

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

Montaje Documental

2. Nombre de la actividad curricular en inglés

3. Código: CYTVI23

4. Carrera: Cine y TV

5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla

Carrera de Cine y TV

6. Área de Formación: Especializada

7. Carácter: Obligatorio

8. Semestre: VI

9. Año: 2023

10. Número de créditos SCT – Chile: 5

11. Horas de trabajo

3 horas lectivas (aula)

4,5 horas de trabajo autónomo

12. Requisitos: No tiene

13. Propósito general del curso:

Este curso pretende que los/las estudiantes tomen conciencia que el montaje es la etapa donde se configura la narrativa del relato en la obra documental. Es un curso teórico-practico que abordará aspectos estructurales, recursos narrativos y opciones rítmicas y estéticas que permitan la exploración en la construcción de secuencias del género documental.

Se relaciona curricularmente con los cursos anteriores de: Montaje (I semestre), Montaje Ficción (III semestre), Taller Documental I (V semestre), en forma paralela Taller Documental II y aporta a Cine y Representación (VII Semestre),

Proyecto de Título y Obra de Título.

Aporta también al perfil de egreso, a innovar y experimentar en lenguajes; ser capaces de construir relatos audiovisuales en distintos géneros, medios y soportes, a través de un proceso colaborativo, autónomo y crítico donde confluyen distintas perspectivas autorales.

14. Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso

Ámbito: Creación

Competencia

1. Producir obras audiovisuales de ficción y no ficción que interpelen la realidad, construyan mundos y produzcan sentido en el contexto contemporáneo del arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación.

Subcompetencia

1.1 Estructurar relatos en lenguaje audiovisual que hagan emerger una nueva mirada sobre lo biográfico, lo social y lo político.

Competencia

2. Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencias:

2.2 Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva. Competencia 3. Articular la reflexión e investigación teórica con la operación artística como partes inseparables de los procesos de creación audiovisual.

Subcompetencias:

3.2 Crear obras que dialoguen con los problemas teóricos relevantes del contexto contemporáneo del arte, el cine y los medios de comunicación.

15. Resultados de Aprendizaje

- Definir unidades, procesos, transcurso temporales y procedimientos de enlace, integrando opciones técnicas y estéticas de relato para construir estructuras y secuencias.
- Reconocer los recursos narrativos y expresivos en juego en el proceso de montaje de una obra de no ficción y ponerlos en práctica.
- Aplicar conocimientos previos de adobe Premiere a la edición de películas documentales, incorporando nuevas metodologías de organización y trabajo en la línea de tiempo.
- Aplicar la metodología de montaje documental, particular a cada ejercicio, para optimización del proceso creativo.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

I. Montaje documental y dramaturgia.

- Diferencias etapa Montaje ficción y documental.
- La dramaturgia de la realidad.
- Re-construcción espacio-temporal en el montaje.
- Unidades Dramáticas en documental (Escena- secuencia).

II. Recursos Narrativos y expresivos del Montaje Documental.

- La entrevista: aspectos generales de edición y tratamiento de entrevista.
- La acción, la descripción y la atmósfera como recursos.
- Banda sonora: la voz en off, fuera de campo, el directo, la música.
- El montaje de archivos
- "Gramática" del relato de no ficción: Ritmo y tiempo. Sonido, continuidad y transiciones.

II. Metodología de Montaje Documental.

- Primer espectador.
- Qué es un Primer corte: estructura y guión.
- La forma y la vestimenta del relato: construcción de atmosfera, ritmo, personajes.

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

DESCRIPCION GENERAL:

Este curso es semestral y está pensado para realizarse en forma presencial, con clases expositivas y visionados, trabajos individuales y grupales en salas de edición. Lecturas obligatorias y optativas. Se realizarán 2 ejercicios prácticos, un control escrito y la asesoría del proceso de montaje del ejercicio final de taller.

17. Evaluaciones

Ejercicios:

ESTRUCTURA Y RITMO con punto de vista:

A partir de la entrega de materiales de archivo, se construirá de manera libre y creativa un ejercicio Individual. Se les pondrá un tema específico en torno a cual creen la obra. Evaluación Calificativa.

Objetivo: construir una secuencia con punto de vista y tomar conciencia del tipo de estructura que han utilizado. Practicar la gramática, el ritmo en el montaje y el sonido como recurso.

Características: Uso libre del sonido, propuesta de banda sonora, Estructura que de cuenta de la mirada autoral. Duración de 2 – 4 min

ENTREVISTA y eje estructurante.

