

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		057	CTT Especialización		
PLAN		2016	2016		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		003	Audiovisuales		
MODALIDAD		-----	Presencial		
AÑO		-----	-----		
TRAYECTO		-----	-----		
SEMESTRE		-----	-----		
MÓDULO		3	3		
ÁREA DE ASIGNATURA		821	EST Post Producción Audiovisual		
ASIGNATURA		50208	Montaje		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		-----			
MODALIDAD DE APROBACIÓN			Exoneración		
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 60	Horas semanales: 12	Cantidad de semanas: ---	
Fecha de Presentación: 26/07/17	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 760/17	Res. Nº 1935/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Puede entenderse al montaje como la tarea de seleccionar, ordenar y ensamblar fragmentos de material filmico o digital rodado con la finalidad de generar un discurso visual.

Sin embargo, al estar presente en todas las etapas de la producción, el montaje se convierte en principio estructurante de una obra audiovisual, en tarea esencial para generar la continuidad sintáctica de la película ante el espectador.

Visualizaremos entonces al montaje, como el proceso fundamental para la construcción del discurso filmico.

Se abordarán las teorías fundamentales en la historia del montaje y las diferencias en procedimientos técnicos y artísticos.

Analizaremos el montaje clásico, sus herramientas fundamentales y sus aplicaciones en la construcción de un discurso, sus posibilidades y límites.

Estudiaremos estos aspectos a través de prácticas creativas sustentadas en las bases conceptuales y el análisis narrativo del discurso del cine clásico.

OBJETIVOS

Alcanzar las habilidades básicas, teóricas y prácticas, que le permitan al alumno entender los procesos técnicos y humanos que conllevan la edición de una obra audiovisual.

Conceptualizar el montaje como el principio estructurador del discurso filmico.

Entender la construcción de un discurso visual sustentado en la continuidad espacio temporal como motor narrativo.

CONTENIDOS

Teóricos:

1. Historia.

Introducción a las teorías históricas del montaje. Lumière, Méliès Kuleshov, Vertov, Pudovkin, Eiseinstein, Griffith.

2. Montaje. Fundamentos del discurso.

Diferencia entre montar y editar. Planificación del montaje. ¿Qué es un plano?

Definición de escena, secuencia, toma, plano secuencia.

3. Organización del espacio. La unidad fundamental.

Espacio IN OFF. Campo y contracampo. Los planos, sinécdoque y metonimia. El encuadre. Construcción del punto de vista, la construcción de una mirada. Su manipulación en el montaje. Valores de plano y ángulos de cámara, herramientas para construir un espacio. Relación cámara sujeto. La producción de sentido.

4. Manipulación del tiempo.

Tiempo real de la acción. Tiempo cinematográfico. Elipsis, fundidos, dissolves, transiciones temporales. Condensación. Dilatación. Flashback. Flashforward. Ritmo. Ratio de cortes. Acción interna.

5. Continuidad. La transparencia buscada.

Eje de acción, salto y permanencia en el eje. Dirección de miradas. Movimiento interno al cuadro. Movimientos de cámara.

6. Construcción del discurso.

Subrayado y énfasis. Motivos para cortar. ¿Cuánto dura un plano? John Ford y el cine clásico La construcción del espacio/tiempo. Transparencia, continuidad, unidad, clausura. El montaje invisible.

7. Deconstrucción del discurso.

Vanguardias. Surrealismo y Buñuel. La opacidad develada de lo construido. Narración en discontinuidad, discurso no naturalista. Cine de autor ¿montaje de autor?. De la narración a la antinarración o el montaje visible.

CONTENIDOS PRÁCTICOS

Pretenden desarrollar las capacidades necesarias para manejarse en un entorno profesional con suficiencia. Son las herramientas prácticas para alcanzar los objetivos narrativos estéticos. Se usará el software Adobe Premiere Pro CS6.

1. Imagen digital.

Imagen analógica y digital. Historia y diferencias. Profundidad de color. Subsampling. Digital Intermediate. Wrappers, codecs, compresión, formatos,

tamaños, aspecto ratio, framerate. Transcodificación, aplicaciones y prácticas profesionales.

2. Flujos de trabajo.

Definiciones. 35mm, cine digital y TV. Necesidades técnicas básicas para cada uno. Distintas etapas del workflow, a) visionado y organización del material, b) primer corte, c) trimming, d) audio, e) exportación y masterizado.

3. Operaciones básicas.

Lanzamiento, interfase y customización del workspace y preferencias. Procesos de ingesta, captura analógica e importación tapeless. Autoría y gestión de proyectos.

