

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Montaje cinematográfico I

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Añual
<i>Créditos</i>	9 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine
<i>Equipo Docente</i>	Irene Bonilla; Alberto del Amo; Ángel Andrade; Mikel Iribarren (responsable del Departamento de Montaje Postproducción y Sonido)

Presentación de la asignatura

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.

Competencias

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

Resultados de aprendizaje

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

- 01 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).
- 02 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).
- 03 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).
- 04 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).
- 05 Aplicar los conocimientos teóricos estudiados en clase a trabajos prácticos aplicados. (CG2, CG8, CG9, CG13, CEIMP1).
- 06 Juzgar el trabajo propio y de sus compañeros/as aportando opiniones, críticas constructivas y mejoras potenciales que estos puedan aplicar (CG7, CG8, CG16, CEIMP1).
- 07 Componer una obra nueva a partir del compendio, el análisis y la suma de otras ya existentes (CG6, CG16, CEIMP1, CEIMP2).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD2</i>	Impartición de clases prácticas.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.
<i>MD8</i>	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>La asignatura es de carácter práctico y se basa en el aprendizaje del <i>software</i> de edición, aplicados a la creación de productos cinematográficos y audiovisuales. Los/las estudiantes se enfrentan a “<i>case studys</i>” 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 alumnado para su inserción laboral en los mismos. Es muy importante que la/el estudiante sea capaz de entregar un trabajo creativo en los diferentes tiempos y acabados marcados para cada ejercicio.</p> <p>01 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE MEDIA EN SISTEMAS DE EDICIÓN PROFESIONAL.</p>
----------------	---

	<p>02 INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE PROFESIONAL DE EDICIÓN DE VIDEO Y AUDIO. 03 CATALOGACIÓN. 04 EDICIÓN BÁSICA. 05 SONIDO. 06 OTRAS OPERACIONES EN LA LÍNEA DE TIEMPO. 07 RETOQUE FINO DE LA EDICIÓN. 08 TRANSICIONES. 09 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 CINEMATOGRAFICO. 19 CONCEPTOS DE NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADOS AL MONTAJE (1). 20 CONCEPTOS DE NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADOS AL MONTAJE (2). 21 CONCEPTOS DE NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADOS AL MONTAJE (3). 22 EL MONTAJE DE DIÁLOGOS. 23 EL SONIDO COMO APORTACIÓN CREATIVA. EL MONTAJE MUSICAL. 24 OTROS FORMATOS. 25 LA AYUDANTÍA DE MONTAJE.</p> <p>Proyecto Vinculado: Ficción 7'</p>
--	--

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	24 horas
<i>AF3</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	9 horas
<i>AF4</i>	Realización de prácticas en aula informática.	30 horas
<i>AF5</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	70 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	12 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	9 horas
<i>AF9</i>	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 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	Examen escrito.	

Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)		25%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajo: Análisis del montaje de un videoclip, <i>fashion film</i> , <i>branded content</i> , pieza de videoarte, <i>film</i> experimental, etc.	5%
	Ejercicio práctico (1): Trabajo de montaje de un cortometraje, desde el material bruto, acorde al guion proporcionado por el/la directora/a.	5%
	Ejercicio práctico (2): rodaje y montaje de una secuencia dialogada. Ejercicio práctico conjunto con los/las estudiantes de 3GCINE_DIR.	10%
	Ejercicio práctico (3): montaje de un cortometraje de corte musical, con ausencia de diálogos.	10%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Ejercicios prácticos de evaluación continua 1er semestre: montaje de piezas cinematográficas y publicitarias para desarrollar destrezas artísticas y tecnológicas.	20%
	Ejercicio de evaluación continua 2º semestre: aplicación de uno o varios conceptos teóricos y/o estilísticos con la edición de un Video-ensayo o <i>Supercut</i> .	10%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Ejercicio práctico (4): remontar un largometraje en 20 minutos, siguiendo las directrices sobre narrativa audiovisual estudiadas en clase.	5%
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 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

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

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Chase, D. (Creador de la Serie). (1999/2007). *Los Soprano*. [Serie de televisión]. Home Box Office (HBO).
- Cousins, M. (Creador de la Serie). (2011). *The Story of Film: An Odyssey*. [Serie documental]. Hopscotch Films; Channel 4.
- Frost, M., Lynch, D. (Creadores de la Serie). (1990/2017). *Twin Peaks*. [Serie de televisión]. Propaganda Films; Spelling Television.
- Ford, J. (Director). (1939). *La Diligencia*. [Película]. United Artists.
- Hitchcock, A. (Director). (1960). *Psicosis*. [Película]. Shamley Productions.
- Medem, J. (Director). (1998). *Los amantes del círculo polar*. Sogetel; Canal +.
- Nolan, C. (Director). (2000). *Memento*. [Película]. Summit Entertainment.
- Simon, D. (Creador de la Serie). (2002/2008). *The Wire: Bajo escucha*. [Serie de televisión]. Home Box Office (HBO).
- Tarantino, Q. (Director). (1994). *Pulp Fiction*. [Película]. Miramax Films.
- Tykwer, T. (Director). (1998). *Corre Lola, corre*. [Película]. X-Filme Creative Pool; Westdeutscher Rundfunk (WDR); Arte.

SITIOS WEB DE INTERÉS

- ernstein, P., Ewell, A., Cohn, A., Rezayazdi, S., Macaulay, S., Edwards, J., Macaulay, S. and Macaulay, S. (25 de mayo 2021). *What is a Video Essay? Creators Grapple with a Definition | Filmmaker Magazine*. <https://filmmakermagazine.com/what-is-a-video-essay-creators-grapple-with-a-definition/>
- Creative Cow. (25 de mayo 2021). *CreativeCOW.net*. <https://www.creativecow.net/>
- Community Avid (25 de mayo 2021). *Forums - Avid Community*. <http://community.avid.com/forums/>

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

Universidad
Rey Juan Carlos

- El Sol (25 de mayo 2021). *El Sol - El Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria. Edición 2015*. [http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2015/](http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2015/http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2015/)
- Festival de Cannes. (25 de mayo 2021). Festival de Cannes 2018. <https://www.festival-cannes.com/es/69-editions/retrospective/2018/selection/en-competicion> [Accessed 1 Jun. 2019].
- Partner Help Center. (25 de mayo 2021). *SPECIFICATIONS & GUIDES – Netflix*. <https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/categories/202282037-SPECIFICATIONS-GUIDES>
- YouTube. (25 de mayo 2021). *La magia del montaje cinematográfico parte 1 8*. <https://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ><https://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ>
- YouTube. (25 de mayo 2021). *Lecciones de Cine -"Maestros de la luz"*. <https://www.youtube.com/watch?v=yiCEe6OFjOI><https://www.youtube.com/watch?v=yiCEe6OFjOI>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Un ordenador en casa

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

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Se comunicarán a lo largo del curso.