

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

**INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS
HUMANAS**

CARRERA

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA

Edición y Montaje

DOCENTE RESPONSABLE

Jefe de Trabajos Prácticos a cargo

Lic. Carlos M. Lema

AYUDANTE DE ALUMNO

Favio Suarez

CICLO LECTIVO:

2017

ÍNDICE

- I- Identificación del programa**
- II- Objetivos del curso**
- III- Contenidos**
- IV- Métodos de evaluación**
- V- Cronograma de actividades**
- VI- Lineamientos metodológicos**
- VII- Bibliografía obligatoria completa**
- VIII- Bibliografía ampliatoria**

Denominación:

Edición y montaje

Código:

2EP4115

Ciclo:

2017

Carrera:

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

Instituto:

Ciencias Humanas

Ubicación en el programa de estudios:

Materia anual de 3º Año

Crédito horario semanal:

3 (tres) horas

Crédito horario total:

96 (Noventa y seis) horas

Condiciones para cursar - rendir:

Para cursar: tener aprobado Diseño y Producción Audiovisual I y Técnicas de Grabación y Edición en Video. Tener regularizado Diseño y Producción Audiovisual II

Para Rendir: tener aprobado Diseño y Producción Audiovisual II

Días y horarios de clases de consulta:

Clases: lunes de 14 hs a 17 hs.

Consulta: miércoles de 14 hs a 16 hs.

II - OBJETIVOS DEL CURSO

El espacio curricular ofrece un recorrido sobre los distintos modos de abordar las actividades de edición y montaje en sus dimensiones técnica, realizativa y teórica. De esta manera, se pretende llevar adelante una profundización de esta área específica de la realización en tanto factor determinante de la construcción del relato y la narrativa audiovisual.

Objetivo general

- Promover la adquisición de competencias prácticas y teóricas para la realización y comprensión de actividades de edición y montaje.

Objetivos específicos

- Incentivar la elaboración y comprensión de estrategias discursivas audiovisuales.
- Fomentar el reconocimiento de herramientas y técnicas para la construcción del espacio y el tiempo fílmico.
- Lograr que los estudiantes reconozcan diferentes posiciones teóricas frente a la narrativa audiovisual enfocadas desde el montaje.
- Promover la reflexión sobre las concepciones subyacentes en las diferentes concepciones del montaje.

III - CONTENIDOS

Unidad 1: Introducción general a la edición y el montaje

Edición y montaje: conceptos, similitudes y diferencias. La edición como proceso mecánico y etapa final de la producción. Correcciones técnicas. Ruidos de edición y ruidos de montaje. Definiciones del montaje. Objetos de montaje. Funciones de montaje. Tipos de montaje.

Bibliografía obligatoria

- Aumont, Jacques et al, *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 2005.
- Fernández Díez, Federico, Martínez Abadía, José, *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*, Barcelona, Paidós, 1998.
- Martin, Marcel, *El lenguaje del cine*, Barcelona, Gedisa, 2005.

Unidad 2: La continuidad y la construcción del espacio - tiempo fílmico

Espacio fílmico: campo y fuera de campo, cuadro y fuera de cuadro. Técnicas de profundidad. El concepto de plano. El papel del sonido: valor añadido. Elipsis. Enlaces y transiciones. Metáforas y símbolos. Justificación psicológica del montaje. Continuidad: tipos de continuidad, reglas mecánicas y dramáticas de continuidad o *raccord*.

Bibliografía obligatoria

- Aumont, Jacques et al, *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 2005.
- Chion, Michel, *La Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Buenos Aires, Paidós, 2008.
- Fernández Díez, Federico, Martínez Abadía, José, *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*, Barcelona, Paidós, 1998.
- Martin, Marcel, *El lenguaje del cine*, Gedisa, Barcelona, Gedisa, 2005.
- Reisz, Karel, *Técnica del montaje cinematográfico*, Madrid, Taurus, 1989.

Unidad 3: El papel del montaje en la narrativa audiovisual

Características del relato cinematográfico: definición de relato, mostración y narración, doble relato. Enunciación fílmica: deícticos audiovisuales, narradores y subnarradores. Revisión del montaje continuo. Acción documentalizante y acción ficcionalizante. El punto de vista: focalización, ocularización y auricularización. La forma fílmica. La expectación fílmica: suspenso, sorpresa, curiosidad. Función, similitud y repetición. Historia y argumento. Las relaciones de causa y efecto. Orden, duración y frecuencia temporal. Formas narrativas y modelos de desarrollo.

Bibliografía obligatoria

- Bordwell, David, Thompson, Kristin, *El arte cinematográfico*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 1995.
- Gaudreault, André, François, Jost, *El relato cinematográfico*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 1995.
- Sánchez-Biosca, Vicente, *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*, Madrid, Paidós, 2010.

Unidad 4: Teorías del montaje

André Bazin: ontología de la imagen fotográfica, montaje prohibido. Sergei Eisenstein: el principio cinematográfico, métodos de montaje, palabra e imagen, montajes y atracciones. Ideologías de montaje. Paradojas de los enfoques técnico e histórico. Panorama general de las teorías del montaje.

Bibliografía obligatoria

- Aumont, Jacques et al, *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 2005.
- Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 2004.
- Eisenstein, Sergei, *La forma del cine*, México, Siglo Veintiuno Editores, 2010.
- Eisenstein, Sergei, *El sentido del cine*, México, Siglo Veintiuno Editores, 2013.
- Sánchez-Biosca, Vicente, *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*, Madrid, Paidós, 2010.

