

GUÍA DOCENTE

MONTAJE CINEMATOGRAFICO I

**GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES
AUDIOVISUALES**

CURSO 2020-2021

I.-Identificación de la asignatura	
Período de impartición:	Anual
Créditos:	9 ECTS
Modalidad:	Presencial
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Facultad:	Facultad de Cine
Equipo docente:	Alberto del Amo Irene Bonilla Mikel Iribarren (Responsable del Departamento de Montaje)

II.-Presentación de la asignatura
<p>Conocimiento y práctica en software de edición profesional. Técnicas de montaje para los diferentes géneros y formatos narrativos existentes. Conocimiento de las fases de montaje, dependiendo del formato y género elegido. Corrección de color y gestión y conversión de archivos de diferentes proyectos y sistemas. Conocimiento de los distintos procesos de trabajo que se producen desde la entrada de materiales de rodaje hasta la masterización de la obra acabada.</p>

III.-Competencias	
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.
CG14	Diseño y gestión de proyectos.
CG16	Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
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
<p>El alumno deberá ser capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparar, desarrollar y completar la ingesta, catalogación, montaje, posproducción y exportación de los diferentes productos visuales, del género cinematográfico y publicitario (CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG110, CG14, CG16, CEIMP1) - Completar las entregas de los diferentes spots y cortometrajes en la fecha marcada, dentro de la duración establecida (CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG110, CG14, CG16, CEIMP1) - Demostrar que la intención estética respecto al montaje y acabado visual (postproducción de color, etc), está alineado con lo pedido por el supuesto cliente (CG16, CEIMP1) - Organizar una correcta gestión de la media utilizada, así como la exportación y comunicación con los otros departamentos que influyen en el proceso, como son el dpto. de color, posproducción y sonido (CG2, CG5) - Aplicar los conocimientos teóricos estudiados en clase a trabajos prácticos aplicados. (CG2, CG8, CG9, CG13, CEIMP1)

- Juzgar el trabajo propio y de sus compañeros aportando opiniones, críticas constructivas y mejoras potenciales que estos puedan aplicar (CG7, CG8, CG16, CEIMP1)
- Componer una obra nueva a partir del compendio, el análisis y la suma de otras ya existentes (CG6, CG16, CEIMP1, CEIMP2)

V.-Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
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

La asignatura es de carácter práctico y se basa en el aprendizaje del software de edición, aplicados a la creación de productos cinematográficos y audiovisuales. Los alumnos se enfrentan a “*case studys*” de diferentes formatos y géneros en los que se reproducen las condiciones y premisas de trabajo de los entornos reales de producción de los que provienen. Se intenta reproducir entornos profesionales reales de trabajo que capaciten al alumno para su inserción laboral en los mismos. Es muy importante que el alumno sea capaz de entregar un trabajo creativo en los diferentes tiempos y acabados marcados para cada ejercicio.

1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE MEDIA EN SISTEMAS DE EDICIÓN PROFESIONAL
2. INTRODUCCIÓN A SOFTWARE PROFESIONAL DE EDICIÓN DE VÍDEO Y AUDIO
3. CATALOGACIÓN
4. EDICIÓN BÁSICA
5. SONIDO
6. OTRAS OPERACIONES EN LA LÍNEA DE TIEMPO
7. RETOQUE FINO DE LA EDICIÓN
8. TRANSICIONES
9. FILTROS
10. EFECTOS EN SISTEMAS DE EDICIÓN PROFESIONAL
11. CORRECCIÓN DE COLOR
12. RÓTULOS
13. MEZCLA DE SONIDO
14. SALIDA
15. FORMATOS Y CODECS DE COMPRESIÓN
16. MONTAJE DE PUBLICIDAD PARA TV
17. MONTAJE MULTICÁMARA
18. INICIO AL MONTAJE CINEMATográfico
19. CONCEPTOS DE NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADOS AL MONTAJE (1)
(Instancias enunciadoras del discurso audiovisual, tipologías del narrador, etc.)
20. CONCEPTOS DE NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADOS AL MONTAJE (2)
(La historia y el argumento cinematográfico)
21. CONCEPTOS DE NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADOS AL MONTAJE (3)
(El personaje en el relato audiovisual)
22. EL MONTAJE DE DIÁLOGOS
23. EL MONTAJE MUSICAL
24. LA AYUDANTÍA DE MONTAJE

Proyecto vinculado | Ficción 7'

VI.B.- Actividades formativas		
AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	24 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	9 horas
AF4	Realización de prácticas en aula informática.	30 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	70 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales.	12 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.	110 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
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
VI.B.- Criterios específicos de evaluación de la asignatura
<p><u>EVALUACIÓN ORDINARIA</u></p> <p>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. <input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO</p> <p>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.</p> <p>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</p>

por el docente.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	- Examen Escrito.	25%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	- Ejercicio práctico (1): Trabajo de montaje de un cortometraje, desde el material bruto, acorde al guión proporcionado por el director. - Ejercicio práctico (2): remontar un largometraje de libre elección en 20 minutos, siguiendo las directrices sobre narrativa audiovisual estudiadas en clase. - Ejercicio práctico (3): rodaje y montaje de una secuencia dialogada. Ejercicio práctico conjunto con los alumnos de 3GCINE_DIR. - Ejercicio práctico (4): montaje de un cortometraje de corte musical, con ausencia de diálogos.	5% 10 % 10% 10%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	- Ejercicios prácticos de evaluación continua 1 ^{er} semestre: montaje de piezas cinematográficas y publicitarias para desarrollar destrezas artísticas y tecnológicas. - Ejercicio de evaluación continua 2 ^o semestre: aplicación de uno o varios conceptos teóricos y/o estilísticos con la edición de un Video-ensayo o Supercut.	20% 10%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	--	--
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	- Visionados de prácticas y debates	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

