

Programa de Montaje y edición 1

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Bellas Artes

Asignatura: Montaje y edición 1

Carrera: Artes Audiovisuales

Año: Primero

Modalidad: Teórica-Practica. Promoción Indirecta. 2hs de Teórico. 2 hs de Práctico semanales.

Titular: Mariano De Rosa.

Adjuntos: Miguel Gonzalez Masenio

Jefe de Trabajos Practicos:Claudio de Marta

Auxiliar Docente:Cristian Néstor Salgueiro.

Ayudantes adscriptos:Daniel Heredia

Régimen: Cuatrimestral Segundo Cuatrimestre

Promoción: Directa

Carga horaria: 2 hs. teórico y 2 hs. Práctico semanales

RESUMEN DE LA MATERIA:

Introducción a la Técnica de Postproducción

LAS UNIDADES DEL CINE: LA IMAGEN MOVIMIENTO- TOMA DE EDICION-ESCENA-SECUENCIA

QUE ES ILUSION DE CONTINUIDAD

QUE ES ACCION REACCION

COMO LA TEMPORALIDAD AFECTA LA NARRACION

Tecnicas de corte: Tipos y factores de corte

Objetivos Generales

- Introducir a la teoría y práctica de los problemas y recursos del montaje.
- Introducir al desarrollo histórico y conceptual de la noción de montaje, comprendiendo sus transformaciones y efectos en la teoría del lenguaje audiovisual.
- Introducir a los conceptos básicos de montaje y a la comprensión de la dimensión expresiva de sus recursos.
- Comprender la articulación de los roles de montajista y del realizador en la toma de decisiones. En tal sentido, se estimulará un trabajo coordinado con la cátedra de Realización I que evite la superposición de roles.
- Introducción a los tipos de cortes y modo de funcionamiento según criterios temporales y espaciales.
- Reconocer los principios de *raccord* y sus vínculos con la narración.
- Familiarizar al alumno con los términos más importantes de la edición, los soportes y herramientas actuales necesarias para la confección de la edición de una película.
- Permitir la identificación de un material bien o mal editado.
- Brindar las herramientas para lograr un material acorde a lo planificado.

- **Contenidos mínimos**

- Introducción al montaje en sus dimensiones estético – expresivas.
- La experiencia Kuleshov y los desarrollos de la escuela soviética.
- El montaje como principio creador: relaciones espaciales, relaciones temporales, relaciones conceptuales.
- Montaje y narración.
- Montaje y *raccord*. Principios del *raccord*. Reconocimiento de la presencia o falta de *raccord*. Continuidad espacial y ruptura de la continuidad espacial.
- Noción de elipsis, corte, nexos.

- Juegos espacio-temporales: flashbacks, flashforwards, secuencias de escenas, aprehensión
- retardada, montaje en paralelo y montaje alterno.
- Montaje horizontal y montaje vertical.
- La importancia del sonido en la construcción de la ilusión de continuidad.
- El montaje de sonido y su importancia durante la edición de la imagen.
- Relaciones entre montaje y edición.
- Tipos de cortes y su funcionamiento espacio-temporal.
- Tipos de cortes según la progresión de la imagen y lo que se cuenta.
- Estructura de momento útil de toma.
- Momentos de cortes artificialmente producidos.
- Tipos de nexos básicos: ventanillas y fundidos. Significaciones de estos nexos tradicionales y la creatividad en su uso.
- Características de la edición, tipos de recursos básicos en la mesa de montaje tradicional: conocimiento y utilización de las herramientas y soportes actuales.

CONTENIDOS / CRONOGRAMA de Clases Teóricas y Prácticas

(4 horas semanales- 1 cuatrimestre- cronograma generado en base a 16 clases cuatrimestrales)

SOBRE TECNICA de EDICION

Clase1-2

Edición y Mesa de Montaje.

El montajista y su oficio. La relación con el director o realizador según el sistema de producción en el que se produzca la película. Condicionamientos de los sistemas de producción en el modo de trabajo.

Que es un editor. En que se diferencia de un montajista.

Esquema de postproducción básico de una película.

TP:

Introducción a las técnicas de edición.

Técnicas de edición básica para la confección de los Trabajos Prácticos. Tutoría acerca de los programas de edición más accesibles y sus funciones.

Análisis preparado acerca de los textos citados. Lectura en clase acerca de las dudas de los mismos.

Conformación de grupos de trabajo para la realización de Trabajos Prácticos.

Bibliografía: Rafael Sánchez, Montaje cinematográfico. Arte en Movimiento. La Crujía. Materia Primera y Materia Segunda. Pág. 77 en adelante y Pag.109 en adelante

Gilles Deleuze. La Imagen Movimiento. Cap 1 , 2 y 3.

SOBRE CONTINUIDAD

Clase3-4

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

Tipos de Narración que cuenta con imágenes: Murales, Cuadros, Escultura, Foto. Historieta y Fotonovela. Teatro. Cine y Video.

Con que cuenta el cine para narrar: Las imágenes en movimiento. Sus características.

Montando ese tipo particular de imágenes se logra una narración cinematográfica.

TP 3-4: Confeccionar para clase 3 y 4 un análisis de una escena cualquiera en la que se reconozcan cuantos fragmentos de imágenes hay. Cada uno de esos fragmentos se llaman tomas de montaje (distintas de las tomas de rodaje).

Y a la interrupción de cada una de ellas se la denomina corte. Presentación por escrito del análisis. Unidades Tempoprales: Toma, escena, secuencia. Reconocimiento de una escena y análisis de los aspectos que propician la continuidad entre tomas que conforman una escena.

