

GUÍA DOCENTE

INFORMÁTICA APLICADA A LAS ARTES AUDIOVISUALES II

**GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES
AUDIOVISUALES**

CURSO 2020-2021

I.-Identificación de la asignatura	
Período de impartición:	Anual
Créditos:	6 ECTS
Modalidad:	Presencial
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Facultad:	Facultad de Cine
Equipo docente:	Yara Nodar Mikel Iribarren Morrás (Responsable del Departamento de Montaje)

II.-Presentación de la asignatura
Manejo de herramientas informáticas para la edición digital y tratamiento del vídeo y el audio, así como herramientas de diseño y animación. Evolución histórica del montaje como elemento expresivo en los distintos discursos audiovisuales. Particularidades estilísticas de la técnica del montaje según géneros cinematográficos y sistemas de representación audiovisual.

III.-Competencias	
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG5	Habilidades informáticas básicas.
CG6	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG7	Capacidad crítica y autocrítica.
CG8	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG9	Toma de decisiones.
CG10	Trabajo en equipo.
CG13	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG16	Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CE4	Capacidad para analizar las funciones expresivas y comunicativas de la obra audiovisual.
CE6	Conocimiento de la terminología cinematográfica y audiovisual, vocabulario, códigos y conceptos del lenguaje audiovisual.
CE7	Dominio de los elementos creativos que conforman el lenguaje y la narrativa audiovisual.
CE8	Conocimiento del montaje como el principio que regula la organización de elementos fílmicos, visuales y sonoros de una obra cinematográfica.
CE11	Conocimiento de los elementos que componen la tecnología del cine y las artes audiovisuales.
CE12	Capacidad para manejar correctamente los equipos tecnológicos utilizados en la producción audiovisual.
CE17	Capacidad para manejar programas de tratamiento digital de la imagen y el vídeo.
CE18	Conocimiento de la tecnología y de los principales softwares de edición y sus diferentes aplicaciones.
CEIMP1	Conocimiento y comprensión de los principios, teorías e historia del montaje audiovisual.
CEIMP2	Capacidad para componer discursos audiovisuales y para expresarse creativamente a través del medio audiovisual.

IV.-Resultados de aprendizaje
El alumno deberá ser capaz de:
- Investigar, analizar y debatir sobre el montaje como elemento expresivo del lenguaje audiovisual. (CG6, CG1, CG7, CG10). - Identificar, reconocer y descodificar la presencia de códigos genéricos de montaje en una obra audiovisual. (CE8, CE7, CG16).

- Examinar y distinguir los elementos del montaje de una obra audiovisual asociándolos a un paradigma o modo de representación. (CEIMP1, CE4, CG13).
- Describir, exponer y explicar sus observaciones respecto al montaje recurriendo a marcos teóricos y a la escritura académica (justificar argumentos, citar fuentes y autores, escribir con el vocabulario y la terminología cinematográfica, etc). (CG8, CE6).
- Identificar las claves del montaje por géneros y los recursos estilísticos que lo identifican. (CE4, CE6).
- Expresar razonadamente la valoración objetiva de trabajos propios y ajenos. (CG1, CG7).
- Ordenar los flujos de trabajo en las diferentes fases del montaje y la postproducción. (CG5, CE11, CE12).
- Ilustrar ideas y conceptos a través del diseño gráfico. (CG8, CE7, CE17).
- Reconocer los diferentes elementos gráficos y las claves de la armonía entre ellos. (CG16).
- Adaptar narraciones tridimensionales para adecuarlas a un espacio 2D. (CG2, CG9, CE18, CEIMP2).

V.-Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorías académicas.

VI.- Contenidos

VI.A- Temario de la asignatura

Módulo I (Teoría): Profesor Mikel Iribarren Morrás

El módulo teórico de la asignatura *Informática Aplicada a las Artes Audiovisuales II* es una ampliación de la materia expuesta en el módulo teórico de la asignatura *Informática Aplicada a la Artes Audiovisuales I*. El temario de ambas constituye una única materia repartida en dos cursos, y por eso el programa del presente curso incluye a todos los efectos los temas tratados el curso anterior:

- 1) INTRODUCCIÓN AL MONTAJE
- 2) EL CINE COMO LENGUAJE
- 3) TIPOLOGÍAS DEL MONTAJE
- 4) RITMO
- 5) ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO CENTRADO EN EL MONTAJE

En el presente curso estos contenidos se ven ampliados con los siguientes temas:

- 6) LOS MODOS DE REPRESENTACIÓN Y SU INCIDENCIA SOBRE EL MONTAJE
(*Montaje en los paradigmas clásico, moderno y posmoderno*)
- 7) CÓDIGOS INSTITUCIONALIZADOS DE MONTAJE: SECUENCIAS GENÉRICAS
(*Montaje de secuencias de diálogos, comedia, terror, acción, musical, etc*)
- 8) CÓDIGOS INSTITUCIONALIZADOS DE MONTAJE: OTROS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
(*El montaje en el cine de no-ficción, publicidad, videoclip, televisión, postcine, etc*)

Módulo II (práctica): Profesora Yara Nodar

BLOQUE I – EDICIÓN

- Introducción a los formatos y terminología técnica.
- Manejo de herramienta de edición.

