

2º AÑO MONTAJE DE CINE Y TV

OCTUBRE 2020 - JUNIO 2021 **PRESENCIAL**

**Instituto
del Cine
Madrid**

institutodelcinemadrid

Instituto del Cine Madrid

Eduardo Benot, 2
28008 Madrid, España
Tel (+34) 91 447 80 40
info@institutodelcine.es
www.institutodelcine.es

2º AÑO MONTAJE DE CINE Y TV

En el segundo año de la diplomatura de montaje y postproducción se pretende formar a los alumnos/as como futuros montadores de cine y TV de manera amplia y global, para ello se abordarán las distintas temáticas, corrientes cinematográficas y estilos narrativos de manera transversal a lo largo de las distintas asignaturas que conforman el curso.

Este 2º Año de Montaje, tiene como objetivos fundamentales:

- Comprender la importancia de las estructuras narrativas
- Adquirir una metodología de trabajo independientemente de el soporte y herramientas con las que se trabaje
- Manejar las herramientas, programas de montaje mas utilizadas; Avid Media Composer
- Aprender a trabajar en equipo y las distintas relaciones del montador con los otros oficios, producción, sonido, cámara, laboratorio, músico...
- Formar futuros montadores/as críticos, analíticos y creativos

Para conseguir estos objetivos el curso está estructurado en una serie de asignaturas teórico/prácticas a cargo de distintos profesores, profesionales en activo.

ASIGNATURAS

Avid Media Composer (Cristina Laguna)

Ayudantía de montaje (Cristina Laguna)

Narrativa Cinematográfica (Berta Frías)

Cine Documental, formas híbridas (Samuel M. Delgado)

Historia de Montaje en el Cine (Jacqueline Venet Gutierrez)

A lo largo de todo el curso se realizarán distintas prácticas de montaje tanto ejercicios específicos de cada asignatura como las prácticas propias de la escuela.

PLAN DE ESTUDIOS

El enfoque del curso es fundamentalmente cinematográfico, ya que una vez conocida la metodología de trabajo en este medio, podrán acceder tanto al entorno laboral cinematográfico como televisivo.

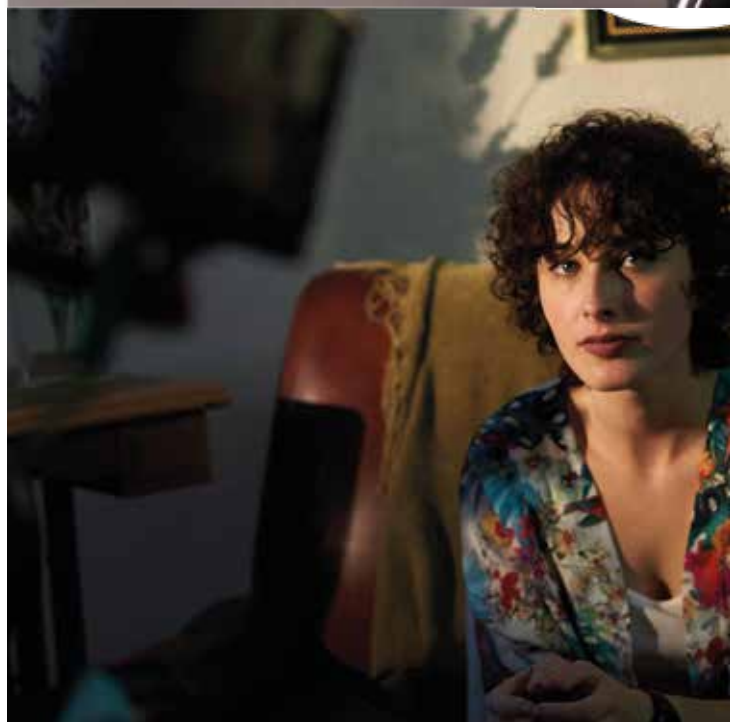
Todas las asignaturas tienen un desarrollo teórico-práctico, por tanto en todas ellas se plantearán una serie de ejercicios prácticos, tanto específicos, instrumentales, como montaje de secuencias de películas y documentales, para el afianzamiento de los distintos contenidos tratados en cada una, así como las distintas prácticas obligatorias realizadas por el conjunto de diplomaturas de la escuela.

A lo largo del curso realizarán distintos ejercicios prácticos;

Los propios de ayudantía; creación de proyectos, importación del material de rodaje, sincronización de tomas, organización del material y preparación del material para el/la montadora, conocimiento del programa y efectos como cromas, exportación de materiales para los siguientes procesos y el conformado.

Los propios de montaje; realizarán el montaje de una serie de secuencias de películas ya estrenadas, donde se trabajarán las distintas estructuras narrativas así como el ritmo, las emociones y el raccord, realizarán el montaje en paralelo de secuencias y montarán un manojito de secuencias donde se trabajará el concepto de afinado. Esto se trabajará tanto en narrativa cinematográfica como en documental.

A lo largo de todo el curso y de forma paralela a estos ejercicios prácticos propios de cada asignatura, tendrán q hacer el montaje de los cortos que semanalmente se realizan en la escuela, para ello tendrán un tiempo determinado y como práctica final de la escuela y obligatoria para poder obtener el título, tendrán que realizar el montaje de al menos 2 de los cortos finales.

AVID MEDIA COMPOSER CRISTINA LAGUNA

- Creación de proyectos, bins y secuencias.
- Herramientas básicas de montaje.
- Herramientas avanzadas de montaje.
- Montaje multicámara.
- Efectos básicos.
- Efectos avanzados.
- Operaciones avanzadas de gestión de archivos.

