

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ARTES TOTALES @taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

MONTAJE Y CREACIÓN FÍLMICA

**GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES
AUDIOVISUALES**

CURSO 2020-2021

I.-Identificación de la asignatura	
Período de impartición:	Anual
Créditos:	3 ECTS
Modalidad:	Presencial
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Facultad:	Facultad de Cine
Equipo docente:	Mikel Iribarren Morrás (Responsable del Departamento de Montaje)

II.-Presentación de la asignatura
Análisis del proceso de trabajo del director con el montador. El montaje como elemento del proceso de creación fílmica del director. Principales líneas de pensamiento y prácticas con relación al montaje como rasgo estilístico y elemento expresivo del discurso audiovisual, desarrolladas por distintos cineastas a lo largo de la historia del cine.

III.-Competencias	
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
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.
CG14	Diseño y gestión de proyectos.
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.
CEIMP1	Conocimiento y comprensión de los principios, teorías e historia del montaje audiovisual.
CEID4	Capacidad para componer discursos audiovisuales y para expresarse creativamente a través del medio audiovisual.
CEID17	Dominio de los elementos creativos que conforman el lenguaje y la narrativa audiovisual.
CEID18	Conocimiento del montaje como el principio que regula la organización de elementos fílmicos, visuales y sonoros de una obra cinematográfica.

IV.-Resultados de aprendizaje
El alumno deberá ser capaz de: - Investigar, analizar y utilizar el montaje como elemento expresivo del lenguaje audiovisual. (CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG13, CG14, CG16, CE4, CE6, CEIMP1, CEID4, CEID17, CEID18). - Generar, desarrollar y contrastar nueva información relevante en el estudio académico del uso que se hace del montaje en el campo de la dirección cinematográfica. (CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG13, CG14, CG16, CE4, CE6, CEIMP1, CEID17, CEID18). - Defender, argumentar y explicar 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). (CG1, CG6, CG7, CG9, CG13, CG16, CE4, CE6, CEIMP1, CEID18). - Aplicar, practicar, y transferir los conceptos teóricos y técnicas de montaje estudiados durante la titulación a representaciones audiovisuales concretas. (CG1, CG2, CG7, CG8, CG9, CG13, CG16, CE4, CE6, CEIMP1, CEID4, CEID17, CEID18).

- Formular e integrar la reflexión teórica en su práctica cinematográfica como director. (CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG13, CG16, CE4, CE6, CEID4, CEID17, CEID18).
- Proponer, practicar y experimentar en piezas audiovisuales concretas las reflexiones teóricas sobre el papel de la técnica del montaje en su proceso de creación fílmica. (CG1, CG2, CG7, CG8, CG9, CG13, CG16, CE4, CE6, CEIMP1, CEID4, CEID17, CEID18)
- Diseñar, componer y utilizar los elementos del montaje de un discurso audiovisual en una estructura organizada. (CG1, CG2, CG7, CG8, CG9, CG13, CG14, CG16, CE4, CEID4, CEID17, CEID18).
- Experimentar, desarrollar y resolver problemas de representación audiovisual a través de la técnica del montaje. (CG2, CG7, CG8, CG9, CG13, CG16, CE4, CEID4, CEID17, CEID18).
- Planificar, manejar y explicar necesidades de montaje en una obra audiovisual sobre memoria de dirección, guión literario, técnico y storyboard. (CG2, CG7, CG8, CG9, CG10, CG14, CG16, CE4, CEID4, CEID17, CEID18).
- Criticar, justificar y exponer razonadamente la valoración objetiva de trabajos propios y ajenos. (CG1, CG7, CG10, CG13, CG16, CE4, CE6, CEIMP1, CEID17, CEID18).

V.-Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorías académicas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

VI.- Contenidos

VI.A- Temario de la asignatura

Se pretende fomentar la conciencia en el alumno de la retroalimentación existente entre la reflexión teórica y su propio proceso de creación fílmica. Se parte del estudio de cineastas que han desarrollado simultáneamente una reflexión teórica y una práctica fílmica en torno al montaje. En paralelo, el alumno debe trabajar su propia propuesta sobre una técnica de montaje en un ejercicio teórico/práctico.

1) **TEORÍA DEL MONTAJE**

(El papel de la reflexión teórica en la praxis de montaje de los directores, líneas de pensamiento, etc.).

2) **REPRESENTACIÓN E IDEOLOGÍA**

(André Bazin y la vocación ontológica del cine / Sergei M. Eisenstein y la vocación dialéctica del cine).