- Prácticas: Edición según los géneros.

BLOQUE II – DISEÑO

- Introducción al diseño gráfico y a los conceptos artísticos y técnicos que lo componen.
- Manejo de herramienta de diseño.
- Prácticas: Diseño de elementos multimedia.

BLOQUE III – MOTION GRAPHICS

- Introducción a la animación gráfica.
- Manejo herramienta animación gráfica.
- Prácticas: Narración de historias e ilustración de conceptos a través de elementos gráfico animados.

Proyectos vinculados	Estilos Cinematográficos Ficción 5'

VI.B- Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	15 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	3 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	3 horas
AF4	Realización de prácticas en aula informática.	21 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	3 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	30 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	6 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	9 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	90 horas

***La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del profesor.**

VI.-Evaluación

VI.A.- Criterios generales de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El profesor decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN: El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si el alumno desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría de Alumnos, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN: La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS: Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un alumno copia el trabajo de otro, ambos serán considerados responsables.

VI.B.- Criterios específicos de evaluación de la asignatura

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5.
Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El profesor indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Campus Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación. En el caso de trabajos, será determinante la entrega/ presentación de los mismos en los plazos establecidos por el docente.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen Parcial. Profesor Módulo I (Teoría) Examen Parcial. Profesora Módulo II (Práctica) Examen Final. Profesora Módulo II (Práctica)	15% 5% 35%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	--	--
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Trabajo Conjunto Análisis Montaje. Profesor Módulo I (Teoría).	10%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Trabajos prácticos del curso (Reel). Profesora Módulo II (Práctica)	25%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Observada a lo largo de todo el curso por Profesores Módulos I y II.	10%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría de Alumnos (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

El alumno realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El profesor se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el alumno haya obtenido una calificación superior a 5 a lo

largo del curso académico, siempre y cuando no haya perdido la convocatoria ordinaria por incumplimiento de la asistencia obligatoria.

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del alumno de TAI.

VIII.-Recursos didácticos

Bibliografía recomendada

Módulo I (Teoría): Profesor Mikel Iribarren Morrás

- Atienza Muñoz, P. (2013). "**Historia y Evolución del Montaje Audiovisual. De la Moviola a Youtube**". Barcelona: Editorial UOC, S.L.
- Burch, N. (2011). "**El tragaluz del infinito (Contribuciones a la genealogía del lenguaje cinematográfico)**". Madrid: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya S.A.).
- Marimón Padrosa, J. (2016). "**El montaje cinematográfico: Del guion a la pantalla**". Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Morales Morante, F. (2013). "**Montaje audiovisual: Teoría, técnica y métodos de control**". Barcelona: Editorial UOC.
- Sánchez-Biosca, V. (1996). "**El montaje cinematográfico. Teoría y análisis**". Barcelona: Ediciones Paidós (Espasa Libros S.L.U.).

Módulo II (práctica): Profesora Yara Nodar

- Atanasio Negrete, F. (2005) "**Edición y compresión de vídeo digital**". Madrid: Anaya Multimedia
- Chang, J. (2012). "**Edición y montaje cinematográficos**". Barcelona: Blume (Editorial Naturart, S.A.).
- Fernández Casado, J.L., Nohales Escribano, T. (1999). "**Postproducción digital: cine y vídeo no lineal**". Andoain: Escuela de Cine y Video.
- Fernández Díez, F., Martínez Abadía, J. (2003) "**Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual**". Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.
- Sánchez R.C. (2014) "**Montaje cinematográfico. Arte de movimiento**". Mexico: Editorial UNAM.

