Ficha Técnica: El Arte del Montaje
Curso 2023/2024

Asignatura

Nombre Asignatura	El Arte del Montaje
Código	100522003
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2022)
Carácter	BÁSICA
Curso	1

Profesores

Nombre	Serafín Barros Garbín

Universidad Villanueva

Datos Generales

CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

Se recomienda la escritura y la comprensión lectora de artículos, textos y referencias bibliográficas relacionadas con la asignatura y el grado a cursar.

OBJETIVOS TEÓRICOS

- Evaluar las características comunicativas, expresivas y técnicas del proyecto de montaje.

- Analizar los conceptos, los estándares y los procesos fundamentales de la naturaleza tecnológica que han ido determinando el desarrollo del sector audiovisual y del montaje.

- Analizar las tecnologías que utilizan diversos tipos de equipos y programas informáticos para crear productos audiovisuales.

- Conocer y aplicar la narrativa audiovisual para generar todo tipos de relatos audiovisuales.

- Determinar los métodos de compresión digital para una correcta difusión de un producto audiovisual.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

- Determinar y aplicar las herramientas, las fases y los procesos del montaje que intervienen en un producto audiovisual.

- Evaluar y aplicar los flujos de trabajo y sus tipologías para un producto audiovisual.

- Configurar el equipamiento de edición de vídeo y posproducción.

- Manejar los equipos y los programas informáticos para la edición de vídeo.

- Determinar y realizar el montaje básico y posproducción para cualquier producto audiovisual.

- Preparar los archivos para el intercambio o distribución con otros departamentos, plataformas y empresas externas del sector audiovisual.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Competencias Básicas

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Generales

CG1. Identificar las distintas dimensiones del ser humano (libertad, historicidad, sociabilidad, vulnerabilidad, dignidad etc.) para diseñar las interacciones comunicativas en función de los intereses de la persona.

CG3. Valorar el hecho comunicativo en sus diversos aspectos: social, económico y empresarial, legal, deontológico y tecnológico.

CG5. Idear, planificar, poner en marcha y gestionar proyectos compartidos en el ámbito de la comunicación.

CG7. Aplicar los fundamentos de la retórica, la argumentación y las técnicas comunicativas orientadas a la persuasión.

Competencias Específicas

CE3. Dominar los conceptos necesarios para definir la naturaleza de la imagen y los procesos de percepción y representación audiovisual, así como la metodología para realizar un análisis integral de cualquier tipología icónica

CE7. Utilizar las tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.).

CE9. Fomentar el desarrollo de la creatividad, para aplicarla a la innovación de ideas en los diferentes campos de la producción audiovisual.

CE13. Utilizar las técnicas de edición y postproducción, desde la concepción y diseño hasta su aplicación.

CE14. Comprender los nuevos soportes comunicativos, además de producir, crear, distribuir y analizar contenidos específicos de los mismos.

Competencias Transversales

CT1. Desarrollar el pensamiento crítico propio del espíritu universitario, así como la capacidad de analizar, argumentar e interpretar datos relevantes y complejos para poder integrarlos de manera sólida y solvente en la toma de decisiones.

CT5. Desarrollar una conciencia de la inviolabilidad de los Derechos Humanos, basada en el respeto a la dignidad de la persona que fomenta la responsabilidad social, la solidaridad, la sostenibilidad ambiental, la no discriminación y la búsqueda del bien común como servicio a la sociedad.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Se transmiten los conocimientos del montaje como arte, no sólo cómo técnica. Una vez puestas las bases de la historia y estilos de montaje, se procede a descender a la práctica, estudiando los sistemas de montaje más actuales, para conseguir las competencias aplicadas: los sistemas de edición de vídeo no lineal.

Parte I. Introducción al montaje

T1. Cultura cinematográfica: historia, autores y sus aportaciones al montaje.
T2. Conceptos básicos y tipología de montaje
T3. Tipos y usos narrativos
T4. La edición en la industria audiovisual
T5. Características, configuraciones, conexionados y operaciones de sistemas de edición lineal y no lineal.
T6. Plataformas, sistemas y dispositivos auxiliares.
T7. Fases y Funciones profesionales implicadas en el montaje y posproducción.
T8. Nuevas tecnologías para la comunicación audiovisual: MoJo

Parte II. Usabilidad de la Edición No Lineal Final Cut- Avid Media Composer

T1. Introducción a sistema operativos Mac OS X.
T2. Diferencias Final Cut vs Avid Media Composer.
T3. Flujos de trabajo.
T4. Estructura interna.
T5. Interfaz.
T6. Importación.
T7. Edición Básica.
T8. Edición avanzada.
T9. Sonido.
T10. Exportación

