

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
Lic. Maximiliano Lema – Auxiliar Docente**

**Ciclo Lectivo:
2016**

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

2EP4115

CICLO

2016

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 14 hs a 18 hs consulta

Martes de 9 hs a 17 hs consulta

Jueves de 10 hs a 12 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. 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 7 prácticos grupales. 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.
 - 06 de junio 1º parcial
 - 24 de octubre 2º parcial
 - 07 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.

V – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

07/03/2016	Presentación de la materia	Explicación del programa – Condiciones de cursado y Evaluaciones teóricas y prácticas
14/03/2016	Caracteres fundamentales de la imagen fílmica – Funciones creadoras de la cámara	1- Marcel Martin
21/03/2016	Superficies significantes e imágenes técnicas / Directores de fotografía	2- Vilem Flusser
28/03/2016	Elipsis: tipos - funciones - analogías plásticas y psicológicas	1- Marcel Martin
04/04/2016	La audiovisión	3. Michel Chion
11/04/2016	El relato cinematográfico	4- André Gaudreault / François Jost
18/04/2016	Teorías miméticas y teoría diegéticas de la narración	5- Bordwell. La narración en el cine de ficción
25/04/2016	Espacio y tiempo fílmico - Geografía creativa	6- Aumont. Estética del cine – Experimentos de Kuleshov
02/05/2016	El montaje cinematográfico	7- Sanchez Biosca
09/05/2016	Técnica del montaje cinematográfico / La continuidad o raccord Exámenes de Mayo: 16/5 al 21/5	8- Karel Reisz
16/05/2016	El montaje prohibido	9- Andre Bazin ¿Qué es el cine?
30/05/2016	El montaje de atracciones	10- Eisseinstein. Teoría y técnica cinematográfica
06/06/2016	1º Parcial	
13/06/2016	Entrega de notas 1º parcial. La forma fílmica	11. Bordwell. El arte Cinematográfico
20/06/2016	20 de Junio: Día de la bandera	
27/06/2016	Exámenes de Junio-Julio: 27/6 al 2/7	
04/07/2016	Vacaciones	
11/07/2016	Vacaciones	
18/07/2016	Vacaciones	
25/07/2016	Exámenes de Julio-Agosto: 01/8 al 06/8	
01/08/2016	Exámenes de Julio-Agosto: 25/7 al 30/8	
08/08/2016	TP1: Diferencia entre edición y montaje	
15/08/2016	Día de San Martín	
22/08/2016	TP2: Continuidad	
29/08/2016	TP3: Fragmentación y construcción del espacio fílmico	
05/09/2016	TP4: Elipsis, enlaces, transiciones, metáforas, símbolos y alternancias	
12/09/2016	Exámenes Septiembre 12/9 al 17/9	
05/09/2016	TP5: Ideologías del montaje	
26/09/2016	TP6: Cine de autor	
03/10/2016	TP7: Plano secuencia	
10/10/2016	Día de la Diversidad Cultural	
17/10/2016	La imagen-movimiento - Estudios sobre cine1	12. Giles Deleuze. La imagen- movimiento – Estudios sobre cine1
24/10/2016	2º Parcial	
31/10/2016	Entrega de notas y evacuación de dudas	
07/11/2016	Recuperatorio	
14/11/2016	Feriado trasladable: Día de la Soberanía Nacional	
21/11/2016	Entrega de notas finales	
28/11/2016	Exámenes de Diciembre: del 29/11 al 05 del 12	

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Lineamientos de enseñanza: Tal como se detalla en el cronograma de actividades se ha establecido el desarrollo de un autor por clase teórica asociado a un/unos temas del programa de la materia. El objetivo es que los alumnos se acostumbren a manejar diferentes fuentes bibliográficas, comprenderlas y contrastarlas. En los textos se puede tomar contacto con diversos léxicos relacionados con la edición y montaje y la práctica audiovisual como así diferentes acepciones para el mismo término en virtud del contexto teórico en el que es empleado.

Además con cada autor se entrega a los alumnos una guía de lectura para que no omitan ejes o conceptos importantes.

Por otra parte, para una mejor integración de las clases teóricas, se han planificado 7 trabajos prácticos relacionados con temas troncales de la materia y la bibliografía.

Lineamientos de evaluación: la evaluación de los 2 (dos) parciales y el recuperatorio será realizada por el docente a cargo de la materia, Ignacio Toribio. En este sentido 6 (seis) autores de la bibliografía básica integrarán cada uno de los parciales, 12 (doce) en total. En lo que respecta a los trabajos prácticos se efectuará una evaluación conjunta con el Auxiliar docente, Maximiliano Lema. Además la presencia en las clases y la participación en las mismas contribuirá a la formación de un concepto de los alumnos.