3) **PRAXIS DEL MONTAJE CINEMATOGRAFICO:**

LA ARTICULACIÓN ENTRE LA REFLEXIÓN TEORÍA Y LA PRÁCTICA FÍLMICA

(Reflexión teórica y práctica del montaje en el cine de Tarkovsky, Pudovkin, Vertov, Marker, Pelechian, Pasolini, etc.).

4) **MONTAJE Y DIRECCIÓN**

(El cine como arte colectivo, las responsabilidades compartidas, la relación montador/director, etc)

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	3 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.	20 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales.	3 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	3 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	40 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).	El alumno deberá llevar a cabo una investigación a lo largo de todo el curso que deberá defender públicamente en el aula en prueba presencial de conocimiento.	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	El alumno deberá realizar una pieza audiovisual que refleje en la práctica los resultados formales de su proceso de investigación.	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	El alumno deberá redactar un texto que refleje los resultados conceptuales de su proceso de investigación, poniendo de relieve su capacidad para manejar el marco teórico de la asignatura	30%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	--	--
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Observada a lo largo de todo el curso.	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:

- Aumont, J. (2004). "**Las teorías de los cineastas**" Barcelona: Ediciones Paidós (Espasa Libros S.L.U.).
- Bazin, A. (2017). "**¿Qué es el cine?**" Madrid: Ediciones Rialp S.A.
- Eisenstein, S.M. (2011). "**Teoría y técnicas cinematográficas**" Madrid: Ediciones Rialp S.A.
- Sangro Colón, P. (2000). "**Teoría del montaje cinematográfico: Textos y textualidad**" Salamanca: Publicaciones de la UPSA.
- Tarkovski, A. (2017). "**Esculpir en el tiempo: Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine**" Madrid: Ediciones Rialp S.A.

Filmografía recomendada:

- Aleksandrov, G., Eisenstein, S.M. (Productores y Directores). (1929) "**Lo viejo y lo nuevo**". [Largometraje]. Unión Soviética: Sovkino.
- Bellon, Y., Marker, C. (Productores y Directores). (2003). "**Recuerdos del porvenir**". [Documental]. Francia: Arte France, Les Films de l'Equinoxe.
- Bini, A. (Productor), & Pasolini, P.P. (Director). (1964). "**El evangelio según San Mateo**". [Largometraje]. Francia, Italia: Arco Film, Lux Compagnie Cinématographique de France, Titanus Distribuzione.
- De Beauregard, D. (Productor), & Godard, J.L. (Director). (1960). "**Al final de la escapada**". [Largometraje]. Francia: UGC.
- Delahaie, A. (Productora) & Bresson, R. (Director). (1959). "**Pickpocket**". [Largometraje]. Francia: Compagnie Cinématographique de France.
- Peleshian, A. (Productor y Director). (1972) "**Las Estaciones**". [Documental]. Unión Soviética: Yerevan Film Studio.
- Pudovkin, V. (Productor y Director). (1928) "**Tempestad en Asia**". [Largometraje]. Unión Soviética: Mezhrabpomfilm.
- Téni, G. (Productor) & Hranitzky, A., Tarr, B. (Directores). (2011). "**El caballo de Turín**". Hungría: T. T. Filmműhely.
- Vertov, Z. (Productor y Director). (1929) "**El hombre con la cámara**". [Documental]. Unión Soviética: VUFKU.
- Wibom, A.L. (Productor), & Tarkovsky, A. (Director). (1986). "**Sacrificio**". [Largometraje]. Suiza, Francia, UK: Svenska Filminstitutet, Argos Films, Film Four International.

Sitios web de interés:

- Caimanediciones.es. (2020). **Caimán Ediciones - Caimán Cuadernos de Cine**. [online] Recuperado de: <http://www.caimanediciones.es/> [Accessed 25 May 2020].
- Cinedivergente. (2020). **Cine Divergente**. [online] Recuperado de: <http://cinedivergente.com/> [Accessed 25 May 2020].
- Davidbordwell.net. (2020). **davidbordwell.net: home**. [online] Recuperado de: <http://www.davidbordwell.net/> [Accessed 25 May 2020].
- Ebert, R. (2020). **Movie Reviews and Ratings by Film Critic Roger Ebert | Roger Ebert**. [online] Rogerebert.com. Recuperado de: <http://www.rogerebert.com/> [Accessed 25 May 2020].
- Elumiere.net. (2020). **LUMIÈRE**. [online] Recuperado de: http://www.elumiere.net/lumiere_web.php [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