

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA
Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA
Edición y Montaje

DOCENTE RESPONSABLE
Ignacio Toribio

CUERPO DOCENTE
Maximiliano Lema – Auxiliar docente

Ciclo Lectivo:
2015

INDICE

I- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

II- OBJETIVOS DEL CURSO

III- CONTENIDOS

IV- METODOS DE EVALUACION

V- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

VI- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

VII- BIBLIOGRAFIA

I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN:

Edición y montaje

CÓDIGO

CICLO

2014

CARRERA

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

INSTITUTO

CIENCIAS HUMANAS

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS

Materia anual de 3º Año

CRÉDITO HORARIO SEMANAL

Tres (3) horas

CRÉDITO HORARIO TOTAL

Noventa y seis (96)

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR

Tener aprobado Diseño y Producción Audiovisual I y Técnicas de Grabación y Edición en Video

Tener regularizado Diseño y Producción Audiovisual II

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES DE CONSULTA

Lunes de 9 hs a 12 hs clases

Lunes de 13 hs a 17 hs consulta

Jueves de 9 hs a 14 hs consulta

Viernes de 9 hs a 14 hs consulta

II – OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES

1. Que los alumnos adquieran competencias teóricas y prácticas para la comprensión y realización de actividades de edición y montaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. Promover la adquisición de capacidades críticas para el análisis de materiales audiovisuales.
3. Promover la comprensión y elaboración de estrategias discursivas audiovisuales.
4. Promover un abordaje estético de lo audiovisual.
5. Que los alumnos reconozcan las particularidades del espacio y tiempo fílmicos.
6. Que los alumnos puedan reconocer diferentes posiciones teóricas frente a la narrativa audiovisual.
7. Promover la reflexión sobre las ideologías subyacentes en las diferentes concepciones del montaje

III – CONTENIDOS

UNIDAD 1: La edición y el montaje

Edición y montaje conceptos, similitudes y diferencias. La edición como proceso de pulido y acabado final. Correcciones técnicas. Ruidos de edición y de montaje. Recurrencia y redundancia. Los caracteres fundamentales de la imagen fílmica. Estructura visual y sonora: la audiovisión. El valor añadido. Sincronismo. Efectos empático y anempático. Composición del espacio visual y sonoro: dirección, distancia, forma, peso, equilibrio, agrupamientos. Tiempo visual y sonoro. El movimiento: real y aparente. Procesos de recorrido visual

UNIDAD 2: Elementos de la narrativa audiovisual

Características de la enunciación fílmica. Mostración y narración. Mostración escénica y fílmica. Deícticos audiovisuales. Sintagmática y paradigmática de la imagen secuencial. Propiedades cinematográficas del plano: aspectos fotográficos, encuadre y duración. Toma, escena y secuencia. Cuadro, campo y fuera de campo. Fragmentación y articulación del espacio escénico. Movimiento y ritmo. Elipsis: definición y variedades. Analogías plásticas y psicológicas. Transiciones. Continuidad o "*raccord*".

UNIDAD 3: El montaje audiovisual

Teorías del montaje: André Bazín, el montaje prohibido. La ontología de la imagen cinematográfica. Sergei Mikhailovich Eisenstein, el montaje de atracciones. Unidad de discurso y unidad de representación. El fragmento. Métodos de montaje según Eisenstein. Dziga Vertov, "el cine ojo". Dmytryk: el efecto montaje. Diferencia entre montaje y principios de montaje. Funciones del montaje. Objetos de montaje. Ideologías del montaje

UNIDAD 4: Formas narrativas y modelos de desarrollo

Acción documentalizante y acción ficcionalizante. Teorías miméticas y teorías diegéticas. La forma fílmica. La expectación fílmica: suspenso, sorpresa, curiosidad. Tipos de significados. Función, similitud y repetición. Historia y argumento. Las relaciones de causa y efecto. Orden, duración y frecuencia temporal. Formas narrativas y modelos de desarrollo. Cine de autor. Estilo. Estilo de montaje. Cuestionamiento de categorías analíticas vigentes desde el estilo de montaje cinematográfico de determinados autores contemporáneos. El flujo, alcance y profundidad de la información de la historia. Convenciones narrativas. El cine clásico de Hollywood. Sistemas formales no narrativos

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

La cátedra realizará tres tipos de evaluaciones:

1. **Asistencia:** Se realiza en cada clase dictada
2. **Evaluación práctica:** Preparación de un trabajo audiovisual grupal. Además 5 prácticos individuales. Para regularizar y promocionar todos deben estar aprobados.
3. **Evaluación teórica:** Se realizarán dos exámenes escritos, uno en la primera mitad del año y el otro en la segunda, con calificaciones individuales.
  - 15 de junio 1º parcial
  - 19 de octubre 2º parcial
  - 02 de noviembre recuperatorio

Para promocionar deben haber asistido al 70% de las clases, sacar 7 o más en ambos parciales y tener aprobados todos los trabajos prácticos. No hay recuperatorio para promocionar.

