

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Teoría y tecnología del montaje I

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA
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

Conocimiento de los elementos del montaje en una obra audiovisual. Uso del espacio, tiempo, ritmo, transiciones entre planos, de distintas lógicas de empalme del material, etc. Utilización de la herramienta de edición de video para operaciones básicas de montaje y postproducción de audio y video.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Utilizar las diversas fuentes históricas, sociológicas, culturales y/o artísticas para la creación de proyectos audiovisuales.
CG02	Conocer las diferentes herramientas y lenguajes del medio cinematográfico para su aplicación en proyectos audiovisuales.
CG03	Conocer los códigos éticos y deontológicos propios de la industria audiovisual.
CG04	Conocer las diferentes aplicaciones de los recursos tecnológicos propios de la creación audiovisual.
CG05	Comprender, desde una perspectiva artística y técnica, los conceptos de la fotografía, la creación de la imagen cinematográfica y el lenguaje audiovisual.
CG06	Comunicar de forma verbal o escrita los objetivos y características de una obra audiovisual, tanto en el español como en otra lengua extranjera (nivel B2 MCERL).
CG08	Desarrollar discursos críticos en el ámbito de la creación audiovisual atendiendo a los cambios culturales, sociales y artísticos.
CE01	Comprender la historia, la evolución y la aportación de la cinematografía desde los puntos de vista estético, social y ético.
CE02	Comprender las claves y especificidades de un proyecto audiovisual en sus diferentes formatos, géneros y tipologías.
CE03	Conocer los flujos de trabajo propios de las producciones de la industria audiovisual.
CE04	Comprender la cinematografía de una manera abierta y multidireccional, desde las formas y formatos intrínsecamente relacionados con la industria del entretenimiento hasta aquellas manifestaciones expresivas que exploran estéticas de vanguardia y/o filosofías autorales.

CE14	Crear discursos cinematográficos coherentes adaptados a distintos géneros y lenguajes mediante la asociación lógica de imágenes y sonidos.
CE15	Componer imágenes a partir de la integración de elementos filmados y/o generados en procesos de postproducción.

Resultados de aprendizaje

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

01. 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.).
02. Identificar y nombrar los distintos estilos y tipologías de montaje en una obra audiovisual.
03. Identificar, reconocer y descodificar la convención o contravención de los códigos gramaticales del montaje clásico en una obra audiovisual.
04. Describir, exponer y explicar sus 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.).
05. Organizar y utilizar los elementos del montaje de un discurso audiovisual en una estructura temporal
06. Experimentar ideas y conceptos de representación audiovisual a través de la técnica del montaje
07. Utilizar una herramienta de edición de video para operaciones básicas de montaje y postproducción de audio y video
08. Ordenar y organizar los flujos básicos de trabajo en el montaje y postproducción de una pieza audiovisual
09. Expresar razonadamente la valoración objetiva de trabajos propios y ajenos).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción al montaje cinematográfico. Definiciones y principios teóricos. 2. El montaje como elemento formal en el discurso cinematográfico. 3. Principios de enlace y figuras de montaje. 4. Estilos de montaje. 5. El ritmo.
----------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 6. El análisis cinematográfico a partir del montaje. 7. Introducción a la informática aplicada a las artes audiovisuales. 8. Introducción al software de edición. Interfaz. Creación de proyectos. Importación y creación de recursos. La creación y configuración de secuencias. Nociones básicas de formatos de video digital. 9. Selección y organización del material de rodaje para el montaje. 10. Herramientas de edición para ajustes, transiciones, filtros, efectos, etc. 11. Introducción al grafismo. Creación de títulos. Modificación de encuadres. Animación keyframe. Fusiones. 12. Introducción a la señal de video y a la corrección de color. 13. Introducción a la edición de sonido. Transiciones. Ajustes de volumen. 14. Salida, exportación y gestión de material.
--	--

Actividades Formativas

<i>AF1</i>	Clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	9 horas
<i>AF3</i>	Diseño y ejecución de proyectos de creación artística (individual o grupales).	5 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
<i>AF5</i>	Búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	50 horas
<i>AF6</i>	Tutorías académicas.	3 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	3 horas
<i>AF8</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	70 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 presenciales de conocimiento (orales y/o escritas).	35%
SE2	Valoración de trabajos y proyectos.	30%
SE3	Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	25%
SE5	Actitud y participación.	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.

Atienza Muñoz, P. (2013). *Historia y evolución del montaje audiovisual: de la moviola a YouTube*. Barcelona: Editorial UOC.

Burch, N. (2017). Praxis del cine. Editorial Fundamentos.

Goliot-Lété, A. (2008). Principios de análisis cinematográfico. Abada Editores.

Lumet, S. (1999). *Así se hacen las películas* (Vol. 11). Ediciones Rialp.

Marimón, J. (2014). *El montaje cinematográfico: del guion a la pantalla*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Martin, M. (2008). *El lenguaje del cine*. Editorial Gedisa.

Sangro Colón, P. (2011). La práctica del visionado cinematográfico. Editorial Síntesis. Vanoye, F.,

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Aller, L. (2017). *Histories del cinema*. Filmin.

Cousins, M. (2011). *The story of film*. Filmin.

Scorsese, M. (1995). Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese. Filmin.

SITIOS WEB DE INTERÉS

Guía del usuario de Premiere Pro. (s.f.). Adobe Help Center. <https://helpx.adobe.com/es/premiere-pro/user-guide.html>

Glosario de cine. Educomunicacion.es. Recuperado el 21 de agosto de 2023, de <https://educomunicacion.es/cineyeducacion/glosariocine.htm>

La magia del montaje (2004) HD Castellano [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=t1-bBjdAqGE>

Every frame a painting. [online] Available at: <https://www.youtube.com/user/everframeapainting>

RTVE. (s.f.). *Metrópolis: Tus programas favoritos de TVE, en RTVE Play*. RTVE.es. <https://www.rtve.es/play/videos/metropolis/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Un pendrive o disco duro con capacidad de al menos 16 GB.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES