

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

Universidad
Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

MONTAJE CINEMATOGRAFICO 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:	Mikel Iribarren Morrás (Responsable del Departamento de Montaje)

II.-Presentación de la asignatura
<p>Cuestiones complejas de representación audiovisual abordadas desde la práctica del montaje. Exploración de las distintas lógicas de empalme de planos, de las posibilidades de manipulación espacio/temporal, de estructuración de la información y progresión emocional en el montaje de obras cinematográficas. Condicionantes vinculados a las distintas ventanas de exhibición, géneros y sistemas de representación.</p>

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.
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.
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.
CEIMP4	Habilidad para manejar los principales software de edición y sus diferentes aplicaciones.

IV.-Resultados de aprendizaje
<p>El alumno deberá ser capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investigar, analizar y utilizar el montaje como elemento expresivo del lenguaje audiovisual. (CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG13, CG14, CG16, CE4, CE6, CE7, CE8, CEIMP1, CEIMP2, CEIMP4). - Generar, desarrollar y contrastar nueva información relevante en campos relacionados con el estudio académico del montaje cinematográfico. (CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG13, CG16, CE4, CE6, CE7, CE8, CEIMP1). - 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, CE8, CEIMP1). - Aplicar, practicar, y transferir los conceptos teóricos y técnicas de montaje estudiados durante la titulación a representaciones audiovisuales concretas. (CG2, CG7, CG9, CG13, CG16, CE4, CE6, CE7, CE8, CEIMP1, CEIMP2, CEIMP4). - Proponer, componer y utilizar los elementos del montaje de un discurso audiovisual en una estructura organizada. (CG2, CG7, CG8, CG9, CG13, CG16, CE4, CE7, CE8, CEIMP1, CEIMP2).

- Calcular, predecir y explicar necesidades de montaje en una obra audiovisual sobre memoria de dirección, guión literario, técnico y storyboard. (CG1, CG2, CG7, CG9, CG10, CG14, CG16, CE4, CE7, CE8, CEIMP2).
- Experimentar, desarrollar y resolver problemas complejos de representación audiovisual a través de la técnica del montaje. (CG2, CG7, CG8, CG9, CG13, CG16, CE4, CE7, CE8, CEIMP1, CEIMP2, CEIMP4).
- Estimar, preparar y organizar flujos complejos de trabajo en todas las fases del montaje y postproducción de una pieza audiovisual. (CG2, CG7, CG9, CG10, CG14, CE8, CEIMP4).
- Valorar, elegir y emplear las herramientas de edición de video más adecuadas para operaciones complejas de montaje y postproducción audiovisual. (CG2, CG7, CG9, CG10, CG14, CEIMP4).
- Criticar, justificar y exponer razonadamente la valoración objetiva de trabajos propios y ajenos. (CG1, CG7, CG10, CG13, CG16, CE4, CE6, CE7, CE8, 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 se basa en la *"praxis del montaje cinematográfico"*. El curso se articula en torno a una serie de ejercicios específicamente elegidos para afrontar cuestiones complejas de representación cinematográfica a través del montaje. Para ello los alumnos deberán poner en práctica los conocimientos aprendidos en los cursos anteriores. El marco teórico de la asignatura *"Montaje Cinematográfico II"*, implica todos los temas vistos en los módulos teóricos de las asignaturas *"Informática Aplicada a las Artes Audiovisuales I y II"* y *"Montaje Cinematográfico I"*. El alumno deberá explicar sus decisiones de montaje en base a los conceptos y categorías teóricas recogidas en los temas:

- 1) **INTRODUCCIÓN AL MONTAJE**
- 2) **EL MONTAJE COMO ELEMENTO FORMAL EN EL DISCURSO CINEMATOGRAFICO**
- 3) **ESTILOS DE MONTAJE: TIPOLOGÍAS, TIPOS Y FIGURAS DE MONTAJE**
- 4) **RITMO**
- 5) **LOS MODOS DE REPRESENTACIÓN Y SU INCIDENCIA SOBRE EL MONTAJE**
- 6) **CÓDIGOS INSTITUCIONALIZADOS DE MONTAJE: SECUENCIAS GENÉRICAS**
- 7) **CÓDIGOS INSTITUCIONALIZADOS DE MONTAJE: OTROS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN**
- 8) **ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO CENTRADO EN EL MONTAJE**

Las clases se centrarán en la realización y revisión de ejercicios realizados por los alumnos a partir de materiales facilitados por el profesor, mediante los cuales éstos aprendan a desarrollar su propio *"sentido de la temporalidad"* y su *"sensibilidad rítmica"*.

