

U N I V E R S I D A D D E B U E N O S A I R E S
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

SEMINARIO DE MONTAJE I

Cátedra: Alberto Ponce

Programa curricular

Objetivos

La cátedra considera al montaje cinematográfico como un ejercicio constante de toma de decisiones tanto en el sentido práctico como teórico-estético. Por lo tanto, su objetivo primordial es capacitar a los alumnos para “preguntarse” y reflexionar sobre el montaje en general y sobre cada aspecto vinculado al mismo en particular.

Para alcanzar tal fin, se proponen dos objetivos:

- a) **Objetivo teórico:** conocer el vocabulario y las nociones básicas de ritmo y estructura del montaje.
- b) **Objetivo técnico:** dar los conocimientos básicos para operar un centro de edición S-VHS, como base para formatos superiores y reconocer las distintas herramientas y procesos tecnológicos tanto en formatos filmicos como análogos y digitales.

Metodología

El “Seminario de Montaje I” trabajará con la metodología de taller. Las clases serán de carácter teórico, práctico, de análisis y conferencias.

- a) **Clases teóricas:** se explicarán los contenidos del programa con ejemplos en video.
- b) **Clases prácticas:** se realizarán actividades y ejercicios relacionados con las clases teóricas. Se analizarán los apuntes y textos y se corregirán los Trabajos Prácticos.
- c) **Clases de análisis:** se analizará el montaje de diversas películas (ver filmografía adjunta) y de los ejercicios del Taller de Diseño de Imagen y Sonido I.
- d) **Conferencias:** serán invitados montajistas de reconocida trayectoria para que desarrollen un tema desde su punto de vista particular y debatan con los alumnos.

Evaluación

El “Seminario de Montaje I” es una materia anual de promoción directa sin examen final. La evaluación se efectuará a través de: ejercicios de autocorrección, trabajos prácticos y parciales escritos.

Quedarán aprobados los alumnos que habiendo cumplido con el 75% de asistencia sobre el total de clases, tenga como notas un mínimo de 4 (cuatro) en cada uno de los Trabajos Prácticos y los Parciales. En caso de que 1(uno) de los Trabajos Prácticos o los Parciales sea desaprobado, podrá ser recuperado.

La nota final será el promedio de estas evaluaciones.

Contenidos

1. El “arte” del montaje. Conceptos generales.

Esquema de la producción y la postproducción en cine y en video. La necesidad del montaje en dicha cadena y las necesidades propias del montaje. La ubicación del editor en la misma. La relación director-editor. Las funciones del montaje: sintáctica, semántica y rítmica. La estructura dramática clásica. ¿Por qué cortamos?

2. Vocabulario y conceptos fundamentales.

El corte directo. La elipsis: sus tipos. El montaje paralelo y el montaje alterno. El flashback y el flashforward. El racconto. El raccord: sus tipos. El eje de acción: definición y formas de cruzarlo. Los jump-cuts. Las variaciones de tamaño y anulaciones. Los cortes en movimiento. Cortinillas, disolvencia y otros efectos. Las entradas y salidas de cuadro: su evolución histórica. El ritmo interno y el ritmo externo: formas de alternarlo. Cuadro sinóptico de los movimientos internos. Las transiciones: sus tipos. Los inserts: sus tipos. La banda sonora. La edición de diálogos. La frase de montaje.

3. Papelería y anexos. Las funciones del Script.

El cronometrado previo. Los distintos tipos de reportes. El uso correcto de la claqueta. Los límites del script y del asistente de dirección. Sus funciones en general. Reporte de edición. Lista de Key Code.

4. La edición en video.

Tipos de formato: del “home” al “broadcast”. El código de tiempo. La organización del material y del trabajo en la sala. Visualización, ordenamiento, primer corte. El insert y el assemble. El overlap, cómo y cuándo. Baches, arrugas, drops y otros defectos propios del soporte. El armado de pistas. El editor en el on-line y en la mezcla final. Los sistemas no lineales: ventajas y desventajas. No lineales off-line y on-line. Los EDL. La edición en la era digital.

Bibliografía

De lectura obligatoria:

CRITTENDEN, Roger: "Manual de edición cinematográfica"; edit. U.N.A.M.
SANCHEZ, Rafael: "Montaje cinematográfico, arte del movimiento"; edit. Pomaire.
AUMONT y otros: "Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración y lenguaje"; edit. Paidós.
BURCH, Noël: "Praxis del cine"; edit. Fundamentos.
REISZ, Karel: "Técnica del montaje cinematográfico", edit. Taurus.
ARIJON, Daniel: "Gramática del lenguaje audiovisual"; edit. Escuela de Cine y Video.

De lectura recomendada:

BAZIN, André: "¿Qué es el cine?"; edit. Riaip.
EISENSTEIN, Serguei: "El sentido del cine"; edit. Siglo XXI.
EISENSTEIN, Serguei: "La forma del cine"; edit. Siglo XXI.
CARRIERE, Jean Claude y otro: "Práctica del guion cinematográfico"; edit. Paidós.
SANCHEZ-BIOSCA, Vicente: "Teoría del montaje cinematográfico"; edit. Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
SADOUL, George: "Historia del cine mundial: de los orígenes hasta nuestros días"; edit. Siglo XXI.
BUÑUEL, Luis: "Mi último suspiro"; edit. Plaza y Janes.
TRUFFAUT, François: "El cine según Hitchcock"; edit. Siglo XXI.

Filmografía

EISENSTEIN, Serguei: "El acorazado Potemkin".
GRIFFITH, David: "Intolerancia".
PORTER, Edwin: "El gran asalto y robo al tren".
WELLS, Orson: "El ciudadano".
ALLEN, Woody: "Interiores".
ALLEN, Woody: "Manhattan".
BIRRI, Fernando: "Los inundados".