A partir de la entrega de materiales de una entrevista/situación dialogada y de otros materiales que llevan a un desarrollo progresivo, los estudiantes harán uso de una estructura y de una gramática cinematográfica donde lo esencial es la capacidad de construir secuencias/escenas, propuesta de la banda sonora (uso del directo/ del Fuera de Campo y de la voz en off) para proponer una mirada autoral.

Objetivo: Construir un relato cinematográfico con material de cámara de una entrevista (contenido verbal-oral) y una acción o evento, donde a partir del cruce de ambos se genera un concepto o complemento. Uno de los objetivos centrales es que los estudiantes entren en contacto con materiales que ellos no han producido ni ideado, para poder tener conciencia del valor del montaje en la creación de un discurso. Además, aplicar lo visto en clases en relación al uso de recursos de montaje.

Características: Construir una estructura que avanza con dos líneas complementarias. Una es una entrevista y la otra un “evento” o eje estructurante visual/sonoro. Trabajo en duplas. Evaluación Calificativa. Duración: 4-5 min aprox.

-1 nota calificativa de ejercicio 1: (30% del total)

-1 nota calificativa de ejercicio 2: (35% del total)

-1 nota calificativa de Control Escrito (15% del total). Se proyectará en clases un cortometraje y a partir de este visionado y de las lecturas solicitadas, se responden algunas preguntas por escrito.

-1 nota calificativa del proceso de montaje de la obra final de taller (20% del total) (**OBRA SEMESTRAL SOLICITADA EN TALLER:** Se realizará un seguimiento del proceso de montaje y evaluación correspondiente a las etapas: propuesta de montaje, primer corte y corte final)

-Estas notas se ponderan según los porcentajes mencionados para sacar la nota final.

-El examen es obligatorio sólo para estudiantes con nota menor a 5.0 y promedio rojo, es optativo para el resto de los estudiantes que quieran subir su promedio. En caso de dar examen, éste se pondera con 30% de la nota final.

19. Requisitos de Aprobación

Asistencia mínima 75%.

El incumplimiento de las asistencias mínimas requeridas, a pesar de tener un promedio final con nota igual o superior a 4.0, implica que el alumnx queda en categoría de reprobado.

Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

- Coti Donoso. El otro Montaje, Editorial La Pollera, Santiago 2017. Capítulo 5.
- Anne Baudry. La Dramaturgia en el Montaje Documental
- Patricio Guzmán. El Guion en el Cine Documental

21. Bibliografía Complementaria

- (Coti Donoso. El otro Montaje, Editorial La Pollera, Santiago 2017
- Anne Baudry. La Dramaturgia en el Montaje Documental
- Karen Reisz , Técnica del Montaje Cinematográfico. Taurus Ediciones, 1990. Madrid, España
- Joaquim Romaguera i Ramió y Homero Alsina Thevenet. Fuentes y documentos del Cine. Editorial Gustavo Gili, 1980. Barcelona, España.
- Jaime Barroso García. El proceso de la información de actualidad en Televisión. Instituto Oficial de Radio y TV española. Madrid, España.
- Juan José Rossi. El Cine documental de Jorge Prelorán. Ediciones Búsqueda, 1987. Buenos Aires, Argentina.
- Nel Escudero. Las claves del documental. Instituto Oficial de Radio y TV, 2000. Madrid, España.
- Casimiro Torreiro y Josetxo Cerdán. Documental y vanguardia. Ediciones Cátedra, 2005. Madrid, España.
- Jacqueline Mouesca. El documental chileno LOM Ediciones, 2005. Santiago de Chile.
- Vincent Amiel . stética del Montaje. Abada Editores, 2005. Madrid, España.
- Javier Campo-Christian Dodaro. Cine documental, memoria y derechos humanos. Ediciones del Movimiento, 2007. Buenos Aires.
- Simón Feldman. Guión argumental, Guión documental. Editorial Gedisa, 2005. Barcelona, España.
- Dominique Villain. El Montaje. Ediciones Cátedra, 1999. Madrid, España.
- Jean Breschand. El documental. La otra cara del cine. Editorial Paidós. 2004. Barcelona, España.
- Albert Jurgenson, Sophie Brunet. La práctica del Montaje. Editorial Gedisa, 1999. Barcelona, España.
- Miquel Francés. La producción de documentales en la era digital. Ediciones Cátedra, 2003. Madrid, España.
- Bill Nichols. La representación de la realidad. Editorial Paidós, 1997. Buenos Aires, Argentina.

22. Recursos web

(Recursos de referencia para el apoyo del proceso formativo del estudiante; se debe indicar la dirección completa del recurso y una descripción del mismo; CADA RECURSO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA)

23. Filmografías.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la
Comunicación e Imagen
ICEI

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la
Comunicación e Imagen
ICEI
