

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

**Universidad
Nacional
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:

2018

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**

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Denominación: Edición y montaje.

Código: 2EP4115.

Ciclo: 2018.

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: clases: lunes de 14 a 17 horas. Consulta: miércoles de 14 a 16 horas.

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. El montaje como principio latente a través de todo el proceso realizativo. Correcciones técnicas. Definiciones del montaje. Objetos de montaje. Funciones de montaje. Tipos de montaje. Breve historia del surgimiento, conformación y estabilización del principio 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

Paradojas de los enfoques técnico e histórico acerca de la inscripción del montaje en el fenómeno cinematográfico. Revisión del montaje continuo. Características del relato cinematográfico: definición de relato, mostración y narración, doble relato. Acción documentalizante y acción ficcionalizante. Enunciación fílmica: deícticos audiovisuales, narradores y subnarradores. 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.

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.

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 con posibilidad de recuperar uno de los dos, 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. El estudiante promocional debe rendir un coloquio en la instancia de examen final y obtener nota de 4 (cuatro) o más para la aprobación.

Para obtener la condición de estudiante **regular**, deben asistir al menos al 60% de las clases, sacar 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 de todos los contenidos propuestos en el programa 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

Fecha	Unidad	Clase	Trabajo Práctico
05/03	1: Introducción general a la edición y el montaje	Presentación general del Espacio Curricular y del Programa. Edición y montaje: conceptos, similitudes y diferencias. La edición como proceso mecánico y etapa final de la producción. El montaje como principio latente a través de todo el proceso realizativo. Correcciones técnicas	1: El trabajo del editor/ montajista
12/03		Definiciones del montaje. Objetos de montaje. Funciones de montaje	
19/03		Tipos de montaje. Breve historia del surgimiento, conformación y estabilización del principio de montaje	
26/03	2: La continuidad y la construcción del espacio - tiempo fílmico	Espacio fílmico: campo y fuera de campo, cuadro y fuera de cuadro	2: Espacio fílmico
02/04		Feriado	
09/04		Técnicas de profundidad. El concepto de plano	
16/04		El papel del sonido: valor añadido	3: Elipsis, enlaces, símbolos, metáforas y alternancias
23/04		Elipsis. Enlaces y transiciones	
30/04		Metáforas y símbolos	
07/05		Justificación psicológica del montaje. Continuidad: tipos de continuidad, reglas mecánicas y dramáticas de continuidad o <i>raccord</i>	4: Continuidad
14/05		Turno de examen	
21/05	3: El papel del montaje en la narrativa audiovisual	Clase de consulta general	
28/05		Primer examen parcial	
04/06		Paradojas de los enfoques técnico e histórico acerca	

		de la inscripción del montaje en el fenómeno cinematográfico	
11/06		Revisión del montaje continuo	
18/06		Características del relato cinematográfico: definición de relato	
25/06		Características del relato cinematográfico: mostración y narración, doble relato. Acción documentalizante y acción ficcionalizante	
02/07		Turno de examen	
09/07		Receso	
16/07		Receso	
23/07		Turno de examen	
30/07		Turno de examen	
06/08	3: El papel del montaje en la narrativa audiovisual	Enunciación fílmica: deícticos audiovisuales, narradores y subnarradores	5: Forma fílmica y punto de vista
13/08		El punto de vista: focalización, ocularización y auricularización	
20/08		Feriado	
27/08		La forma fílmica. La expectación fílmica: suspenso, sorpresa, curiosidad. Función, similitud y repetición	
03/09		Historia y argumento. Las relaciones de causa y efecto. Orden, duración y frecuencia temporal. Formas narrativas y modelos de desarrollo	
10/09		Turno de examen	
17/09	4: Teorías del montaje	André Bazín: ontología de la imagen fotográfica	
24/09		André Bazín: montaje prohibido	
01/10		Sergei Eisenstein: el principio cinematográfico, métodos de montaje	

08/10		Sergei Eisenstein: palabra e imagen, montajes y atracciones	
15/10		Feriado	
22/10		Ideologías de montaje	6: Ideologías del montaje
29/10		Clase de consulta general	
05/11		Segundo examen parcial	
12/11		Recuperatorio de los exámenes parciales	
19/11		Feriado	
26/11		Sin clase	
03/12		Turno de examen	
17/12		Turno de examen	

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.
- GOMÉZ TARÍN, Francisco: Cine contemporáneo. Material de la asignatura “Modos de representación en el Cine Contemporáneo” de la Universidad Jaume I de Castellón, Castellón de la Plana, 2003-2006.
- 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.
- Romagurea 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.
- Truffaut, François, *El cine según Hitchcock*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2016.
- VVAA, *Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina*, Buenos Aires, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA), 2017.