

GUIA DOCENTE

Narrativa y montaje

2023-24

Especialidad: **Fotografía y Creación Audiovisual**

Curso **2023/2024**

→ 1. Datos de identificación → 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación → 3. Conocimientos recomendados → 4. Competencias de la asignatura → 5. Resultados de aprendizaje → 6. Contenidos → 7. Volumen de trabajo/ Metodología → 8. Recursos → 9. Evaluación → 10. Bibliografía

→ 1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro	Escola d'Art i Superior de Disseny de València		
Título	Diseño Gráfico. Itinerario Fotografía y creación audiovisual		
Departamento	Medios audiovisuales		
Mail del departamento	audiovisuals@easdvalencia.com		
Asignatura	Narrativa y montaje		
Web	easdvalencia.com		
Horario	DF1AM: X 11h a 14h / V 8h a 11h DF1BM: X 8h a 11h / V 11h a 14h		
Lugar impartición	Vivers	Horas semanales	6
Código		Créditos ECTS	6
Ciclo		Curso	1º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	OE. Obligatoria Específica	Tipo de asignatura	60% presencial 40% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Departamento de Medios Audiovisuales
Correo electrónico	audiovisuals@easdvalencia.com
Horario tutorías	Consultar horario del profesorado responsable
Lugar de tutorías	Departamento de fotografía

→ 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

Los medios audiovisuales como elementos de representación icónica son primordiales en el desarrollo formativo de los creadores de imágenes. Las imágenes participan de un lenguaje y unos referentes comunes. Así pues, **Narrativa y Montaje**, tiene una doble vertiente que, por otro lado, no es ajena a las prácticas docentes de las escuelas de arte en general: aprendizaje del lenguaje audiovisual y de las diferentes técnicas de montaje y enunciación audiovisual y análisis técnico de la praxis audiovisual mediante instrumentos analíticos que den cuenta por un lado de la instauración de la batería retórica audiovisual moderna y por otro, de las técnicas que la edifican.

Así pues la enseñanza de Narrativa y Montaje se moverá en una doble dirección: por una parte potenciará el conocimiento de los procesos, el conocimiento e investigación de las características, propiedades, cualidades, comportamientos, capacidad de manipulación y funcionalidad de los materiales que compone el lenguaje audiovisual, siempre dentro del contexto tecnológico y conceptual en el que se desarrollará la materia.

Por otra parte se estimulará la consecución de una sensibilidad hacia la representación audiovisual para que, desde un estudio y análisis del mensaje comunicativo, simbólico y estético podamos propiciar el desarrollo de proyectos sólidos y coherentes. Como asignatura obligatoria específica de primer curso debe facultar al desarrollo de asignaturas de las materias obligatorias enmarcadas en Proyectos y otras asignaturas de aplicación que el alumno/a curse en los cursos siguientes.

El objetivo general de esta asignatura es que el alumnado, por un lado, aprenda el lenguaje audiovisual, la narratividad del discurso y sean analíticos y críticos con las ideas que consuman o quieran transmitir y, por otro, entienda la importancia del montaje en cualquier producto audiovisual.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

Por su importancia, esta asignatura es obligatoria específica y se imparte en el primer curso de los estudios. Con el fin de ayudar al estudiante a conocer de antemano los conceptos y destrezas que debe dominar, el equipo docente de **Narrativa y Montaje** considera recomendable reunir los siguientes requisitos:

- 1.- Requisitos académicos: los obligatorios para el acceso a los Grados en Diseño.
- 2.- Requisitos recomendables: conocimiento a nivel de usuario de las cámaras fotográficas y de vídeo y de los entornos e interfaces más comunes.
- 3.- Nivel de dificultad: es una asignatura que no representa una dificultad especial a los alumnos con los requisitos y conocimientos relacionados con anterioridad.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de **Narrativa y montaje**.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT3	Solucionar problemas y tomar decisiones que responden a los objetivos del trabajo que se realice.
CT8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

COMPETENCIAS GENERALES

CG2	Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
CG3	Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG14	Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE3	Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
CE4	Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
CE10	Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
R1 - Comunica ideas personales en propuestas creativas fotográficas y audiovisuales, aplicando correctamente conceptos adquiridos.	CG2, CE3
R2 - Usa de forma correcta la terminología apropiada asimilando los esquemas y estructuras de la narrativa audiovisual.	CG2, CG3
R3 - Maneja los recursos fotográficos y audiovisuales para la comunicación de sus trabajos.	CE4
R4 - Muestra capacidad crítica, analítica y reflexiva frente a los diferentes discursos audiovisuales.	CT3, CT8, CE10

R5 - Tiene en cuenta la perspectiva de género en el desarrollo de los proyectos: utiliza un lenguaje inclusivo, no utiliza imágenes sexistas, considera la diversidad, etc.

