

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Departamento de Comunicación

TITULACIÓN: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
ASIGNATURA: MONTAJE
CURSO: 1º Y 2º
DURACIÓN: CUATRIMESTRAL
CARÁCTER: LIBRE ELECCIÓN
CRÉDITOS: 6
PROFESOR: D. HÉCTOR REAL (hreal@ucjc.edu)

OBJETIVOS

- El curso posee una doble vertiente, teórica y práctica, aspectos que se complementan entre sí.
- Por un lado, dado que el montaje es encara desde la base de lo grabado/rodado, se da un corpus introductorio a la realización cinematográfica (tipos de planos, técnicas y bases del cine), para pasar a continuación al montaje donde se encajan esas “piezas”: tipos de montaje, formas de narrativa audiovisual, transiciones, la importancia del sonido, etc. Para asentar estos conocimientos se procederá al visionado y análisis de fragmentos de películas que destaquen por su uso de la realización y el montaje.
- Por otro lado, está la vertiente práctica en forma del programa de edición de vídeo Premiere: se estudiarán las herramientas de este programa, para convertir un material en bruto en una dinámica pieza de montaje, conjugando vídeos, gráficos, sonidos, haciendo retoques, etc. Los alumnos practicarán todos estos elementos mediante ejercicios como el montaje de un spot publicitario, un trailer cinematográfico o el montaje de cortos de sus compañeros del Proyecto Combina2.
- Uniendo ambas ramas, se busca el crecimiento en el alumno de un espíritu crítico, donde no sólo reconozca qué herramientas de edición informática se utilizaron para la creación de cualquier tipo de pieza audiovisual (cine, televisión, publicidad), sino que también sepa entender el por qué de cada elección, y si eso ayuda o no al resultado final que se pretende obtener.
- Fomentar la imaginación de los alumnos, abriéndoles las puertas a un gran número de soluciones creativas desconocidas por ellos hasta el momento, que redundará en la mejora de sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales.
- Enseñar el trabajo en equipo y la coordinación con otros compañeros dentro de la práctica de creación de cortometrajes que supone Combina2, dentro de cuyo proyecto se incluye esta asignatura. Los alumnos de Montaje editarán los cortos realizados por otros alumnos. Esta práctica ocupará un lugar importante en la asignatura.

METODOLOGÍA

- Clases prácticas con ordenador individual para cada alumno, donde se enseñará el programa Premiere. Junto con las herramientas enseñadas se propondrán varios ejercicios a realizar en clase.
- Así mismo, se potencia la comprensión del alumno con el visionado y análisis de distintos montajes audiovisuales (fundamentalmente cine, pero también TV y publicidad), y se le pedirá que realice sus propios análisis mediante trabajos escritos.
- Se pide un trabajo final o práctica, esto es, un vídeo donde se conjuguen los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Una parte de los alumnos trabajarán sobre los cortos de Combina2 y otra parte sobre otros proyectos, previamente acordados con el profesor.

CONTENIDOS

Teóricos

- Conceptos cinematográficos básicos.
- Tipos de planos.
- Transiciones.
- Tipos de montaje, elementos centrales del montaje.
- Tipos de narraciones.
- El sonido.
- Breve Historia del montaje cinematográfico.

Prácticos (Premiere)

- Crear un nuevo proyecto. Configurarlos. Preferencias.
- Capturar vídeo e importar material.
- Organizar el espacio de trabajo.
- Controles básicos.
- Controles avanzados.
- Transiciones: tipos y usos.
- Efectos: tipos y usos.
- Audio.
- Títulos y textos.
- Gráficos: importación de Photoshop.
- Tipos de archivos de vídeo y audio. Codecs.
- Exportación del proyecto final.

EVALUACIÓN

La nota comprende varios porcentajes, que garantizan una evaluación continua del alumno:

- 30% trabajos de clase (teóricos + prácticos)
- 5% asistencia
- 20% práctica
- 15% examen Premiere (Mayo)
- 30% examen teórico (Junio)

Aquellos alumnos que falten a más del 30% de las clases perderán automáticamente 0.5 puntos de la nota final (a esto hace referencia el 5% por asistencia).

Los trabajos deberán entregarse en las fechas que indique el profesor, no siendo recogidos a posteriori. Un trabajo no entregado puntúa como cero y hace media con los demás.

Destacar que una persona que sólo se presente al examen final no está en disposición de aprobar la asignatura, aunque hiciera un examen perfecto, ya que sólo podría sacar un 3 de nota final.

Es necesario para aprobar la asignatura tener aprobado el examen final teórico. En el caso del examen práctico se puede suspender éste pero hacer media con el resto de notas prácticas.

BIBLIOGRAFÍA

SOBRE MONTAJE Y CINE:

- Thompson, Roy: “Manual de Montaje (Montaje 1)”, Ediciones Plot (2001), ISBN: 84-86702-54-2. → Básico, sencillo, con muchos ejemplos visuales.
- Reisz, Karel y Millar, Gavin: “Técnica del montaje cinematográfico (Montaje 2)”, Ediciones Plot (2003), ISBN: 84-86702-60-7. → Más avanzado, repasa tipos de montajes e Historia del montaje.
- Amiel, Vincent: “Estética del montaje”, Abada Ediciones (2005), ISBN: 9788496258372. → Repaso sencillo al montaje en la Historia del cine.
- McGrath, Decían: “Cine: montaje y postproducción”, Ed. Océano (2002), ISBN: 9788449420740. → Extenso tomo, de abundantes fotografías, donde se desarrollan entrevistas a varios montadores de Hollywood, desde el cine clásico al moderno.
- Browne, Steven E.: “Edición de video”, Ed. IORTV (2004), ISBN: 9788488788535. → Técnico, avanzado, para profundizar.
- Martínez Albadía, José: “Manual básico de la técnica cinematográfica y dirección de fotografía”, Ed. Paidós (2000), ISBN 84-4-93-0985-9. → Como su nombre indica, un repaso básico a la forma de hacer cine.
- Tirard, Laurent: “Lecciones de cine”, Ed. Paidós Comunicación (2003), ISBN: 8449314917. → Entrevistas a directores reconocidos donde de una forma sencilla cada uno explica su forma de entender y realizar el cine.

SOBRE PREMIERE (Y AVID):

- Paniagua Navarro, Antonio: "Premiere Pro CS3 (Guía Práctica)", Anaya Multimedia (2008), ISBN: 9788441523388. → Pequeño y manejable manual.
- VV.AA.: "Premiere Pro CS3", Anaya Multimedia (2008), ISBN: 9788441524019. → Manual más amplio y avanzado.
- Acosta García, María Jose Y Acosta García, Soledad: "Premiere Pro (Manuales Imprescindibles)", Anaya Multimedia (2004), ISBN: 9788441516526. → Similar al anterior, pero más barato.
- Roger Shufflebottom, "Edición de vídeo con Avid (Media Composer, Symphony, Xpress)", Escuela de Cine y Vídeo (2005), ISBN: 9788493431907. → No muy extenso, nivel principiante y medio, repasa diferencias entre los 3 tipos de Avid (la alternativa al Premiere).