VII – BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

1. Análisis del film- Jaques Aumont / Michel Marie – Editorial Paidós - Comunicación 42 Cine – Impreso en Barcelona – 1990 (Biblioteca UNVM)
2. El arte cinematográfico. David Bordwell – Kristin Thompson. Ediciones Paidós. 1º edición. 1995. España. (Biblioteca UNVM)
3. El lenguaje del cine – Marcel Martín – Editorial Geodisa (Biblioteca UNVM)
4. El montaje cinematográfico. Vicente Sánchez-Biosca. Paidós Comunicación Cine. 1996 ((Biblioteca UNVM)
5. El relato cinematográfico. Cine y narratología - André Gaudreault, François José - (Biblioteca UNVM)
6. Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Jaques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet- (Biblioteca UNVM y PDF)
7. Hacia una filosofía de la fotografía- Vilém Flusser- Editorial Trillas- 1990 – México (Biblioteca UNVM y PDF)
8. La audiovisión – Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Michel Chion – Editorial Paidós- 1º reimpresión 1998 – Barcelona (Biblioteca UNVM)
9. La imagen-movimiento - Estudios sobre cine1 - Gilles Deleuze - Paidós Comunicación – Impreso en España – 1984
10. La narración en el cine de ficción. David Bordwell. Editorial Paidós. 1º edición. 1996. España (Biblioteca UNVM)
11. La representación de la realidad - Cuestiones y conceptos sobre el documental -Bill Nichols – Editorial Paidós – 1º Edición 1997 –Barcelona
12. Manual básico de lenguaje y narrativa audio<visual. Federico Fernández Díez - José Martínez Abadía. Paidós. 1998 (Biblioteca UNVM)
13. Manual de montaje. Roy Thompson. Plot Ediciones. 2001. España. (Biblioteca UNVM)
14. ¿Qué es el cine? – André Bazin – Libros de Cine – Ediciones Rialp – Madrid - 6º edición 2004 (Biblioteca UNVM)
15. Técnica del montaje cinematográfico. Karel Reisz. Editorial Aguilar. 1989 Buenos Aires. ((Biblioteca UNVM)

16. Teoría y técnica cinematográficas. Sergei M. Eisenstein. Ediciones Rialp. Sexta edición 2002. Madrid (Biblioteca UNVM)
17. Una introducción a la cultura visual. Nicholas Mirzoeff – Piados Arte y Educación – Impreso en Barcelona (España) 2003. (Biblioteca UNVM)
18. Videoculturas de fin de siglo. Alain Renaud – Comprender la imagen hoy. Nuevas imágenes, nuevo régimen de lo visible, nuevo imaginario. (Biblioteca UNVM)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

19. Cómo analizar un film. Casetti, Francesco, DI CHIO, Federico, 1996, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México.
20. Cultura y simulacro. Jean Baudrillard- Traducido por Pedro Rovira Editorial Kairós, Barcelona, 1978 ((Biblioteca UNVM)
21. Dirección de documentales. 2da. Edición – 2001 – Madrid. Michael Rabiger - Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). (Biblioteca UNVM)
22. Elegías visuales. Sokurov, Aleksandr, 2004, Maldoror Ediciones, s.l.
23. El mundo como voluntad y representación, volumen I. Arthur Schopenhauer. Edición de Roberto A. Aramayo. Fondo de Cultura económica. Círculo de Lectores. Impreso en España, 2003
24. Ilusión y desilusión estética. Jean Baudrillard
25. La evidencia del filme. Nancy, Jean-Luc, 2008. El cine de Abbas Kiarostami”, Errata Naturae Ediciones, Madrid.
26. La imagen fija. Martine Joly – Biblioteca de la Mirada – Marzo de 2003 – Buenos Aires – Argentina. (Biblioteca UNVM)
27. La política de los autores. Baecque, Antoine de (comp.), 2003, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México.
28. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. Roland Barthes. Editorial Paidós Comunicación. Segunda reimpresión. Barcelona. 1995 (Biblioteca UNVM)
29. Praxis del cine. Burche, Noël, 1998, Editorial Fundamentos, Madrid.
30. Técnicas de realización y producción de T.V. Gerald Millerson. IORTV. 1990. (Biblioteca UNVM)
31. Teorías del cine. Stam, Robert, 200. Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México.

32. Una poética de lo real. Kiarostami, Abbas, 2003, Malba- Colección Costantini, Museo de arte, Buenos Aires.