- Armenteros, M., Benítez, A. J., Utray, F. (2015). *Postproducción digital. Una perspectiva contemporánea*. Buenos Aires : Bubok.
- Bassat, L. (2013). *El libro rojo de la publicidad (Ideas que mueven montañas)*. Barcelona: Debolsillo (Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.).
- Chion, M. (2019). *La audiovisión. Sonido e imagen en el cine*. Buenos Aires: La Marca Editora.
- Eisenstein, S.M. (1999). *El Sentido del Cine*. Madrid: Siglo XXI Editores, S.A.
- Marimón, J. (2016). *El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla*. Barcelona: UBe.
- Martin, M. (2009). *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa.
- Mascelli, J.V. (2002). *Manual del montador de cine*. Barcelona: Ed. Bosch.
- Mckee, R. (2013). *El guión*. Barcelona: Alba editorial.
- Murch, W. (2003). *En el momento del parpadeo*. Madrid: Ocho y medio.
- Thompson, R. (2001). *Manual de montaje: Gramática del montaje cinematográfico (Montaje 1)*. Madrid: Plot Ediciones, S.L.
- Sánchez R.C. (2014). *Montaje cinematográfico. Arte de movimiento*. México: Editorial UNAM.
- Van Hurkman, A. (2013). *Color Correction Handbook*. EEUU: Ed. Peachpit press.
- Vogler, C. (2002). *El viaje de un escritor*. Barcelona: Ma non troppo.

Filmografía recomendada

- Arndt, S. (Productor), & Tykwer, T. (Director). (1998). "**Corre Lola, corre**". [Largometraje]. Alemania: X-Filme Creative Pool, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Arte.
- Bender, L. (Productor), & Tarantino, Q. (Director). (1994). "**Pulp Fiction**". [Largometraje]. USA: Miramax Films.
- Bovaira, F., DE Garcillán, F., López Lavigne, E., Llorente, T. (Productores), & Medem, J. (Director). (1998). "**Los amantes del círculo polar**". España: Sogetel, Canal +.
- Chase, D. (Creador de la Serie). (1999/2007). "**Los Soprano**". [Serie de televisión]. USA: Home Box Office (HBO).
- Cousins, M. (Creador de la Serie). (2011). "**The Story of Film: An Odyssey**". [Serie documental]. UK: Hopscotch Films, Channel 4.
- Frost, M. & Lynch, D. (Creadores de la Serie). (1990/2017). "**Twin Peaks**". [Serie de televisión]. USA: Propaganda Films, Spelling Television.
- Hitchcock, A. (Productor y Director). (1960). "**Psicosis**". [Largometraje]. USA: Shamley Productions.
- Simon, D. (Creador de la Serie). (2002/2008). "**The Wire: Bajo escucha**". [Serie de televisión]. USA: Home Box Office (HBO).
- Todd, S., Todd, J. (Productores), & Nolan, C. (Director). (2000). "**Memento**". [Largometraje]. USA: Summit Entertainment.
- Wanger, W. (Productor), & Ford, J. (Director). (1939). "**La Diligencia**". [Largometraje]. USA: United Artists.

Sitios web de interés

- Bernstein, P., Ewell, A., Cohn, A., Rezayazdi, S., Macaulay, S., Edwards, J., Macaulay, S. and Macaulay, S. (2019). **What is a Video Essay? Creators Grapple with a Definition | Filmmaker Magazine**. [online] Filmmaker Magazine. Available at:

<https://filmmakermagazine.com/what-is-a-video-essay-creators-grapple-with-a-definition/> [Accessed 1 Jun. 2019].

- Creativecow.net. (2019). **CreativeCOW**. [online] Available at: <https://www.creativecow.net/> [Accessed 1 Jun. 2019].
- [Community.avid.com](http://community.avid.com). (2019). **Forums - Avid Community**. [online] Available at: <http://community.avid.com/forums/> [Accessed 1 Jun. 2019].
- **El Sol - El Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria**. (2015). *Edición 2015*. [online] Available at: <http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2015/http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2015/> [Accessed 1 Jun. 2019].
- Festival de Cannes. (2018). Festival de Cannes 2018. [online] Available at: <https://www.festival-cannes.com/es/69-editions/retrospective/2018/selection/en-competicion> [Accessed 1 Jun. 2019].
- Partnerhelp.netflixstudios.com. (2019). **SPECIFICATIONS & GUIDES – Netflix** | Partner Help Center. [online] Available at: <https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/categories/202282037-SPECIFICATIONS-GUIDES> [Accessed 1 Jun. 2019].
- YouTube. (2019). **La magia del montaje cinematográfico parte 1 8**. [online] Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ><https://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ> [Accessed 1 Jun. 2019].
- YouTube. (2019). **Lecciones de Cine -"Maestros de la luz"**. [online] Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=yiCEe6OFjOI><https://www.youtube.com/watch?v=yiCEe6OFjOI> [Accessed 1 Jun. 2019].

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

Un ordenador en casa

Un disco duro externo de capacidad mínima de 1 TB y formateado en ExFat

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