

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Montaje 1 (M1)

CATEDRA: SZMUKLER

- Plan de estudios: 2019
- Carga horaria total: 60
- Carga horaria semanal: 2
- Duración del dictado: Anual
- Turnos: Tarde
- Tipo de promoción: Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

AÑO: Primero

2. OBJETIVOS

- Que los alumnos conciban al montaje como un proceso de integración de fragmentos en una totalidad que los integra, que se sustenta en ellos y a su vez los determina.
- Que los alumnos asimilen la sintaxis audiovisual básica.
- Que los alumnos adquieran las herramientas técnicas necesarias para la edición de piezas audiovisuales.
- Que los alumnos comprendan que el montaje comienza en el momento de la planificación de la fragmentación en tomas.
- Que los alumnos adquieran los recursos básicos de control de la espacialidad y temporalidad de las piezas audiovisuales.
- Que los alumnos dominen el software necesario para la edición de piezas audiovisuales.

3. CONTENIDOS

Unidad temática 1:

Elementos de la sintaxis audiovisual.

Toma, plano, escena, secuencia. Tamaños de plano. Angulaciones. Cámara subjetiva. Movimientos de cámara. Travelling, panorámica, tilt, movimientos con grip, cámara en mano, Dolly, steady-cam. Guión literario, guión técnico, planta, story board, animatic. Principales transiciones. Corte. Fundidos. Sobreimpresiones. Split screen. Manejos temporales elementales. Elipsis. Flashback. Flashforward. Focalización. Punto de vista. Fuera de campo. Voz en off.

Unidad temática 2:

El concepto del Montaje.

Historia de los procedimientos de representación audiovisual. Irrupción del montaje como procedimiento. Necesidad y casualidad. Noción de fragmentación visual. Vínculo entre todo y partes. Participación del espectador. Diversidad de elementos de vinculación entre fragmentos. Plano y contraplano. Montaje interno y montaje externo. Relaciones entre

ambos. Montaje como procedimiento narrativo. Principios de manipulación dramática mediante el montaje. Montaje alterno y paralelo. Función del montajista. Integración en el equipo. El montaje desde la planificación.

Unidad temática 3:

Montaje interno.

Organización visual. Principios perceptivos. El cuadro cinematográfico. Relación entre todo y partes al interior del cuadro. Tensiones plásticas del cuadro. Fragmentación interna. Relación y dependencia recíproca entre figura-fondo. Concepto de pregnancia. Principio de regularidad. Principio de simplicidad. Noción de equilibrio. Sectores del cuadro. Pesos compositivos. Tamaño, forma, textura, contraste, temperatura color, luz. Recorridos de miradas. Los planos en profundidad. Control mediante lentes. Profundidad de campo. Movimiento interno. Movimientos perceptivos. Recorridos de miradas. El montaje mediante movimientos de cámara. Entradas y salidas de cuadro. Relación con el fuera de cuadro.

Unidad temática 4:

Montaje externo.

Criterios de fragmentación. Principios del raccord. Ejes de acción. Ejes de posición-miradas. Angulaciones correspondientes. Corte sobre el eje. Cortes en movimiento. Progresión de planos. Planos de cobertura. Inserts. Principios de falseamiento espacial. Principio de continuidad. Las distintas continuidades: narrativa; dramática; espacio-temporal; de acciones; de decorado, utilería, vestuario y maquillaje; de luz y de sonido. La continuidad en piezas audiovisuales no narrativas. Continuidad plástica. Articulación visual-sonora. Montaje con música. Montaje documental. Montaje con voz en off.

Unidad temática 5:

Teorías del montaje.

Montaje y producción de sentido. El efecto Kuleshov. Montaje narrativo. Montaje Lírico (V. Pudovkin). Montaje de ideas (Dziga Vertov). Montaje intelectual (Eisenstein). Montaje de atracciones.

Unidad temática 6:

Software de edición.

Formatos de archivo, codecs, preseleos en función de formatos de video. Diferencia entre formatos y codecs. Tipo de formato y codecs más usados. Definiciones de cuadros por segundo, resolución, proporción, etc. Preseleos en funciones de formatos de video o cámaras. Los Software más usados. Adobe Premiere y Final Cut. Como crear un proyecto. Espacio de trabajo. Área del proyecto. Ventana de Visualización. Ventana de Edición. Línea de tiempo. Visualización de Audio. Herramientas. Como exportar una Edición. Formatos de Salida de video y audio. Finish._

Modalidad de Enseñanza:

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 del primer nivel de la materia debemos comenzar desde cero, asumiendo que hay alumnos que empiezan a cursar sin conocimientos previos. Concentramos nuestra atención en dotar a los alumnos de los principios básicos de la sintaxis audiovisual y fundamentalmente cinematográfica, así como de los recursos audiovisuales necesarios (manejo de raccord, criterios de corte, tipos de transiciones, nociones de elipsis y manejos temporales elementales) y del manejo de software de edición que les permita realizar sus trabajos.

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.

Hay muchos ejercicios y trabajos prácticos de diferente jerarquía y de complejidad creciente. Algunos son grupales, otros en pareja, y el trabajo final es individual, dependiendo de criterios pedagógicos y de complejidades de producción.

