

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Bellas Artes

Asignatura: Montaje y edición 2

Carrera: Artes Audiovisuales

Año: Segundo

Modalidad: Teórica-Práctica. Promoción Indirecta. 4hs de Teórico Práctico semanales.

Titular: Mariano De Rosa.

Adjuntos: Carlos Merdek . Miguel GonzalezMasenio

Jefe de Trabajos Practicos: Claudio de Marta

Auxiliar Docente: Cristian Néstor Salgueiro; Jorge Napolitano

Ayudantes Adscriptos: Maximiliano Nery;

Régimen: Cuatrimestral: Primer Cuatrimestre

RESUMEN DE LA MATERIA:

AHONDAR FUNDAMENTALMENTE EN LOS CONCEPTOS DE

GUION Y MONTAJE COMO RESCRITURA

ESTRUCTURA NARRATIVA

FORMAS NO LINEALES DE LA NARRACION EN MONTAJE

Objetivos Generales del 2do nivel

Articular de modo teórico-práctico los problemas y recursos técnicos y expresivos del montaje.

Profundizar los problemas del montaje, sus alcances estéticos y su articulación con la toma de decisiones de realización.

Revisar y profundizar los principios de *raccorden* la construcción de la continuidad y la narración, vinculado a estructuras narrativas no tradicionales o no narrativas.

Reconocer el estado actual de la teoría del montaje y de los modos en que los nuevos lenguajes y prácticas han repercutido en la teoría (ej. lo digital y el net art).

Identificar las particularidades de la planificación del montaje en distintas condiciones de realización.

Identificar la necesidad de la planificación a los fines de una postproducción coherente y ordenada.

Profundizar en los recursos de edición, soportes y herramientas necesarias para la confección de la edición de una película frente a relatos no tradicionales.

Comprender qué es una edición y que es una edición bien hecha. Que factores intervienen y aprender a reconocer los componentes analíticos y reales de la construcción de una escena, desde el punto de vista del montaje.

Reconocer el alcance teórico y práctico en la narrativa del *raccord*.

Contenidos mínimos del 2do nivel

Recordatorio de los principios de *raccorden* la narración fílmica. El falso *raccord* como búsqueda.

La teoría del montaje frente a los cines modernos.

Las particularidades de la planificación del montaje en distintas condiciones de realización: realizaciones fílmicas, realizaciones televisivas, a una o más cámaras.

El tiempo y el espacio discontinuo y múltiple.

El montaje en el plano secuencia.

El corte como problema: visibilidad o invisibilidad del corte.

Las posibilidades del montaje en dispositivos y lenguajes digitales.

El montaje y la interactividad.

Modos de jerarquización de la estructura de relato frente a los recursos disponibles.

Tipos de nexos en su dimensión estética.

Fases de la postproducción, características, y exigencias.

El rol del montanista en el rodaje: aspectos que caracterizan una buena filmación frente a los requisitos del montaje. Cómo establecer las condiciones de postproducción ordenada, las consecuencias de una mala asistencia de dirección, de cámara, o de sonido directo.

La planificación del montaje frente a relatos “improvisados”.

Particularidades del montaje para TV.

Metodología

De la misma manera que en el primer nivel se tratarán temas acerca del montaje y su relación con la narración clásica. En el segundo se profundizará a nivel de la serie de recursos más utilizados para la construcción de una película.

Estos temas se pueden resumir en:

El ritmo y los trastocamientos de los tiempos lineales en una escena y en una película: Montaje alterno, paralelo, flashack y flashforward.

La regulación de los tamaños de plano y las miradas para secuencias de diálogo o similares.

Consideraciones acerca de la estructura dramática y la narrativa tradicional en pos de plantear relaciones recurrentes entre partes de una película y métodos de montaje: Escena de acción, escena de dialogo, escena musical, escena de transición, secuencia de escenas.

También se crearán vínculos entre formas estructurales de la música, la narrativa literaria, el teatro y el cine, planteando sus similitudes y diferencias, con el objeto de dejar en claro, como funciona la narración específicamente en cine.

