

MONTAJE I

Cátedra : Lic. Gustavo Costantini

Docentes:

Profesor Titular: Gustavo Costantini

Profesor adjunto: Ángel Bajarlía

Ayudantes:

Claudia Aberbuj

Ignacio Busquier

Patricia Vignolo

Daniela Goggi

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

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.
- Síncresis y punto de sincronización. Puntuación sonora.
- Criterios para el montaje de la música.

- Manejo del tiempo a través de la temporalidad de los sonidos y de la música.

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. Conversores.
- 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, Bacht.
- La compresión : formatos y codecs. El render
- Software y placas para PC y Mac.
- Post-producción :el concepto de key, tipos de key: luma, external y chroma, las máscaras.
- Equipos de composición, el concepto de capas, corrección de color y dosificación. Animación 3D.

Bibliografía específica

- Teoría del Montaje Cinematográfico. Vicente Sánchez Biosca. Paidós.
- Técnica del Montaje Cinematográfico. Karel Reisz. Taurus.
- Praxis del Cine. Noel Burch. Fundamentos
- La Representación de la Realidad. Bill Nichols. Paidós.
- La Audiovisión. Michel Chion. Paidós
- Esculpir en el tiempo. Andrei Tarkovski. Rialp.
- Técnicas de Postproducción de audio en video y film. Tym Aymes. IORTV.