CG14

→ 6. Contenidos

Unidad 1. Fundamentos teóricos de la narración audiovisual

La estructura narrativa

- Las claves del relato audiovisual.
- La estructura de tres actos.
- Nudos o puntos de giro.
- La figura del narrador.

Tipologías de estructuras narrativas

- Lineal.
- No lineal.
- Interactiva.
- De contrapunto.
- Antiestructura.
- Racconto.
- In media res.
- Inversa.

Unidad 2. La evolución del discurso audiovisual

El precine

- Antecedentes a la imagen cinematográfica

El nacimiento del cine

- Pioneros cinematográficos
- El nacimiento de un lenguaje

Unidad 3. Elementos del lenguaje audiovisual

Unidades del lenguaje

- Toma
- Plano
- Escena
- Secuencia
- Plano secuencia

El plano

- Tipología del plano
- La duración del plano

La toma

- Tipología de la toma

El tiempo

- Saltos temporales
- Tiempo real y tiempo fílmico
- La elipsis
- La transición

El espacio

- El campo
- El fuera de campo

La continuidad

- Tipología
- Los ejes y el salto de eje

El sonido

- Cualidades expresivas del sonido
- Elementos del sonido
- Funciones del sonido
- Tipología de sonidos

Unidad 4. El montaje

Fundamentos psicológicos del montaje

- Escuela soviética
- Efecto Kuleshov

Tipos de montaje según la estructura del relato

- Narrativo
- Expresivo

Tipos de montaje según la relación entre planos

- Montaje por acción
- Montaje por posición en pantalla
- Montaje por analogía
- Montaje conceptual
- Montaje combinado

Los seis elementos del montaje

- Motivación
- Información
- Composición del plano
- Sonido
- Ángulo de cámara
- Continuidad

Las reglas del montaje

- El montaje invisible

Unidad 5. Análisis y aplicaciones artísticas

Ejercicio de análisis

Ejercicio de montaje

Ejercicio de creación audiovisual

→ 7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
<i>Clase presencial</i>	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	R4, R5	42 h
<i>Clases prácticas</i>	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/ conciertos/ representaciones/audiciones..., búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumnado.	R1, R2, R3, R4, R5	21 h
<i>Tutoría</i>	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	R1, R2, R3, R4, R5	9 h
<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	R1, R2, R3, R4	18 h
SUBTOTAL			90

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R1, R2, R3, R4, R5	25 h
-------------------------	--	--------------------	------

<i>Estudio práctico</i>	Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R1, R2, R3, R4, R5	25 h
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...	R4, R5	10 h
SUBTOTAL			60
TOTAL			150

→ 8. Recursos

Los recursos técnicos necesarios para impartir la asignatura de **Narrativa y Montaje** son:

- Un aula equipada con ordenadores capaces de trabajar de manera fluida con programas de edición no lineal, cañón proyector y conexión a internet.
- Cámaras de vídeo o para desarrollar los proyectos que se planteen a lo largo del semestre.
- Plató equipado adecuadamente (focos de luz continua, fotómetros, cicloramas, reflectores, trípodes, ventanas, viseras, paraguas, croma...)

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN

Se realizará una evaluación formativa y final en la que se evaluarán los resultados obtenidos en el proceso a partir de los resultados de aprendizaje y de las competencias generales, transversales y específicas seleccionadas.

Los instrumentos de evaluación serán:

Examen teórico. Supone el **30%** de la calificación final.

Trabajos prácticos en grupo y/o individual coherentes con los contenidos de la asignatura y defensas expositivas. Suponen el **70%** de la calificación final.

Para sumar la nota final, cada uno de los trabajos será valorado con porcentajes diferentes según criterio del profesor/a. Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y examen realizado.

En los trabajos grupales la evaluación será, no obstante, individual, y se realizará un seguimiento estricto en las aportaciones de cada componente del grupo. Por tanto, es posible que cada miembro del grupo obtenga calificaciones diferentes. Los trabajos se expondrán en clase para una autoevaluación común con el alumnado.

Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer al alumnado al inicio de cada ejercicio.

