



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



Universidad
Rey Juan Carlos

Montaje cinematográfico II

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine

Presentación de la asignatura

Exploración de las distintas lógicas de empalme de planos, de las posibilidades de manipulación espaciotemporal, 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.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Capacidad de análisis y síntesis.
CG02	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG06	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG07	Capacidad crítica y autocrítica.
CG08	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG09	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.
CE04	Capacidad para analizar las funciones expresivas y comunicativas de la obra audiovisual.
CE06	Conocimiento de la terminología cinematográfica y audiovisual, vocabulario, códigos y conceptos del lenguaje audiovisual.
CE07	Dominio de los elementos creativos que conforman el lenguaje y la narrativa audiovisual.

CE08	Conocimiento del montaje como el principio que regula la organización de elementos filmicos, 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 <i>softwares</i> de edición y sus diferentes aplicaciones.

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, CE7, CE8, CEIMP1, CEIMP2, CEIMP4).
02. 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).
03. 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).
04. 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).
05. 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).
06. Calcular, predecir y explicar necesidades de montaje en una obra audiovisual sobre memoria de dirección, guion literario, técnico y *storyboard*. (CG1, CG2, CG7, CG9, CG10, CG14, CG16, CE4, CE7, CE8, CEIMP2).
07. 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).
08. 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).
09. 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).
10. Criticar, justificar y exponer razonadamente la valoración objetiva de trabajos propios y ajenos. (CG1, CG7, CG10, CG13, CG16, CE4, CE6, CE7, CE8, CEIMP1, CEIMP2).

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.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>01 INTRODUCCIÓN AL MONTAJE. 02 EL MONTAJE COMO ELEMENTO FORMAL EN EL DISCURSO CINEMATOGRAFICO. 03 ESTILOS DE MONTAJE: TIPOLOGÍAS, TIPOS Y FIGURAS DE MONTAJE. 04 RITMO. 05 LOS MODOS DE REPRESENTACIÓN Y SU INCIDENCIA SOBRE EL MONTAJE. 06 CÓDIGOS INSTITUCIONALIZADOS DE MONTAJE: SECUENCIAS GENÉRICAS. 07 EL MONTAJE EN OTROS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 08 ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO CENTRADO EN EL MONTAJE.</p> <p>Las clases se centrarán en la realización y revisión de ejercicios realizados por las/los estudiantes a partir de materiales facilitados por el equipo docente, mediante los cuales éstos aprendan a desarrollar su propio “sentido de la temporalidad” y su “sensibilidad rítmica”.</p>
----------------	---

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 y online.	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 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 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/Trabajo final: los/las estudiantes realizarán un ejercicio de investigación teórico/práctica sobre montaje que deben defender públicamente en el aula.	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Las/los estudiantes participarán de un proyecto conjunto con el resto de las especialidades (Proyectos IV – Ficción 10'), cuyo montaje se valorará en este apartado. Los/las estudiantes deben entregar los proyectos acompañados de una memoria en la que describan su proceso de trabajo diario y su participación durante el mismo.	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Las/los estudiantes 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%
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 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

Bordwell, D., Thompson K. (2021). *Film art: An introduction*. McGraw-Hill Higher Education.
Bresson, R. (2007). *Notas sobre el cinematógrafo. (3ª Edición Revisada y Ampliada)*. Ardora Ediciones.
Carrère, J.C. (1997). *La película que no se ve*. Ediciones Paidós (Espasa Libros S.L.U.).
Murch, W. (2003). *En el momento del parpadeo: Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*. Ocho y Medio, Libros de Cine.
Sangro Colón, P. (2000). *Teoría del montaje cinematográfico: Textos y textualidad*. Publicaciones de la UPSA.

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'Équinoxe.
Bresson R. (Director). (1956). *Un condenado a muerte se ha escapado*. [Película]. Gaumont Film Company.
Hitchcock, A. (Director). (1936). *La mujer solitaria*. [Película]. General Film Distributors (GFD) Ltd.
Peleshian, A. (Director). (1972). *Las Estaciones*. [Documental]. Yerevan Film Studio.
Pudovkin, V. (Director). (1928). *Tempestad en Asia*. [Película]. Mezhrabpomfilm.
Stone, O. (Director). (1994). *Asesinos natos*. [Película]. Warner Bros.
Tarkovsky, A. (Director). (1986). *Sacrificio*. [Película]. Svenska Filminstitutet; Argos Films: Film Four International.
Vertov, Z. (Director). (1929). *El hombre con la cámara*. [Documental]. VUFKU.
Welles, O. (Director). (1973). *Fraude*. [Documental]. Janus Film, SACI; Specialty Films.

SITIOS WEB DE INTERÉS

Adobe España. (25 de mayo 2021). *Adobe Forums*. <https://forums.adobe.com/welcome>
American Cinema Editors. (25 de mayo 2021). *American Cinema Editors | ACE*.
<https://americancinemaeditors.org/>
Asociación de Montadores Audiovisuales de España. (25 de mayo 2021). *AMAE*. <https://amae.pro/>
Avid Technology. (25 de mayo 2021). *Avid Force*. <http://avid.force.com/>
Creative COW. (25 de mayo 2021). *Creative COW - Tutorials and Articles*. <https://www.creativecow.net/>
Motion Picture Editors Guild. (25 de mayo 2021). *Motion Picture Editors Guild - IATSE Local 700*.
<https://www.editorsguild.com>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

El equipo docente 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.