Filmografía recomendada

Módulo I (Teoría): Profesor Mikel Iribarren Morrás

- Amato, G., De Martino, F., Rossellini, R., Geiger R.E., (Productores) & Rossellini, R. (Director). (1945). "**Roma, ciudad abierta**". [Largometraje]. Italia: Minerva Film.
- Beatty, W. (Productor), & Penn, A. (Director). (1967). "**Bonnie y Clyde**". [Largometraje]. USA: Warner Bros.
- Brown, D., Zanuck, R.D., (Productores) & Spielberg, S. (Director). (1975). "**Tiburón**". [Largometraje]. USA: Universal Pictures.
- Dauman, D. (Productor) & Marker, C. (Director). (1957). "**Carta desde Siberia**". [Documental]. Francia: Argos Films, Procinex.
- Freund, K. (Productor) & Ruttmann, K. (Director). (1927). "**Berlín, sinfonía de una ciudad**". [Documental]. Alemania: Deutsche Vereins-Film, Les Productions Fox Europa.
- Gance, A. (Productor y Director). (1927). "**Napoléon**". [Largometraje]. Francia: Gaumont.
- Gandini, E. (Productor y Director). (2003). "**Surplus: Terrorized Into Being Consumers**". [Largometraje]. Suecia: Atmo Media Network.
- Mitchell, D., Miller, G., Voeten, P.J. (Productores), & Miller, G. (Director). (2015). "**Mad Max: Fury road**". [Largometraje]. Australia, USA: Kennedy Miller Mitchell, Village Roadshow Pictures, Warner Bros. Pictures.

- Val Del Omar, J. (Productor y Director). (1953/1992). "**Tríptico elemental de España: Aguaespejo granadino, Fuego en Castilla, Acariño galaico**". [Cortometrajes experimentales]. España: Hermic Films.
- Zanuck, D.F. (Productor) & Bacon, L., Berkeley, B. (Directores). (1933). "**La calle 42**". [Largometraje]. USA: Warner Bros. Pictures.

Módulo II (práctica): Profesora Yara Nodar

- Amritraj, A., Jashni, J., Shankman, A., Gibgot, J., Perakash, S., Hamson, N. (Productores), & Yapo, M. (Director). (2007). "**Premonition**". [Largometraje]. USA: TriStar Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer.
- Bigelow, K., Boal, M., Chartier, N., Shapiro, G. (Productores), & Bigelow, K. (Directora). (2008). "**En tierra hostil**". [Largometraje]. USA: Summit Entertainment.
- Blum, J., Estabrook, H., Litvak, M., Lancaster, D. (Productores), & Chazelle, D. (Director). (2014). "**Whiplash**". [Largometraje]. USA: Sony Pictures Classics.
- Colson, C. (Productor), & Boyle, D. (Director). (2008). "**Slumdog Millionaire**". [Largometraje]. UK, India: Pathé, Warner Bros. Pictures.
- Griffith, D.W., Aitken, H. (Productores) & Griffith, D.W. (Director). (1915). "**El nacimiento de una nación**". [Largometraje]. USA: David W. Griffith Corp.
- Heslov, G., Affleck, B., Clooney G. (Productores), & AFFLECK, B. (Director). (2012). "**Argo**". [Largometraje]. USA: Warner Bros. Pictures.
- Rhulen, A., Bender, C., Kutcher, A., Spink, J.C., Dix, A.J. (Productores) & Bress, E., Gruber, J.M., (Directores). (2004). "**El efecto mariposa**". [Largometraje]. USA: New Line Cinema.
- Rudin, S., Brunetti, D., De Luca, M., Chaffin, C. (Productores), & Fincher, D. (Director). (2010). "**La red social**". [Largometraje]. USA: Columbia Pictures.
- Todd, S., Todd, J. (Productores), & Nolan, C. (Director). (2000). "**Memento**". [Largometraje]. USA: Summit Entertainment.
- Wechsler, N. (Productor), & Naim, O. (Director). (2004). "**The Final Cut**". [Largometraje]. USA: Lions Gate Entertainment.

Sitios web de interés

- Centerforvisualmusic.org. (2020). **Center for Visual Music**. [online] Recuperado de: <http://www.centerforvisualmusic.org/> [Accessed 25 May 2020].
- Davidbordwell.net. (2020). **davidbordwell.net: home**. [online] Recuperado de: <http://www.davidbordwell.net/> [Accessed 25 May 2020].
- Experimental Cinema. (2020). **Experimental Cinema**. [online] Recuperado de: <http://expcinema.org/site/es> [Accessed 25 May 2020].
- Massanet, A. (2020). **El montaje cinematográfico: cortar, pegar, construir, mostrar**. [online] Blogdecine.com. Recuperado de: <http://www.blogdecine.com/tecnica-cinematografica/el-montaje-cinematografico-cortar-pegar-construir-mostrar> [Accessed 25 May 2020].
- Underground Film Journal. (2020). **Underground Film Journal**. [online] Recuperado de: <http://www.undergroundfilmjournal.com/> [Accessed 25 May 2020].

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

El profesor facilitará todo el material necesario para el seguimiento de la asignatura.

Visitas, Master Classes, eventos o talleres adicionales se comunicarán a lo largo del curso