Para regularizar deber haber asistido al 50% de las clases, sacar 4 o más en cada parcial ó en el parcial recuperado y tener los prácticos aprobados

La materia también se puede rendir libre, es decir, cuando el alumno no cumpla con las exigencias mínimas para la regularización. Los alumnos en la condición de libre deben presentar todos los trabajos prácticos exigidos en el año y rendir un examen en forma escrita y oral.

REQUERIMIENTOS

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

1. Manual de montaje. Roy Thompson. Plot Ediciones. 2001. España. ((Biblioteca UNVM)
2. El lenguaje del cine – Marcel Martín – Editorial Geodisa (Biblioteca UNVM)
3. La audiovisión – Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Michel Chion – Editorial Paidós- 1º reimpresión 1998 – Barcelona (Biblioteca UNVM)
4. Análisis del film- Jaques Aumont / Michel Marie – Editorial Paidós - Comunicación 42 Cine – Impreso en Barcelona – 1990 (Biblioteca UNVM)
5. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Federico Fernández Díez - José Martínez Abadía. Paidós. 1998 (Biblioteca UNVM)
6. La imagen-movimiento - Estudios sobre cine1 - Gilles Deleuze - Paidós Comunicación – Impreso en España – 1984
7. El relato cinematográfico. Cine y narratología - André Gaudreault, François José - (Biblioteca UNVM)
8. Técnica del montaje cinematográfico. Karel Reisz. Editorial Aguilar. 1989 Buenos Aires. ((Biblioteca UNVM)
9. El arte cinematográfico. David Bordwell – Kristin Thompson. Ediciones Paidós. 1º edición. 1995. España. (Biblioteca UNVM)
10. El montaje cinematográfico. Vicente Sánchez-Biosca. Paidós Comunicación Cine. 1996 ((Biblioteca UNVM)
11. ¿Qué es el cine? – André Bazin – Libros de Cine – Ediciones Rialp – Madrid - 6º edición 2004 (Biblioteca UNVM)
12. Teoría y técnica cinematográficas. Sergei M. Eisenstein. Ediciones Rialp. Sexta edición 2002. Madrid (Biblioteca UNVM)
13. Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Jaques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet- (Biblioteca UNVM y PDF)
14. La narración en el cine de ficción. David Bordwell. Editorial Paidós. 1º edición. 1996. España (Biblioteca UNVM)
15. Hacia una filosofía de la fotografía- Vilém Flusser- Editorial Trillas- 1990 – México (Biblioteca UNVM y PDF)

16. La representación de la realidad - Cuestiones y conceptos sobre el documental -Bill Nichols – Editorial Paidós – 1º Edición 1997 –Barcelona
17. Videoculturas de fin de siglo. Alain Renaud – Comprender la imagen hoy. Nuevas imágenes, nuevo régimen de lo visible, nuevo imaginario
18. Una introducción a la cultura visual. Nicholas Mirzoeff – Piados Arte y Educación – Impreso en Barcelona (España) 2003

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

19. La imagen fija. Martine Joly – Biblioteca de la Mirada – Marzo de 2003 – Buenos Aires – Argentina. (Biblioteca UNVM)
20. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. Roland Barthes. Editorial Paidós Comunicación. Segunda reimpresión. Barcelona. 1995 (Biblioteca UNVM)
21. Dirección de documentales. 2da. Edición – 2001 – Madrid. Michael Rabiger - Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). (Biblioteca UNVM)
22. Técnicas de realización y producción de T.V. Gerald Millerson. IORTV. 1990. (Biblioteca UNVM)
23. Cultura y simulacro. Baudrillard, Jean Baudrillard- Traducido por Pedro Rovira Editorial Kairós, Barcelona, 1978 ((Biblioteca UNVM)
24. Ilusión y desilusión estética. Jean Baudrillard
25. Arthur Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación, volumen I. Edición de Roberto A. Aramayo. Fondo de Cultura económica. Círculo de Lectores. Impreso en España, 2003
26. Baecque, Antoine de (comp.), 2003, “La política de los autores”, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México.
27. Burche, Noël, 1998, “Praxis del cine”, Editorial Fundamentos, Madrid.
28. Casetti, Francesco, DI CHIO, Federico, 1996, “Cómo analizar un film”, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México.
29. Kiarostami, Abbas, 2003, “Una poética de lo real”, Malba- Colección Costantini, Museo de arte, Buenos Aires.
30. Nancy, Jean-Luc, 2008, “La evidencia del filme. El cine de Abbas Kiarostami”, Errata Naturae Ediciones, Madrid.
31. Sokurov, Aleksandr, 2004, “Elegias visuales”, Maldoror Ediciones, s.l.

32. Stam, Robert, 2001, "Teorías del cine", Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México.