En caso de plagio o entrega de trabajos no realizados la evaluación será de 0. Además si se observa que el trabajo realizado no es concluyente o suficiente para su evaluación, deberá realizar las pruebas prácticas de edición específicas para su evaluación que tendrán que ser superadas para aprobar la asignatura.

R2, R4

R1, R2, R3, R4, R5

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN

Resultados de
Aprendizaje evaluados

<p>Trabajos prácticos. Suponen el 20% de la calificación total.</p> <p>Prueba teórica/práctica. Supone el 80% de la calificación total.</p> <p>Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.</p> <p>La entrega de los trabajos se realizará previo al examen y será requisito tenerlos aprobados para poder realizarlo. Además los realizados en grupo, en esta ocasión, serán individuales.</p> <p>Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.</p>	<p>R1, R2, R3, R4, R5</p> <p>R2, R3, R4</p>
--	---

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Examen teórico. Supone el 30% de la calificación final.</p> <p>Trabajos prácticos en grupo y/o individual coherentes con los contenidos de la asignatura y defensas expositivas. Suponen el 70% de la calificación final.</p> <p>El alumnado que no haya presentados o superado alguno de los proyectos propuestos en la asignatura deberán presentarlos en la convocatoria extraordinaria. Los criterios para su evaluación serán los mismos que para la convocatoria ordinaria. No obstante, los trabajos en grupo, en esta ocasión, el profesorado podrá definir si continúan siendo en grupo o individuales.</p> <p>Además si se determina que el trabajo realizado por el alumnado no es concluyente/suficiente para la evaluación deberá realizar, además, un examen práctico de edición para su evaluación final. Será indispensable superarlo para aprobar la asignatura y poder evaluar con los porcentajes anteriores.</p>	<p>R2, R4</p> <p>R1, R2, R3, R4, R5</p>

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados

Trabajos prácticos. Suponen el **20%** de la calificación total.

R1, R2, R3, R4, R5

Prueba teórica/práctica. Supone el **80%** de la calificación total.

R2, R3, R4

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia durante el curso, y/o que no hayan superado el examen teórico-práctico de la convocatoria ordinaria, se les volverá a evaluar en la convocatoria extraordinaria siguiendo los mismos criterios.

Es decir, para la evaluación final, además de la presentación y superación de todos los trabajos, deberá realizar y superar un examen teórico-práctico obteniendo un mínimo de 5 tanto en cada uno de los trabajos como en el examen. Nuevamente, la entrega de los trabajos será requisito imprescindible para poder realizar el examen teórico-práctico y los trabajos realizados en grupo serán individuales.

Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.

→ 10. Bibliografía

Fernández Díez, F. y Martínez Abadía, J. (1998) *Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona. Paidós Comunicación.

Thompson, Roy. (2001). *Manual de montaje. Gramática del montaje cinematográfico*. Madrid. Plot ediciones.

Bibliografía complementaria:

Libro

Block, Bruce. (2008) *Narrativa visual. Creación de estructuras visuales para cine, video y medios digitales*. Barcelona. Ediciones Omega.

Freeman, Michael. (2010) *La narración fotográfica. Ensayo y reportaje visual*. Barcelona. Blume.

Gutiérrez San Miguel, Begoña. (2006) *Teoría de la narración audiovisual*, Cátedra, col. Madrid. Signo e Imagen.

Sánchez Biosca, Vicente (1996) *El montaje cinematográfico: teoría y análisis*. Barcelona. Paidós comunicación.

C. Sánchez, Rafael . (2003) *Montaje cinematográfico. Arte de movimiento*. La cruja.

Artículo

Gómez Tarín, Francisco Javier (2003). Lo ausente como discurso, elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico. *Tesis doctoral*. En CD-ROM, València, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia.

Web

Historia del cine. <https://educomunicacion.es/cineyeducacion/historiadeltcine.htm> *Media*

cine. <http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque1/>

El lenguaje del cine. <https://educomunicacion.es/cineyeducacion/lenguajecine.htm>

La imagen en movimiento: <https://canal.uned.es/video/5a6f81ecb1111f5d3f8b4583>

Vídeo

Apple, Wendy. [Cátedra Szmukler] (2004). La magia del montaje (*The cutting edge: the magic of movie editing*). Youtube. <https://youtu.be/xs3nwMmc8U>

Museu del cinema. <https://www.youtube.com/user/Museudelcinema>

Wenders, Wim. (1996) A trick of the light.

Historia del cine. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL194CDB5FB67309FA>

Metrópolis. <https://www.rtve.es/play/videos/metropolis/>