

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

MONTAJE III

CATEDRA VEGA

MATERIA CUATRIMESTRAL

PROMOCIÓN: DIRECTA

AÑO 2019

CARGA HORARIA: 60 HORAS

PROGRAMA

FUNDAMENTACIÓN

Este es el tercer nivel de la materia Montaje en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de esta Facultad. En este espacio curricular se abordarán largometrajes de ficción y documentales como objetos de estudio y práctica del montaje, integrando el trabajo de edición de imagen con conceptos de edición y diseño de sonido, ya que se intentará comprender que trabajamos **audiovisualmente** un producto de larga duración.

En los niveles anteriores los alumnos atravesaron diferentes experiencias relacionadas con la edición: adquirieron conocimientos acerca de las diferentes teorías del montaje a lo largo de la historia del cine, estudiaron y practicaron las leyes del raccord en la construcción de escenas, compaginaron diferentes materiales audiovisuales de duración breve (escenas, videoclips, avances, pequeños documentales) y, en algunos casos, se encargaron de la edición de cortometrajes de las materias Diseño Audiovisual I y II.

Las exigencias y modos de trabajo en productos audiovisuales de formato breve no son los mismos que en una estructura de largometraje. Nos proponemos pasar del montaje en el cual se trabaja **plano a plano** (en el que se conserva la idea de fragmentación técnica del producto) al montaje ligado a la estructura narrativa y también a la experiencia del espectador de películas, no tan relacionada con el idioma de quienes trabajamos haciendo cine. Todo esto en **formato largometraje**. También se abordarán diferentes productos audiovisuales relacionados con la televisión y la WEB.

El resultado satisfactorio del montaje de un largometraje o una serie de televisión no depende de un conjunto de cortes bien ejecutados sino del **criterio general** al cual éstos están subordinados.

PROPÓSITOS DEL DOCENTE

Nos proponemos encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva que sostenemos como fundamental para un/una montajista: ayudar a un director a decir lo que quiera decir de la mejor manera posible. Planteando a los alumnos el análisis crítico de su trabajo como así también el escuchar a sus compañeros a la hora de tratar de hallar soluciones a las dificultades que se presentan. Esto implica proponerles diferentes formas de abordar el material audiovisual con el que se

enfrentarán, ofreciéndoles un marco teórico que pueda hacerlos reflexionar acerca de las posibilidades narrativas, técnicas y estéticas de la actividad que desarrollan.

OBJETIVOS - EXPECTATIVAS DE LOGRO

Que el/la alumno/a:

- Desarrolle la capacidad de estructurar el relato audiovisual en un largometraje a través del montaje, poniendo a prueba todos los elementos y actividades que participan en la producción de imágenes y sonidos.
 - Analice críticamente la estructura de un audiovisual como así también su trabajo sobre el mismo, conociendo las motivaciones de quienes produjeron ese material.
 - Experimente metodologías de trabajo que favorezcan el trabajo en equipo.
 - Experimente las posibilidades y los límites de la propia actividad para aprender significativamente de los mismos.
 - Evalúe las posibilidades de realización y edición de sus propios proyectos teniendo en cuenta el guión técnico como mapa de la futura película.
 - Incorpore conocimientos acerca de los diferentes procesos de posproducción de imagen de diferentes productos finales (largometrajes documentales, de ficción, series, video 360).
-

ENCUADRE METODOLÓGICO

La materia se propone como práctico-teórica, de modo tal de favorecer un aprendizaje significativo de los alumnos a partir de sus experiencias. El material teórico será expuesto en clase y luego relacionado con los trabajos prácticos a desarrollarse tanto de manera grupal como individual.

Trabajos en grupo plenario

Se analizarán cuatro largometrajes en clase (uno de ellos con proyección en clase) para luego discutir en grupo plenario todos los aspectos relacionados con la construcción de ese producto desde el montaje de imagen. Partiendo de un “me gustó, no me gustó” escrito por cada alumno, poniendo en común las opiniones, y luego orientando la conversación hacia los contenidos conceptuales propuestos por la cátedra para cada caso.