Navegación para editar, cortes de teclado básico, Media browser, y timeline.

Herramientas básicas, slipside, slide tool, ripple, edit roll. Creación de secuencias. Edición de tres puntos. Patch tracks.

4. Operaciones de edición avanzada.

Edición de cuatro puntos. Ventana de trimeo. Trimeo dinámico. Match frame. Creación de subclips. Reemplazar clips.

Transiciones. Edición multicámara. Sincro con Pluraleyes. Audio para POST: XML, OMF, AAF.

5. Efectos

Change Speed. Rampas. Adjustements Layers. Jumpcuts, no-eje, Repetición de acciones. Warp Stabilizer. Títulos y gráficos.

6. Masterización Color y SoundMix. DYNAMIC LINK. XML (Final Cut X, Avid, Resolve), EDLs. Exportación para Master de archivo. Versionado para diferentes pantallas.

ENFOQUE METODOLÓGICO

El camino a transitar en este curso es teórico – práctico, con clases en las que se

aprehenden conceptos teóricos y fundamentos prácticos del montaje.

EVALUACIÓN

La evaluación consta en la edición y un desarrollo teórico de un material ya existente, o generado en módulos anteriores.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA DE CURSO

Sánchez, Rafael C. Montaje Cinematográfico. Arte en movimiento. Buenos Aires. La Crujía Ediciones. 2003.

Sánchez-Biosca, Vicente. Montaje cinematográfico. Teoría y análisis. Barcelona, Paidós. 1996.

Romaguera i Ramió, Joaquim - Alsina Thevenet, Homero Textos y Manifiestos del Cine. Cátedra. Madrid. 1989

Murch, W.: In the blink of an eye. Silman James Press 2001.

Reisz, Karel; Millar, Gavin. The technique of Film Editing. Oxford. Focal Press. 2010.

Truffaut, François El cine según Hitchcock. Alianza Editorial. Madrid.2010

Tarkovsky, Andrei Esculpir en el tiempo. Ediciones Rialp. Madrid. 2002

McGRATH, D. Montaje & postproducción. Col. Cine. Ed. Océano. Barcelona, 2001.

Bordwell, David. El cine clásico de Hollywood. Barcelona, Paidós, 1997.

Einsenstein, S. El sentido del cine. México. Siglo XXI. 1997

Jurgenson, A.; Brunet, S.: La práctica del montaje. Barcelona, Gedisa. 1995
Bordwell, David y Thompson, Kristin. El Arte Cinematográfico. Barcelona. Paidós. 1995

Villain, Dominique. El Montaje. Madrid. Cátedra.1994

Aumont, Jacques; Bergala, Alain; Marie, Michel; Vernet, Marc. Estética del cine: Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje. Buenos Aires. Paidós,

1989.

Crittenden, R. Manual de edición cinematográfica. México, UNA de México,

1983 Arijón, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Oxford, 1976.

Burch, Noel. Praxis del cine. Madrid. Cátedra. 1970

Películas sugeridas:

Montaje clásico:

Scarface Howard Hawks, 1932

Historias de Filadelfia George Cukor, 1940

El halcón maltés John Huston, 1941

Qué verde era mi valle John Ford, 1941

Casablanca Michael Curtiz, 1942

Más corazón que odio John Ford, 1956

Sed de Mal Orson Welles, 1958

Imitación a la vida Douglas Sirk, 1959

Tiburón Steven Spielberg, 1975

Rupturas:

Hiroshima Mon Amour Alain Resnais, 1959

Sin aliento, Jean-Luc Godard, 1960

Blow-up Michelangelo Antonioni, 1966

El sacrificio Andry Tarkovski, 1986

Tiempos violentos, Quentin Tarantino, 1994

Trainspotting Danny Boyle, 1996

Vengar la sangre, Steven Soderbergh, 1999

El camino de los sueños, David Lynch, 2001

Moulin Rouge Baz Luhrmann, 2001

Elephant Gus Van Sant, 2003

Secuencias para ejemplos:

Bonnie and Clide, Arthur Penn, 1967
2001 Stanley Kubrick, 1968
El Padrino, F. F. Coppola, 1971
Apocalypse Now F. F. Coppola, 1979
Perfume de mujer Martin Brest, 1992
El aroma de la papaya verde Tran Anh Hung, 1993
Titanic, J. Cameron, 1997
Belleza americana Sam Mendes, 1999
Amores Perros, A. González Iñárritu, 2000
Las Horas Stephen Daldry, 2002
Babel Alejandro González Iñárritu, 2006