100% de las ejercitaciones escritas.
- Aprobar con calificación 4 (cuatro) o superior, las evaluaciones parciales escritas.
- Aprobar con calificación 4 (cuatro) o superior los trabajos prácticos.

Reglamento de Cátedra

Asistencia:

Los estudiantes deberán acreditar el 75% de las clases para mantener la regularidad.

Evaluación:

Se efectuará un examen parcial, en cada cuatrimestre.

Habrà una sola instancia de recuperación de un solo parcial

Por ser la materia de

promoción directa, la calificación final deberá ser 4 (cuatro) o más para aprobar como alumno regular.

La nota final será del promedio de:

- la nota promedio de los exámenes parciales.
- la nota promedio de los trabajos prácticos.

Los alumnos deberán aprobar la totalidad de los prácticos y deberán presentar la totalidad de las ejercitaciones.

Forma de entrega de los trabajos Prácticos:

Por tratarse de una asignatura anual los alumnos deberán aprobar la totalidad de los trabajos prácticos, cumpliendo con los plazos de entrega estipulados para cada caso.

Habrà una sola instancia de recuperación de cada trabajo práctico.

SE RECUERDA ESPECIALMENTE A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE: SIEMPRE E INDEFECTIBLEMENTE EL MATERIAL DE LA TOTALIDAD DE LAS ENTREGAS DEBERÁN SER COPIAS DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO LOS ORIGINALES EN PODER DEL ESTUDIANTE.

Bibliografía Obligatoria:

Modulos bibliográficos

BIBLIOGRAFIA complementaria:

(R.Sanchez) Montaje, arte del movimiento - Nueva Universidad Católica de Chile

(D. Andrew). Principales teorías cinematográficas - G.Gili

(M.Martin). El lenguaje del cine - Gedisa

(M. Rabiger). Dirección de documentales - I.O.R.T.V.E.

(D. Arijon). *Gramática del lenguaje audiovisual- I.O.R.T.V.E*
(E. Vale). *Técnicas del guión para cine y televisión - Gedisa*
(A. Bergalá/otros). *Estética del cine - Paidós Comunicación*
(M. Chion). *El cine y sus oficios – Cátedra*
(J. Campbell). *El héroe de las mil caras –FCE*
(L. Egri). *Cómo escribir un drama - UNAM*
(R. Thompson). *El lenguaje del plano - I.O.R.T.V.E.*
(R. Thompson). *Manual de montaje – Plot*
KODAK Users Guide USA (www.kodakalaris.com)

FILMOGRAFIA

Apocalipsis ahora. Búsqueda frenética. Dos extraños en un tren. Casablanca. La ley de la calle. El padrino 1. Sueños. El maquinista de la general. Intolerancia. Nikita. Terminator. Testigo en peligro. Amor en la tarde. Intriga internacional. Vidrio. Zoo. Tire Die. Nanook el esquimal. Yo, un negro. Aquí está Alemania. Alien 1 y 3. Tarde de perros. El graduado. Con el dedo en la llaga. 72-82-03. Sueños de libertad. Fargo. Barrio chino 1 y 2. La firma. Hoollywood Babilonia. La pandilla salvaje. Dos hermanos. La era del Hielo. Héroe. La casa de las dagas voladoras. Todos dicen te amo. Manhathan. Dick Tracy. Gritos y susurros. Cabaret. La batalla de Argelia. Historias de Tokyo. Roma ciudad abierta. Alemania año cero. El carterista. Un condenado a muerte se escapa. La regla de juego. Play time. Sin aliento. El desprecio. Búsqueda frenética. Intriga internacional.

Listado de docentes

Profesor Titular: Lic. NICANOR FLORENCIO BORNIA

Profesora Adjunta: DIS. CARLA BERDICHEVSKY

Jefes de Trabajos Prácticos: DC. Profesor SANTIAGO GRASSO

Auxiliar docente: DC. Profesor DAMIAN BOGGINO