Se realizará una charla con un/una director/a de documentales invitado, luego de la proyección de una película de su autoría. Los alumnos deberán realizar preguntas relacionadas con temas expuestos en la cursada y así confrontar argumentos expuestos por los docentes y respuestas dadas por el/la invitado/a.

Se realizará una charla con un productor de contenidos multimedia para exponer diferentes modos de trabajo para un editor de este tipo de productos

Trabajo en grupos de 2 o 3 alumnos

A lo largo de la cursada se efectuará un Trabajo Práctico consistente en la reedición completa de un largometraje a partir de tres largometrajes que compartan actores. El número de alumnos por grupo está determinado por la intención de reproducir el ambiente de trabajo en la actividad profesional de un montajista, quien todo el tiempo trabaja con al menos otra persona más (director/a o productor/a de un audiovisual, o ambos) y toma las decisiones habiendo tenido un constante intercambio de propuestas, ideas, estrategias de acción y conversaciones con dicha persona. Los largometrajes posibles de ser reeditados serán propuestos por la cátedra. En principio se pedirá a los alumnos una sinopsis escrita del producto al cual desean llegar. Luego de acordada la propuesta de reedición se comenzará con la misma. Este trabajo tendrá por lo menos 2 (dos) instancias de entrega para efectuar devoluciones de parte de los docentes que estimularán el análisis del proceso del trabajo de los alumnos y la búsqueda de soluciones creativas a los problemas que se presenten, hasta llegar a la instancia de la entrega final del trabajo terminado.

Trabajos individuales

Análisis estructural de un largometraje. Al inicio de clases se armará junto con los alumnos una lista de 10 (diez) películas para que, hacia el final de la cursada, cada alumno elija una para su análisis estructural. En el mismo se volcará lo visto y discutido en clases acerca de estructura narrativa, conflicto, fuerzas de acción, recursos de montaje, análisis de banda sonora aplicados a la película elegida.

Evaluación de su paso por la materia y propuestas de contenidos y metodologías para mejorar la materia. Este trabajo se plantea como cierre de la cursada, luego de efectuada la entrega final de los trabajos prácticos y sabidas las calificaciones obtenidas, para no crear presión sobre el análisis de los alumnos.

CONTENIDOS

Conceptuales

UNIDAD 1. Definición del rol del montajista de un producto audiovisual. Diferentes productos audiovisuales. Procesos de posproducción de un largometraje: casos históricos y actuales posibles. Filmación 35 mm, edición en moviola, finish 35 mm. Filmación 35 mm, edición digital. Procesos de laboratorio. Finish para TV broadcast. Formatos disponibles. Tape to film. Transfer. Roles y responsabilidades en cada etapa de la posproducción. Edición en distintos formatos digitales 2K y 4K.

UNIDAD 2. Análisis del film desde el montajista. El material filmado y el director como referentes. Evaluación del material. La negociación y la ayuda. El montajista como defensor del espectador. Ficción: Estructura clásica: análisis del conflicto central y conflictos subsidiarios para editar en función de los mismos. Caracteres. Recursos de montaje y sonido. Análisis estructural de *La muerte y la doncella*, de Roman Polanski. Estructura multipersonaje. Caracteres. Conflicto creciente en varias líneas argumentales. Análisis estructural de *La Caza*, de Thomas Vinterberg.

UNIDAD 3. Documentales: el montaje es rey. Análisis estructural de *When we were Kings*, de Leon Gast. Similitudes y diferencias con la ficción en la organización del material. Rodaje, archivo, entrevistas, archivo fotográfico, prensa gráfica. Secuencias de la película. Polarización de fuerzas. Recursos de montaje de documental versus recursos de ficción: todo vale. La objetividad no existe. *Entrevista con un director de documentales*.

UNIDAD 4. Diseño de sonido. Claridad y densidad de la banda sonora. Su relación con la imagen. Relación del montajista con el director de sonido. Música y edición. Música preexistente, música compuesta para la película, música en sincro. Análisis de casos. Modos de trabajo.

Estructuras narrativas paramétricas. Análisis estructural de *Whisky*, de Rebella-Stoll. Estilo versus parámetros formales.

Procedimentales

Los análisis propuestos desde las clases puestos al servicio de la práctica del montaje. La experiencia de la práctica fortaleciendo el análisis del funcionamiento del montaje a nivel estructural.

Responsabilidades compartidas en el resultado de las operaciones de montaje de un producto audiovisual.

Actitudinales

Saber negociar para obtener resultados satisfactorios para el grupo.

Analizar críticamente el propio desempeño y el resultado del trabajo.

Proponer cambios reconociendo los límites de la propia función.

RECURSOS

Proyector de video y reproductor de bluray con USB.

Computadora con software para edición digital

Equipos de amplificación de sonido

FILMOGRAFÍA

Documentales y series:

- Darwin's Nightmare* (Hubert Sauper, 2002)
4 de julio, la masacre de San Patricio (P. Zubizarreta-J. Young, 2007)
El fin del Potemkin (Misael Bustos, 2011)
When we were Kings (Leon Gast, 1996)
Paco Urondo, la palabra justa (Daniel Desaloms, 2004)
Amateur (Néstor Frenkel, 2013)
Mundo Alas (L. Gieco-S. Schindel-F. Molnar, 2009)
Soy del pueblo (Lorena Muñoz, 2014-15)
A una legua (Andrea Krusosky, 2019)
Pabellón 4 (Diego Gachassin, 2018)
No viajaré escondida (Pablo Zubizarreta, 2018)

Ficción:

- La muerte y la doncella* (R. Polanski, 1993)
Vladimir en Buenos Aires (D. Gachassin, 2002)
Bleu (K. Kieslowski, 1992)
The Godfather part III (F. Coppola, 1989)
12 Monos (Terry Gilliam, 1996)
Un oso rojo (Adrián Caetano, 2003)
Whisky (P. Rebella-Juan P. Stoll, 2005)
Nacido y criado (P. Trapero, 2004)
Mystic River (C. Eastwood, 2000)
Western (M. Poirier, 1997)
Mulholland Dr. (David Lynch, 2005)
La caza (Thomas Vintenberg, 2013)
El patrón (Sebastián Schindel, 2015)

BIBLIOGRAFÍA

- EGRI, LAJOS, *Cómo escribir un drama*, Ed. Bell
MURCH, WALTER, *En un parpadeo*, Ed. Plot
MURCH, WALTER, *Claridad densa y densidad clara*, Ed. Gedisa
JURGENSON, ALBERT, *La práctica del montaje*, Ed. Gedisa
BORDWELL, DAVID, *La narración en el cine de ficción*, Ed. Paidós
MURCH, W - ONDAATJE, M, *El arte del montaje*, Ed. Plot
COMOLLI, JERAN LOUIS. *Ver y poder*, Ed Paidós

PRESUPUESTOS DE TIEMPOS

Unidad 1: 3 semanas

Unidad 2: 4 semanas

Unidad 3: 3-4 semanas

Evaluación parcial en semana 11 o 12

Unidad 4: 3 semanas

EVALUACIÓN

La evaluación se efectuará a través de 2 (dos) trabajos escritos individuales y 1 (uno) trabajo práctico grupal. Al considerar que la labor en grupo y el análisis de los procesos de construcción del conocimiento son fundamentales para el aprendizaje, el trabajo grupal adquiere especial relevancia a la hora de las evaluaciones. Las intervenciones creativas aplicando saberes específicos para superar dificultades son también material insoslayable. Por lo tanto, se establece esta exigencia numérica para aprobar esta materia:

Evaluación parcial escrita, presencial: **individual. Se aprueba con 4 (cuatro)**

Análisis estructural de un largometraje: **individual. Se aprueba con 4 (cuatro)**

Reedición de un largometraje: **grupal. Se aprueba con 7 (siete)**

Del promedio de las tres calificaciones resultará la nota final, promocionando la materia con **6 (seis)**. Si el promedio da entre 4 (cuatro) y 5 (cinco) el alumno deberá rendir un nuevo examen parcial que incluye también los contenidos de la unidad 4, a modo de recuperatorio para promocionar.

La autoevaluación final y las propuestas a la cátedra no son evaluadas con nota por los motivos anteriormente expresados.

PROFESOR TITULAR: FERNANDO VEGA
PROFESOR ADJUNTO: ERNESTO FELDER

Fernando Vega
Titular