

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

**PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR**

	PROGRAMA				
	Código en SIPE	Descripción en SIPE			
TIPO DE CURSO	050	Curso técnico terciario			
PLAN		2012			
SECTOR DE ESTUDIO		Electrónica			
ORIENTACIÓN	003	Audiovisuales			
MODALIDAD		Semestral			
AÑO	1	Semestre 2			
TRAYECTO	-----	-----			
SEMESTRE	2 de 4				
MÓDULO	-----	-----			
ÁREA DE ASIGNATURA	821	Post producción audiovisual			
ASIGNATURA	1214	Edición de audio y video			
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR	-----				
MODALIDAD DE APROBACIÓN	Por exoneración				
DURACIÓN DEL CURSO	4 horas	Cantidad de semanas: 16 (64 horas)			
Fecha de Presentación:	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº	Res. Nº	Acta Nº	Fecha __/__/__

ANTECEDENTES:

Puede entenderse al montaje como la tarea de seleccionar, ordenar y ensamblar fragmentos de material fílmico o digital rodado con la finalidad de generar un discurso

visual. Sin embargo, al estar presente en todas las etapas de la producción, el montaje se convierte en principio estructurante de una obra audiovisual, en tarea esencial para generar la continuidad sintáctica de la película ante el espectador.

Visualizaremos entonces al montaje, como el proceso fundamental para la construcción del discurso fílmico .

Se abordarán las teorías fundamentales en la historia del montaje y las diferencias en procedimientos técnicos y artísticos.

Analizaremos el montaje clásico, sus herramientas fundamentales y sus aplicaciones en la construcción de un discurso, sus posibilidades y límites. Nos acercaremos a sus principales aspectos a través de prácticas creativas sustentadas en las bases conceptuales y el análisis narrativo del discurso del cine clásico. La narración en discontinuidad.

OBJETIVOS: Alcanzar las habilidades básicas, teóricas y prácticas , que le permitan al alumno entender los proceso técnicos y humanos que conllevan la edición de una obra audiovisual. Conceptualizar el montaje como el principio estructurador del discurso fílmico. Entender la construcción de un discurso visual sustentado en la continuidad espacio temporal como motor narrativo.

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Puede entenderse al montaje como la tarea de seleccionar, ordenar y ensamblar fragmentos de material fílmico o digital rodado con la finalidad de generar un discurso visual.

Sin embargo, al estar presente en todas las etapas de la producción, el montaje se convierte en principio estructurante de una obra audiovisual, en tarea esencial para generar la continuidad sintáctica de la película ante el espectador.

Visualizaremos entonces al montaje, como el proceso fundamental para la construcción del discurso fílmico .

Se abordarán las teorías fundamentales en la historia del montaje y las diferencias en

procedimientos técnicos y artísticos.

Analizaremos el montaje clásico, sus herramientas fundamentales y sus aplicaciones en la construcción de un discurso, sus posibilidades y límites. Nos acercaremos a sus principales aspectos a través de prácticas creativas sustentadas en las bases conceptuales y el análisis narrativo del discurso del cine clásico.

La narración en discontinuidad.

OBJETIVOS

Alcanzar las habilidades básicas, teóricas y prácticas , que le permitan al alumno entender los proceso técnicos y humanos que conllevan la edición de una obra audiovisual.

Conceptualizar el montaje como el principio estructurador del discurso fílmico.

Entender la construcción de un discurso visual sustentado en la continuidad espacio temporal como motor narrativo.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

Teóricos

1. HISTORIA

Introducción a las teorías históricas del montaje . Lumière, Méliès Kuleshov, Vertov ,Pudovkin, Einsestein, Griffith.

2. MONTAJE . Fundamentos del discurso

Diferencia entre montar y editar. Planificación del montaje. ¿Qué es un plano?.

Definición de escena , secuencia , toma, plano secuencia.

3. ORG. DEL ESPACIO. La unidad fundamental.

Espacio IN OFF. Campo y contracampo. Los planos, sinécdoque y metonimia. El encuadre. Construcción del punto de vista, la construcción de una mirada. Su manipulación en el montaje. Valores de plano y ángulos de cámara, herramientas para construir un espacio. Relación cámara sujeto. La producción de sentido.

4. MANIPULACIÓN DEL TIEMPO

Tiempo real de la acción. Tiempo cinematográfico. Elipsis, fundidos, dissolves, transiciones temporales. Condensación. Dilatación. Flashback. Flashforward. Ritmo. Ratio de cortes. Acción interna

5. CONTINUIDAD. La transparencia buscada.

Eje de acción, salto y permanencia en el eje. Dirección de miradas. Movimiento interno al cuadro. Movimientos de cámara.

6. CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO.

Subrayado y énfasis. Motivos para cortar. ¿Cuánto dura un plano? John Ford y el cine clásico La construcción del espacio/tiempo. Transparencia, continuidad, unidad, clausura. El montaje invisible.

7. DECONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO.

Vanguardias. Surrealismo y Buñuel. La opacidad develada de lo construido . Narración en discontinuidad, discurso no naturalista. Cine de autor ¿montaje de autor?. De la narración a la antinarración o el montaje visible.

CONTENIDOS PRÁCTICOS:

Pretenden desarrollar las capacidades necesarias para manejarse en un entorno profesional con suficiencia. Son las herramientas prácticas para alcanzar los objetivos narrativos estéticos. Se usará el software Adobe Premiere Pro CS6.1.

IMAGEN DIGITAL: Imagen analógica y digital. Historia y diferencias. Profundidad de color. Subsampling. Digital Intermediate. Wrappers, codecs, compresión, formatos, tamaños, aspecto ratio, framerate. Transcodificación, aplicaciones y prácticas profesionales.

2. FLUJOS DE TRABAJO:

Definiciones. 35mm, cine digital y TV. Necesidades técnicas básicas para cada uno.

Distintas etapas del workflow, a) visionado y organización del material, b) primer corte, c) trimming, d) audio, e) exportación y masterizado .

3. OPERACIONES DE EDICIÓN BÁSICAS

Lanzamiento, interfase y customización del workspace y preferencias. Procesos de ingesta, captura analógica e importación tapeless. Autoría y gestión de proyectos .

Navegación para editar, cortes de teclado básicos, Media browser, y timeline.

Herramientas básicas, slipside, slide tool, ripple , edit roll. Creación de secuencias.

Edición de tres puntos. Patch tracks.

4. OPERACIONES DE EDICIÓN AVANZADAS

Edición de cuatro puntos. Ventana de trimeo. Trimeo dinámico. Match frame. Creación de subclips. Reemplazar clips. Transiciones. Edición multicámara. Sincro con Pluraley. Audio para POST: XML, OMF, AAF.

5. EFECTOS: Change Speed. Rampas. Adjustments Layers. Jumpcuts, no-eje, Repetición de acciones. Warp Stabilizer. Títulos y gráficos.

6.MASTERIZACIÓN: Color y SoundMix. DYNAMIC LINK. XML (Final Cut X, Avid, Resolve), EDLs. Exportación para Master de archivo. Versionado para diferentes pantallas.

ENFOQUE METODOLÓGICO:

El camino a transitar en este curso es teórico – práctico, con clases en las que se aprehenden conceptos teóricos y fundamentos prácticos del montaje y del software a usar.

EVALUACIÓN:

Están planteados tres ejercicios prácticos, (Autoretrato, escena) que sumados a los 2 parciales y los trabajos prácticos de cada clase y la actitud mostrada por el alumno en clase (asiduidad, conducta, atención) forman el conjunto de variables sobre el cual este curso sustenta la nota final de cada alumno. Aprobación por curso.

BIBLIOGRAFÍA

Sánchez, Rafael C. **Montaje Cinematográfico. Arte en movimiento.** Buenos Aires. La Crujía Ediciones . 2003.

Sánchez-Biosca, Vicente. **Montaje cinematográfico. Teoría y análisis.** Barcelona, Paidós. 1996.

Romaguera i Ramió, Joaquim - **Alsina Thevenet, Homero Textos y Manifiestos del Cine.** Cátedra. Madrid. 1989

Murch, W.: **In the blink of an eye.** Silman James Press 2001.

Bibliografía sugerida.

Reisz, Karel; Millar, Gavin. **The technique of Film Editing.** Oxford. Focal Press. 2010.

Truffaut, François **El cine según Hitchcock.** Alianza Editorial. Madrid.2010

Tarkovsky, Andrei **Esculpir en el tiempo.** Ediciones Rialp. Madrid. 2002

McGRATH, D. **Montaje & postproducción.** Col. Cine. Ed. Océano. Barcelona, 2001.

Bordwell, David. **El cine clásico de Hollywood.** Barcelona, Paidós, 1997.

Einsenstein, S. **El sentido del cine.** México. Siglo XXI. 1997

Jurgenson, A.; Brunet, S.: **La práctica del montaje.** Barcelona, Gedisa. 1995

Bordwell, David y Thompson, Kristin. **El Arte Cinematográfico.** Barcelona. Paidós. 1995

Villain, Dominique. **El Montaje.** Madrid. Cátedra.1994

Aumont, Jacques; Bergala, Alain; Marie, Michel; Vernet, Marc. **Estética del cine: Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje.** Buenos Aires. Paidós, 1989.

Crittenden, R. **Manual de edición cinematográfica.** México, UNA de México, 1983

Arijón, Daniel. **Gramática del lenguaje audiovisual.** Oxford, 1976.

Burch, Noel. Praxis del cine. Madrid. Cátedra. 1970