Para todo esto se brindará a los alumnos material en bruto para la confección de trabajos prácticos, una copiosa cantidad de ejemplos de películas y también se hará uso de ejemplos generados por la misma cátedra para clarificar todos los temas principales tratados en la cursada.

CONTENIDOS / CRONOGRAMA

Clase 1

Que material le pide un montajista al director para montar su película. Se mostrarán que tomas de rodaje están bien y mal confeccionadas. Que ventajas y desventajas trae hacer bien o mal las tomas a la hora del montaje.

Que significa rescribir en el montaje: Que es tener un buen material para montar

TP: Conformación de Grupos de trabajo. Repaso de Montaje 1 y Evaluación escrita en segunda clase sobre qué tipo de material debe llevarle un director a un montanista.

Clase 2-7

Tipos de Narración en la Historia. Que hereda el cine como forma narrativa.

Estructuras narrativas. Cuento. Cortometraje. Novela. Largometraje. Tipos de largometraje según el anclaje del conflicto.

Formas narrativas clásicas y su historia. La relación de estas estructuras con el montaje y la labor del montajista. Análisis de música y uso de planos fijos para montaje narrativo.

Géneros. Formas musicales y formas narrativas. Condicionamientos de los géneros a las formas narrativas clásicas. La película de amor y la puesta básica. La comedia y la insistencia en el detalle y la prolongación de una

situación. El terror y el misterio y la importancia del off. El documental: los planos de entrevista y los planos de cobertura.

Que partes se observan de acuerdo al momento de la película narrado y la importancia para cada personaje. Como interactúan unas con otras.

Partes de una película. Planteo. Escena de conflicto. Escena de transición. Formas de resolver estas partes según los géneros y los recursos más conocidos del montaje.

Filmografía: El padrino. Un mundo perfecto.

TP: Clase 3 y 4 Planteo del TP1 MONTAJE ALTERNO Y PARALELO

Una chica se prepara para salir a bailar. Un chico se prepara para ir a jugar al fútbol. Uso en la misma de la música. Y de la forma musical como guía para la escena.

Clase 5 y 6: Recepción y corrección de trabajo practico 1.

Clase 7: Lectura de texto de Sánchez a raíz del Tiempo cinematográfico.

Clase8-9

Clase acerca de la lectura de la Bibliografía de Sánchez pertinente al tiempo en el cine.

Que es el tiempo en el cine. Como se lo manipula en relación a la historia que se está contando. Qué incidencia tiene esto en la construcción de una escena de dialogo o de acción.

Películas con tomas objeto y con tomas de contenido. Películas con contenido y películas donde la forma se equipara al contenido. Rítmica ajena e interna al plano.

Plano Secuencia. La relación con la teoría de Eisenstein. Su utilización como recurso. Su utilidad en cine de baja producción.

Filmografía: Powakatsi. Elephant. Los muertos. El sacrificio. El color del dinero. Mascaras. La dolcevitta.

TP: Planteo del TP2: Miradas ejercicio de conjugación de miradas según distintos diálogos inventados por los alumnos. Dialogo telepático. Multiplicidad de correspondencias y no correspondencias de miradas. Con ref Sin ref a distintos ángulos. Cámara alta baja. Angular tele. Cruzando y no cruzando el

eje. etc. punto de vista. Como se forma un punto de vista. Usando un plano y contraplano con establecimiento editar una escena desde el p de vista de un personaje y de otro.

Clase10-11

Contraejemplos de las reglas de montaje clásico. Ruptura de Raccord que no rompe con la narración. Ruptura de las reglas de los ejes que no molestan. Ruptura de la reglas de entrada y salida de cuadro que no se ven incongruentes. Que es un Flasback y un Flashforward. Aprehensión retardada. Montaje alterno y paralelo analizado desde el punto de vista de su construcción. Situaciones recurrentes. Narraciones relatadas a la inversa. Rupturas del tiempo cronológico.

