

Informática aplicada a las Artes
Audiovisuales I
GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	3 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine
<i>Equipo Docente</i>	Carlos Saorín; Mikel Iribarren Morrás (responsable del Departamento de Montaje, Postproducción y Sonido)

Presentación de la asignatura

Introducción al montaje audiovisual como elemento expresivo del discurso audiovisual que permite describir acciones, señalar ideas y producir ritmo en la obra. Conocimiento básico de herramientas informáticas con las que poder llevar a cabo el proceso de montaje y edición de una obra audiovisual. Iniciación a la relación del arte con las actuales tecnologías informáticas aplicadas al estudio del cine (*software, hardware e internet*).

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
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.
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 <i>softwares</i> 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.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Investigar, analizar y utilizar el montaje como elemento expresivo del lenguaje audiovisual. (CG16, CG2, CG6, CG1, CG7).
- 02 Distinguir, definir y clasificar los elementos del montaje en una obra audiovisual (el uso del espacio, del tiempo, del ritmo, de las transiciones entre planos, de las distintas lógicas de empalme del material, etc.). (CEIMP1, CE4, CG16).
- 03 Identificar y nombrar los distintos estilos y tipologías de montaje en una obra audiovisual (CEIMP1, CE4, CE6).
- 04 Identificar, reconocer y descodificar la convención o contravención de los códigos gramaticales del montaje clásico en una obra audiovisual. (CEIMP1, CE7, CE8).
- 05 Describir, exponer y explicar sus observaciones respecto al montaje recurriendo a marcos teóricos y a la escritura académica (justificar argumentos, citar fuentes y autores/as, escribir con el vocabulario y la terminología cinematográfica, etc.). (CG8, CE6, CG13).
- 06 Organizar y utilizar los elementos del montaje de un discurso audiovisual en una estructura temporal. (CEIMP2, CG2, CG9, CG16, CG13).
- 07 Experimentar ideas y conceptos de representación audiovisual a través de la técnica del montaje. (CG2, CG8, CE7, CE17, CG13).
- 08 Utilizar una herramienta de edición de video para operaciones básicas de montaje y postproducción de audio y vídeo. (CG5, CE11, CE12, CE18, CG13).
- 09 Ordenar y organizar los flujos básicos de trabajo en el montaje y postproducción de una pieza audiovisual. (CE8, CE17, CE18, CG13).
- 10 Expresar razonadamente la valoración objetiva de trabajos propios y ajenos. (CG1, CG7).

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.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>BLOQUE I (TEORÍA DEL MONTAJE)</p> <p>01 INTRODUCCIÓN AL MONTAJE. <i>(Definiciones y principios teóricos del montaje)</i></p> <p>02 EL MONTAJE COMO ELEMENTO FORMAL EN EL DISCURSO CINEMATOGRAFICO. <i>(El montaje como elemento formal, discursos audiovisuales, gramática audiovisual, transiciones entre planos, lógicas de empalme del material, técnicas para lograr un discurso fluido, etc.)</i></p> <p>03 ESTILOS DE MONTAJE: TIPOLOGÍAS, TIPOS Y FIGURAS DE MONTAJE. <i>(El montaje como elemento estético, clasificaciones y estilos de montaje, etc.)</i></p> <p>04 RITMO. <i>(El papel del montaje en la fijación del ritmo audiovisual de la obra)</i></p> <p>05 ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO CENTRADO EN EL MONTAJE.</p> <p>BLOQUE II (PRÁCTICA DEL MONTAJE CON SOFTWARE DE EDICIÓN DE VIDEO)</p> <p>01 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Y A UN PROGRAMA DE EDICIÓN DEL VIDEO. <i>(Descripción de la interfaz, creación de proyectos, importación y creación de recursos, etc.)</i></p> <p>02 LA SECUENCIA. <i>(Creación y configuración de secuencias, nociones básicas de formatos de video digital, etc.)</i></p> <p>03 EDICIÓN BÁSICA. <i>(Herramientas básicas para la selección, medida y ordenamiento del material en un montaje básico)</i></p> <p>04 RETOQUE FINO DE LA EDICIÓN. <i>(Herramientas avanzadas de ajuste fino de la edición, transiciones, filtros, cambios de velocidad, etc.)</i></p> <p>05 GRAFISMO BÁSICO. <i>(Creación de títulos, modificación de encuadres, animación keyframe, modos de fusión, etc.)</i></p> <p>06 CORRECCIÓN DE COLOR BÁSICA. <i>(Herramientas básicas para el ajuste de la señal de vídeo y la corrección del color)</i></p> <p>07 EDICIÓN SONORA. <i>(Encabalgamientos sonoros, transiciones y filtros sonoros, panoramización, ajuste de volumen, mezcla, etc.)</i></p> <p>08 SALIDA. <i>(Exportación de secuencias, gestión de materiales, etc.)</i></p> <p>Proyectos vinculados: Secuencias de Interiores, Secuencias de Exteriores.</p>
----------------	--