Algunos de ellos se desarrollan en clase, pero la mayor parte se desarrolla afuera, teniendo en clase devoluciones completas por parte del cuerpo docente, trabajando en comisiones de alrededor de 20 alumnos con el material producido por ellos como material de estudio y análisis.

Modalidad de Evaluación:

Para aprobar la materia los alumnos deberán tener aprobados con nota ≥ 4 el trabajo práctico final y los parciales, que son de carácter eliminatorio, y haber entregado los otros 2 Trabajos prácticos y los 4 ejercicios en tiempo y forma.

En caso de tener desaprobado el trabajo practico final y/o los parciales hay una única fecha de recuperatorio por cada uno. En caso de no aprobar el recuperatorio de cualquiera de ellos, desaprobarán la materia.

Los trabajos prácticos son obligatorios y llevarán nota, se promediará con las demás, pero en caso de desaprobarlos no afectarán la aprobación de la materia en tanto que el promedio final supere la nota de aprobación (4). No tienen instancia de recuperatorio.

Los ejercicios son obligatorios y llevarán nota, que se promediará con las demás, pero en caso de desaprobarlos no afectarán la aprobación de la materia en tanto que el promedio final supere la nota de aprobación (4). No tienen instancia de recuperatorio.

La nota final surgirá del promedio de 4 notas:

Nota 1	TP FINAL	Mínimo 4 (para aprobar), máximo 10.
Nota 2	Promedio de los 4 parciales	Mínimo 4 c/u (para aprobar), máximo 10.
Nota 3	Promedio de los 2 Trabajos prácticos	0 a 10 (Sin recuperatorio)
Nota 4	Promedio de los 4 Ejercicios	0 a 10; para aprobar la materia deben haber sido entregados en tiempo y forma

En el caso de no entregar alguno de los Trabajos prácticos en tiempo y forma, el alumno tendrá la oportunidad de entregarlo antes del trabajo practico siguiente, si así no lo hiciera quedará fuera de la materia.

En el caso de no entregar alguno de los Ejercicios en tiempo y forma, la nota correspondiente será 0.

Bibliografía:

Obligatoria

CALDEIRO, MARTÍN / ANDREÓN, GISELA - *Material de cátedra*.

CHION, MICHEL, *La audiovisión*, Paidós, 1998.

EISENSTEIN, SERGEI - *La forma del cine*, Siglo veintiuno editores, 1986.

EISENSTEIN, SERGEI - *Reflexiones de un cineasta*, Artiach editorial, 1970.

FAROCKI, HARUN - *Desconfiar de las imágenes*, Caja Negra editoriales, 2013.

GALASSE, DANILO - *Montaje con montajes*, Corregidor, Buenos Aires, 2006.

JURGENSON, ALBERT / BRUNET, SOPHIE, *La práctica del montaje*, Gedisa, Barcelona, 1992.

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.

MÜNSTERBERG, HUGO - *El cine. Un estudio psicológico*, Más libros más libres, Bs As, 2005.

PONCE, ALBERTO - *La película manda*, Eduntref, 2013

RUSSO, EDUARDO - *Diccionario de cine*, Paidós, 1998.

SÁNCHEZ, RAFAEL - *Montaje, arte de movimiento*, Aquis Gran Ediciones, 1990.

SZMUKLER, ADRIÁN - *Montaje: ejes de acción / ejes de mirada*, www.grupokane.com.ar.

Recomendada

- ANDREW, DUDLEY, *Las principales teorías cinematográficas*, Ediciones Rialp, 1993.
ARNHEIM, RUDOLF, *Arte y percepción visual*, EUDEBA, 1971.
BAZIN, ANDRÉ, *Qué es el cine?*, Ediciones Rialp, 1990.
EISENSTEIN, S. M., *Hacia una teoría del montaje*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2001.
FARETTA, ANGEL, *Espíritu de simetría*, Editorial Djaen, 2007.
PERKINS, V. F., *El lenguaje del cine*, Editorial Fundamentos, 1990.
ZUNZUNEGUI, SANTOS, *Pensar la imagen*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1998.

• FILMOGRAFIA

- “As Seen Through a Telescope” - G. A. Smith - 1900
“Blow Out” - Brian De Palma, - 1981
“Calles de fuego” - Walter Hill, - 1984
“Cautivos del mal” - Vincente Minnelli, 1952
“Cine-Ojo” - Dziga Vertov - 1924
“Dracula” - Francis Ford Coppola - 1992
“Duro de matar” - John McTiernan - 1988
“El acorazado Potemkin” Sergei Eisenstein - 1925;
“El ciudadano” - Orson Welles – 1941
“F for fake” - Orson Welles - 1973
“Cinco obstrucciones” - Lars Von Trier - 2003
“Histoire(s) du cinema” - Jean-Luc Godard - 1988
“Inception” - Christopher Nolan - 2010
“Infielmente tuya” – Preston Sturges - 1948
“La ley de la calle” - Francis Ford Coppola - 1983
“La madre” - Vsevolod Pudovkin - 1926
“Life of an American Fireman” - Edwin S. Porter - 1903
“Matrix” - Hnos Wachowski - 1999;
“Octubre” - Sergei Eisenstein- 1927
“The cutting edge: the magic of movie editing” - Wendy Apple, 2004
“The Girl and Her Trust” - David Wark Griffith - 1910
“The Truman Show” - Peter Weir - 1998
“Those Awful Hats” - David Wark Griffith - 1909