

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Montaje 2 (M2)

CATEDRA: Cruz

- Plan de estudios: Res (CS) 6181/16
- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 4 Horas
- Duración del dictado: Cuatrimestral
- Turnos: Tarde
- Tipo de promoción: Promoción Directa

● UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 4°

2. 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 (guion, 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.

3. CONTENIDOS

Unidad 1. Introducción al Montaje Documental

El documental en el cine. El documental televisivo. Guion en la sala de montaje. Estructuras de documental. Producir según el formato.

Unidad 2. La entrevista

Workflow. El alma del reportaje. Lo que el personaje cuenta. Cómo el personaje lo cuenta. Unidades temáticas. Estructura. Síntesis narrativa. La entrevista a 1, 2 o más cámaras.

Unidad 3. Pintando Entrevistas

Previsualización. Separación por bloques. El arco narrativo pictórico. La cámara B. Flujo pictórico. Estructura, ritmo y progresión. El corte adecuado. Transiciones. Pausas narrativas. El registro, el archivo y la gráfica.

Ritmos y puntuación sonora. Sonorización. Música incidental. Sonido ambiente. Banda sonora.

Unidad 4. Estructuras complejas

Guion y estructura dramática clásica y moderna. Narraciones largometrajes vs. Narraciones de corta duración: modificaciones en el espectador. Protagonista al servicio de la idea. Los arquetipos. Detección de problemas. Dominio de tiempos.

Unidad 5. Montaje de diálogos y géneros

El montaje de suspenso. El montaje de acción. Diálogo y el plano secuencia. Diálogo y puesta en escena. Alternativas al montaje tradicional de diálogos. Interés del diálogo. Diálogo y subtexto. Dimensión psicológica del diálogo. Emoción, expresión e intencionalidad dramática.

Unidad 6. Montaje y puesta en escena

Elementos de la puesta en escena. Composición. Morfología audiovisual. Blocking. Espacio fílmico. Factores materiales. Factores humanos. Script. Ritmo y emoción en la puesta en escena. La psicología del montaje.

Unidad 7. Técnica (Transversal al resto de las unidades)

Convertidores de formatos. Códecs y contenedores. Diseño de workflow. Copias de seguridad. Duplicar proyectos. Finishing. Corrección de color. Corte final de imagen. Exports para post de sonido (OMF) y corrección de color. Trucas. DCP.

Unidad 8. Animación y Efectos visuales (Transversal al resto de las unidades)

Introducción a la imagen digital. Nociones básicas de animación y motion graphics. Introducción a After Effects. Uso de Gráfica: Bumpers, open, zócalos, mosca. Croma key. Motion tracking. Rotoscopia.

Modalidad de Enseñanza:

El desarrollo general de la materia pretende estimular una actitud creativa mediante la articulación entre teoría, práctica y los recursos didácticos previstos por la Cátedra.

La materia posee dos módulos troncales: Montaje Documental y Montaje de Ficción. En paralelo a estos, dos módulos complementarios: Técnico, Animación y efectos visuales.

Las clases teóricas serán el punto de partida para la realización de las practicas. Donde en cada etapa practica tendrá su anclaje teórico.

Las clases teóricas introducirán las temáticas y conceptos a partir de ejemplos y análisis de piezas audiovisuales. Al mismo tiempo, se irán articulando con textos teoricos, cuyas lecturas serán conducidas a través de cuestionarios y guías de lectura.

Las clases practicas acompañaran el proceso de los trabajos prácticos a través de la visualización, la puesta en común entre alumnos y el análisis del docente. La puesta en común busca estimular el aprendizaje colaborativo para potenciar las capacidades de cada estudiante a través del intercambio de conocimientos.

Estrategia y recursos didácticos:

La Cátedra incorpora la plataforma Google Classroom como aula virtual, facilitando la comunicación, tareas y evaluaciones, el acceso a textos y ejemplos audiovisuales, así optimizar el tiempo áulico.

La Cátedra proporcionará material de video en crudo profesional para la realización de la práctica. Como así también proveerá los materiales para la realización de las practicas complementarias.

La Cátedra también cuenta con material didáctico teórico propio, "Pintando entrevistas", en un formato interactivo de texto y video.

El modulo complementario: Animación y efectos visuales, se desarrollará de forma semi-virtual. Las clases virtuales son tutoriales (4 horas de video) exclusivos y personalizados para los alumnos y alumnas de la Cátedra. Éste modulo posee un foro para consultas e intercambios de ideas. Cabe aclarar que este modulo solo llevará nota conceptual. Ya que el objetivo del contenido es estimular a los alumnos y alumnas el interés por la animación y los efectos visuales mediante el autoaprendizaje y la enseñanza por descubrimiento.

En las practicas se trabajará en grupos de tres personas. Intentando que la experiencia sea lo mas personalizada posible.

El acceso a bibliografía y filmografía será dos maneras: de forma virtual a través de la nube virtual que posee la Cátedra y de forma tradicional en módulos impresos.

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 realizarán durante la cursada, como así también los dos (2) trabajos prácticos. En caso de tener un aplazo en alguno de estos, el alumno tendrá una instancia de recuperación.

Para la aprobación también se realizará un diagnostico procesual y conceptual del estudiante.

Bibliografía:

OBLIGATORIA

- Eisenstein, Sergéi: "Teoría y técnica cinematográficas". España Rialp, 1989.
- Tarkovski, Andrei: "Esculpir en el tiempo", España Rialp, 1986.

- Morales Morente, Fernando: *"Montaje audiovisual: teoría técnica y métodos de control"*, España, UOC, 2013.
- 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.
- Snyder, Blake: *"¡Salva al gato!"*, EE. UU., Michael Wiese Productions, 2005.
- Reisz, Karel: *"La técnica del montaje cinematográfico"*. Buenos Aires, Taurus, 1990.
- Martín, Marcel: *"El lenguaje del cine"*, Gedisa, 2009.
- Arnheim, Rudolph: *"Arte y percepción Visual"*. Alianza, 2005.

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
- Bordwell David, Thompson K: *"El arte cinematográfico"*, Paidós Ibérica, 1995.
- 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.
- Bazin, André: *¿Qué es el cine?* Madrid, Ed. Rialp, 2006.
- Guber, Rosana: *"La Etnografía, Metodo, Campo y Reflexividad"*, Bogotá, Ed. Norma, 2001.
- Pialut, 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.