Universidad Villanueva

T11. Intercambio

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Denominación	Nº horas	% Presencialidad
Clases teóricas: permitirán al estudiante conocer en profundidad los contenidos del módulo para reflxionar sobre los mismos y debaritr sobre ellos con el profesor y con el resto de sus compañeros/as. Se reforzará esta práctica teórica con ejemplos de casos reales y con la entrega de distintos manuales, guías y documentacion actualizada. Esta actividad se realizará con la presencia del profesor.	30	100
Clases prácticas: permitirán al estudiante conocer en profundidad los contenidos del módulo para reflexionar sobre los mismos y debatir sobre ellos con el profesor y con el resto de sus compañeros/as. En este apartado se explicarán las herramientas informáticas necesarias para realizar producciones audiovisuales con un acabado profesional, sus flujos y metodología de trabajo. Esta actividad se realizará en gran parte con la presencia del profesor.	30	75
Tutorías personalizadas o en grupos, donde los estudiantes podrán poner en común con el profesor aquellas dudas, preguntas que la hayan surgido a lo largo del resto de actividaes formativas o bien, contenidos o temas de discusión sobre los que desee profundizar. Esta actividad se realizará con la presencia del profesor	9	100
Acitividad de evaluación: exámenes, exposiciones en clase que permiten al estudiante y al profesor medir las competencias adquiridas en el módulo.	6	100
Elaboración de trabajos en grupo e individuales: los estudiantes trabajarán fuera del aula en los casos, ejercicios, etc. propuestos por el profesor. Esta actividad le permitirá acceder a las diferentes fuentes bibliográficas y bases de datos que ofrece la biblioteca. En este apartado el alumno elaborará toda la preproducción de documentación necesaria, los distintos visionados, la tipología de las distintas tecnologías que se adaptan al contenido audiovisual. Esta actividad se realizará sin la presencia del profesor.	30	0
Horas de estudio que permitirán al estudiante aprender los conceptos básicos del módulo. Esta actividad se realizará sin la presencia del profesor.	45	0

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Dentro de los métodos de evaluación habrá un examen de conocimientos sobre la asignatura y manejo de programas con preguntas tipo test y/o a desarrollar. También se tendrá en cuenta la asistencia, la participación en aula, los conceptos asimilados, el manejo de los programas, la preproducción, la entrega de documentación y postproducción final de las prácticas evaluables.

Universidad Villanueva

Convocatoria ordinaria:

Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo una nota final de un 5 en base en los siguientes porcentajes:

Asistencia (mínimo 80%):	**10%**
Pieza básica (ApS):	**10%**
Pieza MoJo:	**10%**
Documentación preproducción del montaje	**20%**
Pieza posproducción:	**30%**
Examen de conocimientos (fecha conv. ordinaria):	**20%**

El examen de conocimientos será a desarrollar y/o tipo test. Todas las actividades puntuabales se entregarán a través del campus virtual. **NO se admiten entregas fuera de plazo o por correo electrónico**.

Convocatoria extraordinaria:

La convocatoria extraordinaria se realizará en el aula técnica y se superará con una nota final igual o superior a 5 en base a estos porcentajes:

Examen de conocimientos (fecha conv. extraordinaria):	**40%**
Elaboración y entrega de una pieza*:	**60%**

* El mismo día de la convocatoria extraordinaria el profesor notificará el programa de edición de vídeo a usar por el alumno para realizar la pieza (será alguno de los impartidos durante el curso). Se dispondrá de 3 horas para realizar la convocatoria extraordinaria, incluyendo la entrega al campus. El examen de conocimientos será de desarrollo y/o tipo test. **NO se admiten entregas fuera de plazo o por correo electrónico**.

En ambas convocatoria oficiales NO se podrá acceder al aula transcurridos los diez primeros minutos desde el inicio del examen. Se podrá abandonar el aula transcurrido ese tiempo.

Los alumnos repetidores que cursan por segunda vez la asignatura tendrán que presentar todas la actividades puntuables que se mencionan en ambas convocatorias y cumplir con los porcentajes para obtener una nota final de un 5, como mínimo, para superar la asignatura.

TRATAMIENTO DE LA REDACCIÓN Y LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA

La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario. Con objeto de facilitar la tarea de profesores y alumnos, se adopta como referente el conjunto de criterios de calificación utilizados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) aprobados por la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a calidad de la expresión oral y, en particular, en relación con la presencia de faltas de ortografía, acentuación y puntuación.
Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva, para lo que se tendrán en cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica (grafías y tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación.

- Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos
- Estas normas se establecen con el carácter de mínimas y sin perjuicio de las exigencias adicionales que pueda fijar cada profesor en función de los contenidos y objetivos de sus respectivas asignaturas.

"Metodología": Aprendizaje Servicio (ApS), es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje académico y de servicio a la comunidad, en un solo proyecto bien articulado, en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo.

- Título del proyecto de ApS: video promocional básico.
- Entidadescolaboradoras: Harambee ONG y Amigos de Monkole.