Clase5

Raccord. Como se produce. A que se denomina raccord. Que pasa cuando se interrumpe en una narración. Que pasaba cuando el cine no tenía sonido con el raccord. Que papel cumple el sonido en el raccord.

Unidades temporales narrativas del montaje cinematográfico. Toma, corte, Escena, Secuencia. Nexos: Wipes y Fundidos.

Unidades espaciales: Tamaños de plano y Composición en cuadro.

TP 5: Corrección de 1er trabajo Práctico. Alumnos restantes.

Bibliografía Complementaria: Casetti & Di Chio "Como Analizar un film". Paidós, capítulo 4: El análisis de la representación.

SOBRE LA ACCION Y REACCION COMO CONCEPTO NARRATIVO (Relaciones conceptuales entre tomas de edicion)

Clase6-9

Reglas que se generaron en la realización a partir de la experiencia del montaje y el aporte del trabajo sistemático de montajistas.

El efecto Kulechov. Los primeros teóricos rusos del montaje y sus descubrimientos.

El Cine americano y como son los standards que aun hoy en día se aplican acerca del material para filmar una escena dada. Transparencia y cine clásico.

Diálogos y sus reglas. Acción y sus reglas. Acciones Alternas y las reglas para relatarlas.

Reglas para el montaje de tomas en movimiento. Reglas de Ejes. Reglas de Tamaños de Plano. Reglas de momentos de edición entre tomas con movimiento de personajes. Reglas para editar tomas con movimiento de cámara. Factores externos al contenido de la toma que propician el corte (ocultamientos y desocultamientos, destellos, etc.)

TP6-8: Realizar el rodaje experimentando con el efecto Kulechov. Ejercicio mudo en el que se alterne el rostro de una persona inalterado y lo que esta viendo. Pudiendo manipular, ritmos de alternancia, composición de los encuadres y objetos filmados solamente. Evolución dramática del ejercicio debe ser tomada en cuenta. Reedición de ser necesario de trabajos prácticos no aprobados.

Bibliografía: Sergei Eisenstein. El Montaje.

Clase10

Síntesis del material dado hasta el momento. Que material le pide un montajista al director para montar su película

TP: Corrección de el efecto Kulechov. Preparación de Fotomontaje, historieta o animatic de uno de uno de los cuentos. Lectura de textos en clase y su análisis.

Supervisión del material generado para montar los ejercicios de los cuentos.

Bibliografía:

Historia del Cine. Aumont. Capitulo dedicado a los rusos y vanguardias de cine mudo.

Sergei Eisenstein. Montaje cinematográfico (a confirmar título).

El Efecto Kulechov, Síntesis de varios autores acerca del fenómeno y sus repercusiones en la historia del cine

SOBRE EL TIEMPO CINEMATOGRAFICO

Esquemas narrativos, de tensiones y de ritmos en el montaje.

Clase11-15

Reglas acerca del manejo de tensiones en escenas y secuencias y obras de largometraje.

Manejo de la ritmica de las acciones y de los cortes en base a las necesidades del momento de lo narrado.

Como se crean esquemas de tensión en una toma de montaje. En una escena, en una secuencia. Que elementos además del guión podemos manipular para acentuar o subrayar los momentos de tensión. Parecidos y diferencias con las formas musicales.

Clase 2 Sobre Tiempo y Rítmica del montaje.

TP: Corrección de TP sobre cuentos 3.

Rafael Sánchez, Montaje cinematográfico. Arte en Movimiento. La Crujía. Materia Primera y Materia Segunda. Pag. 77 en adelante y Pag.109 en adelante

Materia Tercera y Materia Cuarta

Clase 16

Opcional. Repaso y consulta de contenidos de clase y bibliográficos. Examen escrito a evaluar según desempeño de cursada en general.

Información técnica básica acerca de la postproducción de un cortometraje modelo.

TP: A coordinar con realización. Escena con esquema de tensión sin resolver.

Dos o tres opciones de guión sencillas. Montaje sonoro. Evaluación. Recuperatorio de TP.

Criterio de evaluación y condiciones de promoción

Conocer terminología de edición básica.

Conocer acerca de los procesos y su orden en la edición básica de un cortometraje.

Conocer terminología básica de narrativa cinematográfica.

Para acceder a examen final un alumno deberá haber pertenecido a un grupo que presente el 100 % de los Trabajos Prácticos. Teniendo dos oportunidades de recuperar su Trabajo Practico.

Los alumnos con 1 Trabajo Practico desaprobado aprobarán la materia rindiendo un examen final en el que se evaluará la comprensión y adquisición de los conocimientos aportados por la bibliografía en un 30% del contenido del examen. De su agudeza analítica en un 10% del examen y de su comprensión y adquisición de los conocimientos aportados en el Teórico

en un 60 %.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Rafael Sánchez, Montaje cinematográfico. Arte en Movimiento. La Crujía. Materia Primera y Materia Segunda. Segunda Parte materia Primera Segunda y Tercera pags 53 a la 179

Casetti & Di Chio "Como Analizar un film". Paidós, capítulo 4: El análisis de la representación.

El Efecto Kulechov, Síntesis de varios autores acerca del fenómeno y sus repercusiones en la historia del cine

"Praxis del cine" de Noel Burch.

"El lenguaje del cine" Marcel Martin.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Historia del Cine. Aumont. Capítulo dedicado a los rusos y vanguardias de cine mudo.

Sergei Eisenstein. Montaje cinematográfico (a confirmar título).

"Guiones Modelo y modelos de guión" Francis Vanoye.

"Textos y manifiestos del cine" Homero Alsina Thevenet.

"Estética del cine" Jaques Aumont, Alan Bergala, Michel Marie y Mare Vernet.