VI.B.- Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	6 horas
AF4	Realización de prácticas en aula informática.	15 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.	9 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		
<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.</p> <p>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		
<u>EVALUACIÓN ORDINARIA</u>		
<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. ☒ SÍ ☐ 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 por el docente.</p>		
Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen/Trabajo final: los alumnos realizarán un ejercicio de investigación teórico/práctica sobre montaje que deben defender públicamente en el aula.	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Los alumnos participarán de un proyecto conjunto con el resto de especialidades (Proyectos IV – Ficción 10'), cuyo montaje se valorará en este	30%

	apartado. Los alumnos deben entregar los proyectos acompañados de una memoria en la que describan su proceso de trabajo diario y su participación durante el mismo.	
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Los alumnos pondrán en práctica los conceptos vistos a lo largo de la titulación realizando una serie de ejercicios prácticos que deben entregar acompañados de una justificación teórica en la que argumenten sus decisiones de montaje.	30%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	--	--
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Observada a lo largo del 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.

VII.-Recursos didácticos

Bibliografía recomendada

- Bordwell, D.; Thompson K. (2016). "**Film art: An introduction**" Londres: McGraw-Hill Higher Education.
- Bresson, R. (2007) "**Notas sobre el cinematógrafo**" Madrid: Ardora Ediciones, Tercera Edición (Revisada y Ampliada).
- Carrière, J.C. (1997) "**La película que no se ve**" Barcelona: Ediciones Paidós (Espasa Libros S.L.U.).
- Murch, W. (2003) "**En el momento del parpadeo: Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico**". Madrid: Ocho y Medio, Libros de Cine.
- Sangro Colón, P. (2000). "**Teoría del montaje cinematográfico: Textos y textualidad**" Salamanca: Publicaciones de la UPSA.

Filmografía recomendada

- Aleksandrov, G., Eisenstein, S. M. (Productores y Directores). (1929) "**Lo viejo y lo nuevo**". [Largometraje]. Unión Soviética: Sovkino.
- Balcon, M. (Productor) & Hitchcock, A. (Director). (1936) "**La mujer solitaria**". [Largometraje]. UK: General Film Distributors (GFD) Ltd.
- Bellon, Y., Marker, C. (Productores y Directores). (2003). "**Recuerdos del porvenir**". [Documental]. Francia: Arte France, Les Films de l'Equinoxe.
- Hamsher, J., Murphy, D., Townsend, C. (Productores), & Stone, O. (Director). (1994). "**Asesinos natos**". [Largometraje]. USA: Warner Bros.
- Peleshian, A. (Productor y Director). (1972) "**Las Estaciones**". [Documental]. Unión Soviética: Yerevan Film Studio.
- Poiré, A., Thuillier, J. (Productores) & Bresson R. (Director). (1956) "**Un condenado a muerte se ha escapado**". [Largometraje]. Francia: Gaumont Film Company.
- Pudovkin, V. (Productor y Director). (1928) "**Tempestad en Asia**". [Largometraje]. Unión Soviética: Mezhrabpomfilm.
- Reichenbach, F., Antoine, D., Drewitt, R. (Productores) & Welles, O. (Director). (1973) "**Fraude**". [Documental]. Francia, Irán, República Federal Alemana: Janus Film, SACI, Specialty Films.
- 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

- Adobe España. (2020). **Adobe Forums**. [online] Recuperado de: <https://forums.adobe.com/welcome> [Accessed 25 May 2020].
- American Cinema Editors. (2020). **American Cinema Editors | ACE**. [online] Recuperado de: <https://americancinemaeditors.org/> [Accessed 25 May 2020].
- Avid Technology. (2020). **Avid Force**. [online] Recuperado de: <http://avid.force.com/> [Accessed 25 May 2020].
- Creative COW. (2020). **Creative COW - Tutorials and Articles**. [online] Recuperado de: <https://www.creativecow.net/> [Accessed 25 May 2020].
- Motion Picture Editors Guild. (2020). **Motion Picture Editors Guild - IATSE Local 700**. [online] Recuperado de: <https://www.editorsguild.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