

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Montaje y creación fílmica

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2022/2023

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

Presentación de la asignatura

Análisis del proceso de trabajo del/a director/a con el/la montador/a. 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 diferentes cineastas a lo largo de la historia del cine.

Competencias

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

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. (CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG13, CG14, CG16, CE4, CE6, CEIMP1, CEID4, CEID17, CEID18).
- 02 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).
- 03 Defender, argumentar y explicar 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.). (CG1, CG6, CG7, CG9, CG13, CG16, CE4, CE6, CEIMP1, CEID18).
- 04 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).
- 05 Formular e integrar la reflexión teórica en su práctica cinematográfica como director/a. (CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG13, CG16, CE4, CE6, CEID4, CEID17, CEID18).
- 06 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).
- 07 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).
- 08 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).
- 09 Planificar, manejar y explicar necesidades de montaje en una obra audiovisual sobre memoria de dirección, guion literario, técnico y *storyboard*. (CG2, CG7, CG8, CG9, CG10, CG14, CG16, CE4, CEID4, CEID17, CEID18).
- 10 Criticar, justificar y exponer razonadamente la valoración objetiva de trabajos propios y ajenos. (CG1, CG7, CG10, CG13, CG16, CE4, CE6, CEIMP1, CEID17, CEID18).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.

MD8	Talleres de debate de casos prácticos.
-----	--

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>Se pretende fomentar la conciencia en el alumnado 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/la estudiante debe trabajar su propia propuesta sobre una técnica de montaje en un ejercicio teórico/práctico.</p> <p>01 TEORÍA DEL MONTAJE. <i>(El papel de la reflexión teórica en la praxis de montaje de los/las directores/as, líneas de pensamiento, etc.).</i></p> <p>02 REPRESENTACIÓN E IDEOLOGÍA. <i>(André Bazin y la vocación ontológica del cine / Sergei M. Eisenstein y la vocación dialéctica del cine)</i></p> <p>03 PRAXIS DEL MONTAJE CINEMATOGRAFICO. LA ARTICULACIÓN ENTRE LA REFLEXIÓN Y LA PRÁCTICA FÍLMICA. <i>(Reflexión teórica y práctica del montaje en el cine de Tarkovsky, Pudovkin, Vertov, Marker, Pelechian, Pasolini, etc.).</i></p> <p>04 MONTAJE Y DIRECCIÓN. <i>El cine como arte colectivo, las responsabilidades compartidas, la relación montador(a)/director(a), etc.).</i></p>
----------------	---

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
<i>AF3</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	3 horas
<i>AF5</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	3 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	20 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	3 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	3 horas
<i>AF9</i>	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 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)	El/la estudiante 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	La/el estudiante deberá realizar una pieza audiovisual que refleje en la práctica los	

Valoración de trabajos y proyectos.	resultados formales de su proceso de investigación.	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	El/la estudiante 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%
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 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

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

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Aleksandrov, G., Eisenstein, S.M. (Directores). (1929). *Lo viejo y lo nuevo*. [Película]. Sovkino.
 Bellon, Y., Marker, C. (Directores). (2003). *Recuerdos del porvenir*. [Documental]. Arte France; Les Films de l'Equinoxe.
 Bresson, R. (Director). (1959). *Pickpocket*. [Película]. Compagnie Cinématographique de France.

Godard, J.L. (Director). (1960). *Al final de la escapada*. [Película]. UGC.
 Hranitzky, A., Tarr, B. (Directores). (2011). *El caballo de Turín*. T. T. Filmműhely.
 Pasolini, P.P. (Director). (1964). *El evangelio según San Mateo*. [Película]. Arco Film; Lux Compagnie Cinématographique de France; Titanus Distribuzione.
 Peleshian, A. (Director). (1972). *Las Estaciones*. [Documental]. Yerevan Film Studio.
 Pudovkin, V. (Director). (1928). *Tempestad en Asia*. [Película]. Mezhrabpomfilm.
 Tarkovsky, A. (Director). (1986). *Sacrificio*. [Película]. Svenska Filminstitutet; Argos Films; Film Four International.
 Vertov, Z. (Director). (1929). *El hombre con la cámara*. [Documental]. VUFKU.

SITIOS WEB DE INTERÉS

Asociación Lumière. (25 de mayo 2021). *E- Lumière*. http://www.elumiere.net/lumiere_web.php
 Bordwell, D. (25 de mayo 2021). *davidbordwell.net: home*. <http://www.davidbordwell.net/>
 Caimanediciones.es. (25 de mayo 2021). *Caimán Ediciones - Caimán Cuadernos de Cine*.
<http://www.caimanediciones.es/>
 Cine Divergente. (25 de mayo 2021). *Cine Divergente*. <http://cinedivergente.com/>
 Ebert, R. (25 de mayo 2021). *Movie Reviews and Ratings by Film Critic Roger Ebert | Roger Ebert*.
<http://www.rogerebert.com/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

El profesorado 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.