Filmografía: Buenos Muchachos. Snatch. Memento. Sunset Boulevard.

TP: Corrección de TP

Clase 14-16

Copiando aprendieron los directores y los montajistas. Análisis de Películas y de su montaje. Como harían para saber que material se genero en una película para que este hecha tal cual se ve en su edición definitiva? Desde el guión hasta los recursos utilizados para poner en escena.

Fragmentos de películas aportados por la Cátedra y análisis exhaustivo del mismo.

Ejemplos de la cátedra y de alumnos.

TP: TRABAJO FINAL EXAMEN PARCIAL FINAL

Análisis de montaje de una escena de película habiendo analizado previamente los recursos de un montajista, habiendo mirado varias películas montadas por ese montajista.

Trabajos Practicos

TP 1 Confeccion de Escena de Ficción a partir de guion pautado por la cátedra.

Análisis de música y uso de planos fijos para montaje narrativo.

Rítmica ajena e interna al plano.

TP2 Construcción de un documental filmado en la calle. Estructura narrativa del relato documental. Montaje paralelo y altenro. Aplicación

Multiplicidad de correspondencias y no correspondencias de miradas. Punto de vista. Como se forma un punto de vista.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Rafael Sánchez, Montaje cinematográfico. Arte en Movimiento. La Crujía.

Segunda Parte Materia Cuarta y Quinta Pags 187 a la 265

Mc Kee, Robert: "El Guion". Alba Editorial. Pag50 en adelante PARTE 2 Los Elementos de las historias. El triángulo Narrativo.

Bibliografía complementaria

"Como un parpadeo" Walter Murch. Extracto

"Claridad densa, densidad clara" Walter Murch. Extracto

Reglamento de la Cátedra

REGLAMENTO INTERNO DE LA CATEDRA

Deberán aprobarse los 2 o 3 Trabajos Prácticos del cuatrimestre. Se darán 2 chances de re confección por cada trabajo práctico. Luego de la primera evaluación y al final de la cursada.

-La desaprobación de dos re confecciones de trabajos prácticos motivara la perdida de la regularidad de la materia.

-El otro motivo posible para perder la regularidad de la materia es tener más de 4 faltas.

1- La primer recuperación será en el momento de la entrega del mismo y la segunda al final de la cursada.

2- La segunda recuperación de un Trabajo Practico debe ser de excelente calidad. A ello se le sumara la evaluación mediante un examen parcial acerca de todo el contenido de la materia. Los alumnos que desapruében 2 Trabajos Prácticos perderán la regularidad.

Cada Trabajo práctico debe ser presentado con una conclusión individual sin excepción y dejando claro los datos personales, el grupo al que pertenece y el trabajo practico al que se refiere. Esta presentación escrita individual podrá modificar la nota asignada al trabajo grupal y su no entrega es razón para

desaprobar el trabajo práctico.

En la conclusión deben justificar teóricamente el trabajo práctico de acuerdo al tema del que se trate sin hacer alusiones a los aspectos que tienen que ver con la producción del trabajo; sino que se debe hablar de los aspectos teóricos relacionados al MONTAJE del trabajo.

Reglamento para los trabajos grupales.

Al comienzo de la cursada se dará chance de que se formen grupos espontáneamente de no menos de 9 personas y de no más de 12 personas. Estos grupos son inamovibles e inmodificables una vez establecidos. En caso de cambios en los grupos, los jefes de Trabajos Prácticos y sus ayudantes de Trabajos Prácticos serán los que produzcan las modificaciones (en caso de deserción de los integrantes solamente).

Los alumnos se encargaran de ponerse en contacto mutuamente. En caso de ignorar la dirección de alguno de sus compañeros sugerimos que consulten en el Departamento de Cine o en el Departamento de alumnos de FBA. Pero no será un motivo aceptado el hecho de que no se pusieran en contacto con sus compañeros al momento de la entrega del trabajo.

La evaluación del trabajo será grupal, en cuanto al material filmado e individual, en cuanto a la justificación teórica del mismo.