IV - MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Condiciones de cursado – regularización – aprobación

La cátedra realizará tres tipos de evaluaciones:

- **Asistencia:** se realiza en cada clase dictada.
- **Evaluación práctica:** a partir de 6 (seis) trabajos prácticos grupales.
- **Evaluación teórica:** mediante dos exámenes parciales escritos, uno en la primera mitad del año y otro en la segunda, con calificaciones individuales.

Para alcanzar la condición **promocional**, los estudiantes deben asistir al menos al 80% de las clases, sacar 7 (siete) o más en ambos exámenes parciales sin posibilidad de recuperar, y tener un promedio de 7 (siete) o más, con nota no menor a 6 (seis), en todos los trabajos prácticos con posibilidad de recuperarlos. La promoción es directa, es decir, los estudiantes que alcanzan esta condición no deben rendir examen final.

Para obtener la condición de estudiante **regular**, deben asistir al menos al 60% de las clases, sacar un promedio de 4 (cuatro) o más en los exámenes parciales, con posibilidad de recuperar uno de los dos, y tener aprobados 5 (cinco) de los 6 (seis) trabajos prácticos con posibilidad de recuperarlos. El estudiante regular debe rendir un examen final oral y obtener una nota de 4 (cuatro) o más para la aprobación.

El estudiante de condición **libre** es aquel que no cumple con las exigencias mínimas asistenciales, prácticas y teóricas para la regularización. Para rendir el examen final en esta condición, es necesario entregar y aprobar todos los trabajos prácticos al menos una semana antes de la instancia evaluativa. Esta última, a su vez, cuenta con una parte escrita y otra oral, en las cuales se debe alcanzar una nota de 4 (cuatro) o más para la aprobación.

V - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

- Marzo – abril:
Unidad I; Trabajo práctico I “El trabajo del editor/ montajista”.
- Mayo – junio:
Unidad II; Trabajo práctico II “Espacio fílmico”; Trabajo práctico III “Elipsis, enlaces, transiciones, símbolos, metáforas y alternancias”; Trabajo práctico IV “Continuidad”; Examen parcial I.
- Agosto – septiembre:
Unidad III; Trabajo práctico V “Forma fílmica y punto de vista”.
- Octubre – noviembre:
Unidad IV; Trabajo práctico VI “Ideologías del montaje”; Examen parcial II; Recuperatorio.

VI - LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Las clases se organizan en dos grandes bloques: el primero de ellos está dedicado a la exposición teórica y analítica de los diversos autores que figuran en la bibliografía, apoyando el desarrollo con ejemplos audiovisuales específicos de cada temática, de modo tal que se pueda visualizar de manera clara qué es lo que se pretende trabajar y cómo es posible resolver las diversas propuestas de montaje. El segundo bloque es de carácter práctico y se orienta a la aplicación concreta de lo estudiado en la primera parte, a través de la realización de los diversos trabajos prácticos, de su visualización en clase y de su análisis en común por el conjunto del curso. Se considera de gran importancia en este segmento el trabajo en equipo y la participación a través de opiniones que conduzcan a debates.

Además de las clases presenciales, se propone también la creación de un grupo cerrado de *Facebook* con el fin de compartir información relevante, textos adicionales a la materia y diversos videos con ejemplos de lo visto en clase.

VII - BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA COMPLETA

- Aumont, Jacques et al, *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 2005.
- Bordwell, David, Thompson, Kristin, *El arte cinematográfico*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 1995.
- Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 2004.
- Chion, Michel, *La Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Buenos Aires, Paidós, 2008.
- Eisenstein, Sergei, *La forma del cine*, México, Siglo Veintiuno Editores, 2010.
- Eisenstein, Sergei, *El sentido del cine*, México, Siglo Veintiuno Editores, 2013.
- Fernández Díez, Federico, Martínez Abadía, José, *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*, Barcelona, Paidós, 1998.
- Gaudreault, André, François, Jost, *El relato cinematográfico*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 1995.
- Martin, Marcel, *El lenguaje del cine*, Barcelona, Gedisa, 2005.
- Reisz, Karel, *Técnica del montaje cinematográfico*, Madrid, Taurus, 1989.
- Sánchez-Biosca, Vicente, *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*, Madrid, Paidós, 2010.

VIII - BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- Bordwell, David, *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Bresson, Robert, *Notas sobre el cinematógrafo*, Madrid, Árdora, 1997.

- Burch, Noël, *Praxis del cine*, Madrid, Fundamentos, 1998.
- Casetti, Francesco, Di Chio, Federico, *Cómo analizar un film*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 1996.
- Eisenstein, Sergei, *Teoría y técnica cinematográfica*, Madrid, Rialp, 2002.
- Gómez Tarín, Francisco, *Cine contemporáneo*, s/d.
- Katz, Steven, *Dirección 1: Plano a plano. De la idea a la pantalla*, Madrid, Plot, 2000.
- Pinel, Vincent, *El montaje. El espacio y el tiempo del filme*, Barcelona, Paidós, 2004.
- Romagosa I Ramió, Joaquim, Alsina Thevenet, Homero, *Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones*, Madrid Cátedra, 2010.
- Stam, Robert, *Teorías del cine. Una introducción*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 2001.
- VVAA, *Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina*, Buenos Aires, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA), 2016.