- Entidadescolaboradoras: Harambee ONG y Amigos de Monkole.
- Descripción del proyecto (tareas y funciones de los estudiantes): crear contenidos audiovisuales a partir del material suministrados para las entidades colaboradoras y con un impacto real en diversos canales de difusión. A lo largo de cada sesión los alumnos aplicarán los conocimientos adquiridos para obtener las piezas promocionales finales.
- Características del proyecto: trabajo individual / obligatorio.
- Práctica reflexiva: seguimiento semanal y entrega final de los vídeos.

"Criterios y métodos de evaluación": 10% de la nota final atendiendo a los siguientes criterios:

- Uso de las técnicas impartidas en cada sesión sobre el producto y en la edición de vídeo.
- Marco genérico del producto finalizado y entregado correctamente.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

A. OHANIAN, Thomas. (1999). *Edición digital no lineal*. (1ª ed.). Madrid: IRTVE.

Castillo, J.M. (2009).*Televisión y lenguaje audiovisual.* (1ª ed.). Madrid: IRTVE.

Dancynger, K. (1999) *Técnicas de Edición en Cine y TV*. Barcelona: Gedisa.

E. Browne , S. (2003) Edición de Vídeo. (1ª ed.). Madrid: IRTVE.

Eisenstein, S. M.. (2001) *Hacia una teoría del montaje (I y II).* Barcelona: Paidós.

Fuerte Pastrana, B. (2012) *Guía práctica, Os X Mountain Lion*. Madrid: Anaya Multimedia.

Guillem Berenguer, P. (2012) *Final Cut Pro X: manual imprescindible*. (1a ed.). Madrid: Anaya.

Jurgenson, A. y Brunet, S. (1999) *La práctica del montaje*. Barcelona: Gedisa.

Kauffmann, S,. *Edición de vídeo con Avid Media Composer*. Madrid: Anaya Multimedia.

Mascelli, Joseph V. (1998) *Los Cinco Principios Básicos de la Cinematografía. Manual del Montador de Cine* . Barcelona: Colección Bosch Comunicación.

McGRATH, D. (2001) *Montaje & Postproducción*. Barcelona: Océano.

Moreno Lacalle, R. (2013). *Avid Media Composer. Madrid*: Anaya Multimedia.

Murch, W. (2003) *En el Momento del Parpadeo.Un Punto de Vista Sobre el Montaje Cinematográfico* . Madrid: Ediciones Ocho y Medio.

Pérez Tornero, J.M., Martín-Pascual, M.Á. & Fernández-García, N. (eds)(2017). Mojo. Manual de periodismo móvil. Instituto RTV **E. ISBN: 978-84-88788-98-6**

Weynand, D. (2012). *Final Cut Pro X. Apple Pro Training*. (1a ed.). Madrid: Anaya.

Recursos web

Página oficial de Apple: http://www.apple.com/es/

Página oficial de Final Cut Pro X: http://www.apple.com/es/finalcutpro/

Página oficial de Avid Medias Composer: http://www.avid.com/ES/products/media-composer

Ministerio de educación. Recursos educación Media. (s.f.) Recuperado a partir de: http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/

Información sobre el Códec ProRes de Apple.(s.f.), Recuperado a partir de: https://www.avid.com/es/products/Avid-DNxHR-and-DNxHD

Información sobre el Códec DNxHD de Avid. Recuperado a partir de: http://www.avid.com/es/industries/workflow/DNxHD-Codec

Universidad Villanueva

Recursos para Final Cut Pro X. (s.f.) Recuperado a partir de: http://www.apple.com/es/final-cut-pro/resources/

Filmografía específica:

Coproducción EEUU-Reino Unido-Japón y Wendy A. (director). (2004). The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing. (documental). EEUU. A.C.E

Coproducción EEUU-Japón y Glasmen A., McCarthy, T. y Samuels S. (directores). (1992). Visions of Light: The Art of Cinematography. EEUU. American Film Institute (AFI) / NHK.

Ebook:

East, D. *Media composer 6, Professional Effects and Compositing*. Training AVID, 2012. http://www.cengageptr.com/Topics/TitleDetail/1133590462

Weynand, D. *Apple Pro Training Series: Final Cut Pro X*. 2º ed: Peachpit Press, 2013. http://www.peachpit.com/store/apple-pro-training-series-final-cut-pro-x-9780321918673

APP IOS:

Edición vídeo en iPad: *Pinnacle Studio (Avid)* e *iMovie (Apple)*.

Controladora para Final Cut Pro X: *ProCutX* y *Ctrl Console*

Controladora sonido para Avid: *V-Control free.*

Servidores AVID: *iNews Command* e *Interplay Central.*

Calculador digital: *Avidcommunity, Aja DataCalc* y *Katadata.*

Calculadora de TC*: iTC Calc, The timecode.*

Atajos software: *Gfx HotKeys*

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

Esta información actualizada se puede encontrar en el campus virtual del alumno.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria Verificada de la titulación.