--	--

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 equipo docente.

Evaluación

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 equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la 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 la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, 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/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

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 equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula 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 equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Examen Escrito.	35%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Ejercicio Análisis Montaje de una película.	20%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Trabajos Prácticos de Montaje.	35%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Observada a lo largo de todo el curso (Módulos I y II).	10%
		100%

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

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las 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.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

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

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Arijon, D. (2003). *Gramática del lenguaje audiovisual*. (2.ª ed. revisada). Escuela de Cine y Vídeo.
Burch, N. (2017). *Praxis del cine*. Editorial Fundamentos.
Dockery, J., Chavez, C., Schwartz, R. (2018). *Learn Adobe Premiere Pro CC for video communication (2nd Edition)*. Adobe Press; Pearson; Peachpit.
Jago, M. (2021). *Adobe Premiere Pro CC. Classroom in a Book (2021 Release)*. Adobe Press; Pearson; Peachpit.
Martin, M. (1999). *El lenguaje del cine*. Editorial Gedisa.
Sangro Colón, P. (2011). *La práctica del visionado cinematográfico*. Editorial Síntesis.
Vanoye, F., Goliot-Lété, A. (2008). *Principios de análisis cinematográfico*. Abada Editores.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Aleksandrov, G., Eisenstein, S. M. (Directores). (1928). *Octubre*. [Película]. Sovkino.
Apple, W. (Directora). (2004). *La magia del montaje*. [Documental]. ACE; BBC; NHK Enterprises, TCEP Inc.
Eisenstein, S. M. (Director). (1925). *El acorazado Potemkin*. [Película]. Mosfilm.
Griffith, D. W. (Director). (1915). *El nacimiento de una nación*. [Película]. David W. Griffith Corp.
Kuleshov, L. (Director). (1924). *Las extraordinarias aventuras de Mister West en el país de los bolcheviques*. [Película]. Goskino.
Méliès, G. (Director). (1902). *Viaje a la luna*. [Cortometraje]. Star Film Company.
Porter, E. S. (Director). (1903). *Life of an American Fireman*. [Cortometraje]. Edison Manufacturing Company.
Pudovkin, V. (Director). (1926). *La madre*. [Película]. Mezhrabpomfilm.
Scorsese, M. (Director). (2013). *El lobo de Wall Street*. [Película]. Paramount Pictures.
Welles, O. (Director). (1958). *Sed de mal*. [Película]. Universal International.

SITIOS WEB DE INTERÉS

- Adobe España (25 de mayo 2021). *Guía de usuario de Adobe Premiere Pro*.
<https://helpx.adobe.com/la/premiere-pro/user-guide.html>
Adobe España (25 de mayo 2021). *Manual de usuario de Adobe Premiere Pro*.
https://helpx.adobe.com/es/pdf/premiere_pro_reference.pdf

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Editando (Chile) (25 de mayo 2021). *Inicio - Editando | Comunicación Audiovisual for Dummies*.
<http://www.editando.cl/>

The Art of the Guillotine. (25 de mayo 2021). *Aotg.com - Post Production News, Websites, Articles, Videos, Blogs & More! For Film and Video, Editing, VFX, Sound, Colour, and Animation*.
<http://www.aotg.com/>

YouTube. (25 de mayo 2021). *Adobe Creative Cloud Channel*. [Youtube]
<https://www.youtube.com/channel/UCL0iAkpqV5YalVG7xkDtS4Q>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Dispositivo con conexión a internet.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES