

PROGRAMA DEL CURSO DE MONTAJE II

BIBLIOTECA F.A.D.U.

CATEDRA: ALEXANDER BARYNIN

“Es patente que el montaje existe en todas las artes. Como sucesión de la selección y reordenación que necesariamente tiene que hacer el artista. Sin este proceso no puede existir arte alguno.” ANDREI TARKOVSKI

OBJETIVOS

La cátedra considera que en este nivel se internalizará y profundizará el concepto del montaje como una parte inseparable de cualquier arte (arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, etc.) y, sobre todo, el del movimiento y la acción (cine, televisión, video de creación).

Se estudiará la materia según los principios estéticos y la concepción del diseño audiovisual con una tarea especial para intensificar el conocimiento de su composición arquitectónica.

Como objetivo técnico se propone el aprendizaje y dominio de los procesos del montaje en cine, con material filmico de 16 y 35 mm., como también el afianzamiento de la edición en video y los conocimientos básicos de los métodos avanzados de edición con alta tecnología (computación, AVID, etc).

CONTENIDOS

1. El lenguaje del montaje.

Selección, estructuración, balance y énfasis, eje dinámico, motivaciones, centro de atención, secuenciamiento, acciones paralelas, cadencia y ritmo.

Fundamentos del corte.

Soluciones de problemas por medio del montaje.

Corte y reacción: énfasis dramático.

2. El sonido en el montaje.

Clasificación: diálogos, narración, música, ruidos sincrónicos, doblajes, wild-track, playback, archivo, efectos especiales.

La voz en off y los intertítulos.

Armado de pistas, planilla de mezcla.

La mesa de post-producción.

Arn. EMILIO D. GONZÁLEZ

3. El montaje en cine.

Tipos de mesas de montaje y Moviola.

Visionadoras, sincronizadoras, lectores de sonido, tipos de empalmadoras, percheros.

El visionado del material. Los reportes de script de sonido y de imagen.

La elección de tomas dobles.

La importancia de la clasificación: descartes, tomas dobles, trim.

Las marcaciones internacionales de imagen y sonido.

Las colas sincrónicas: el bip, las marcas de cambio de plano.

Arreglo de la doble banda, el sonido traspasado y el sonido traslapado.

El armado de pistas.

Doblaje, sífnines, resincronización, armado final y ajuste.

El montajista en la mezcla final.

4. El laboratorio.

Conocimiento de los procesos.

Las relaciones con el laboratorio.

5. La mesa de post-producción.

Funcionamiento en la mezcla final.

6. Los métodos avanzados del montaje

Acercamiento a la alta tecnología (el montaje con computadoras y AVID).

BIBLIOGRAFIA

AUMONT, J y otros: "Estética del cine", ed. Paidós, 1989.

FELDMAN, SIMON: "La realización cinematográfica", Barcelona Gedisa, , 1979.

BALASZ, BELA: "El film, evolución y esencia de un arte nuevo", ed. G.Gili, Barcelona, 1978.

EISENSTEIN, SERGIO: "El sentido del cine", Bs. As Siglo XXI., 1974.

EISENSTEIN, SERGIO: "Reflexiones de un cineasta", Barcelona Lumen, 1968.

FARGIER, JEAN-PAUL: "Video Escrituras", C.C.Ricardo Rojas, Bs. As., 1995.

MUJICA, RENE: "En el principio fue la imagen", Bs. As. EUDEBA, 1989.

REISZ, KAREL: "The technique of film editing", ed. Visual Arts Books, New York, 1955.

SANCHEZ, RAFAEL: "Montaje cinematográfico, arte en movimiento", Aquis Gran Ediciones, Chile, 1991.

METODOLOGIA

Las clases tendrán carácter de talleres, de teoría, de práctica y de conferencias.

1. Clases teóricas: se enseñarán los contenidos del programa con proyecciones de las películas más significativas de la historia del montaje.
2. Clases prácticas: actividades y ejercicios relacionados con las clases de teoría en grupos reducidos (entre 6 y 9 alumnos). Ensayos en video y en Moviola con la película de 16 y de 35mm. El análisis y la corrección de los trabajos prácticos.
3. Conferencias: con la participación de arquitectos, músicos, pintores, realizadores de cine y de video arte

PROYECTOS DE LA CATEDRA

1. Elaboración de un programa para el mejoramiento de la imagen por medio de la computación (participan ingenieros electrónicos y analistas de sistemas). A lo largo del ciclo lectivo.
2. Confección de un diccionario de todos los términos relacionados con el conjunto de la producción audiovisual, con miras a la edición del mismo.

ACTIVIDADES DE LA CATEDRA

1. Organización del "Festival Homenaje a A. Tarkovski" en el segundo cuatrimestre, con mesa redonda y con participación de críticos, cineastas y los alumnos.