AYUDANTÍA DE MONTAJE CRISTINA LAGUNA

- Funciones y responsabilidades del ayudante de montaje. Saber estar en la sala de montaje y comunicación con el resto de departamentos antes de empezar a montar.
- En entorno AVID: creación del proyecto, organización del proyecto, transcodificación de materiales y sincronización como trabajo diario.
- Preparación del material y todos los partes para el montador.

- Coordinación del trabajo del ayudante y el trabajo del montador una vez finalizado el rodaje.
- Salida de materiales con el montaje cerrado: preparar todos los materiales necesarios para el músico, sonido, laboratorio y efectos.
- Chequeo de conformado para dar el visto bueno definitivo.

CINE DOCUMENTAL; FORMAS HÍBRIDAS; SAMUEL M. DELGADO

- Construcciones narrativas a partir de lo real.
- Una historia no-lineal del cine documental.
- Conflictos en el cine documental.
- Planteamientos formales: desde el relato a la ficción /documental.

- Construcción de personajes en el cine documental.
- Paradigmas narrativos adaptados.
- Montaje de secuencias.
- Estructuras narrativas heterodoxas.

- Metodología de trabajo en la práctica del montaje.
- Estudio del valor y uso de los planos desde un punto de vista narrativo: acción, interpretación y cámara.
- Búsqueda del orden de montaje que narre la acción dramática de forma más clara y con la mayor emoción posible, a través de esto, podemos crear distintas sensaciones o emociones.

- El raccord o la continuidad, como y cuando romper las leyes de la continuidad.
- El proceso de afinado del montaje.
- El punto de vista del director: cómo apropiamos de éste para conseguir mirar a través de su mirada.

HISTORIA DEL MONTAJE EN EL CINE

JACQUELINE VENET

- Concepto de Montaje. Montaje cinematográfico y en otras artes. La imagen y el plano como gramática cultural. Tipologías.
- El montaje del cine primitivo: consolidación de una narrativa estándar que anticipa los principios del cine para el gran público: de los hermanos Lumiere a Griffith.
- El montaje ruso y la exploración del lenguaje cinematográfico. Del efecto Kuleshov al montaje intelectual de Eisenstein.
- El montaje documental. Neutralidad, objetividad y curiosidad antropológica.
- El montaje naturalista con intención dramática.

- Los ismos cinematográficos, actitudes expresivas ante el plano: Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo, Abstraccionismo.
- Montaje en el cine de postguerra, años 50 y 60: de Orson Welles a la Nouvelle Vague.
- El cine occidental del último tercio del siglo XX: Influencia del montaje televisivo. Impacto del videoclip.
- El cine periférico del último tercio del s.XX, cines orientales y de América Latina.
- Montaje y Cine de autor: la poética autoral y su exploración en el lenguaje del montaje para crear un mundo propio.

Además del análisis fílmico de cada sesión en clases, se dedicará tiempo extraescolar, como tarea complementaria, al visionaje y el análisis de filmes (correspondientes a cada periodo histórico estudiado así como aquellos más contemporáneos que lo reescriben).

La lectura y análisis de bibliografía pasiva de textos sobre imagen, montaje e historia del cine serán igualmente imprescindibles.

PROFESORES

BERTA FRÍAS

www.imdb.com/name/nm2450133

Ha sido la Montadora de 10 largometrajes de ficción y 2 documentales: Deliciosa fruta seca, de Ana Caridad Sánchez (2014); El cuerno de la abundancia (2008) y 7 días en La Habana (2011), ambas de Juan Carlos Tabío. Afinidades, de Vladimir Cruz y Jorge Peruggorria (2010) entre otros. Primer premio en la Seminci (Festival de cine de Valladolid) Tiempo de Historia y Tanger Gool de Juan Gautier (2015) Largometraje Documental. También tiene una larga experiencia como Ayudante de Montaje y editora de making of de películas.

CRISTINA LAGUNA

www.imdb.com/name/nm2274563

Es licenciada en comunicación audiovisual por la universidad Complutense de Madrid. Después se especializó en montaje en la escuela de cine de Madrid (ECAM), terminando sus estudios en 2008. Desde entonces ha trabajado en numerosas películas como ayudante de montaje, por ejemplo "El cuerno de la abundancia" de Juan Carlos Tabío en 2008, "Celda 211" de Daniel Monzón en 2009, "Invasor" de Daniel Calparsoro en 2013, o "El niño" de Daniel Monzón en 2014.

JACQUELINE VENET GUTIERREZ

Profesora, crítico y ensayista de cine. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba, con Título de Oro y Máster en Estudios sobre Cine Español por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Cursa actualmente el Doctorado en Cine Español en la Universidad de Zaragoza, España. Ha sido Profesor Adjunto de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV) y de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte (FAMCA), así como Promotora Cultural y Especialista en Audiovisuales del Centro Hispanoamericano de Cultura de La Habana. PRESCI)

SAMUEL MARTÍN DELGADO

Ejerce la docencia de narrativas híbridas de documental y ficción en la EICTV (Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños. Cuba.) y en el Centro de Estudios Cinematográficos de Canarias CECAN.

Sus trabajos, mayoritariamente, se encuentran en los territorios limítrofes de la no-ficción. Ha sido guionista del largometraje Slimane dirigido por Jose A. Alayón (El Viaje Films 2013) y director y guionista del cortometraje Malpaís (Trova Film, El Viaje Films 2013). Ambas producciones han estado presentes en festivales internacionales en los que ha conseguido premios y menciones.

A lo largo de su carrera también ha trabajado como productor, sonidista de directo, fotógrafo y montador.