

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

AUXILIAR DOCENTE GRADUADO

Lic. Eric Muzart

CICLO LECTIVO:

2019

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: Instituto Académico Pedagógico de 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. 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.
- 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

El espacio curricular 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 cada uno, 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 cada uno, 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
11/03	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
18/03		Definiciones del montaje.	
25/03		Breve historia del surgimiento, conformación y estabilización del principio de montaje	
01/04		Tipos de montaje.	
08/04		Objetos de montaje. Funciones de montaje	
15/04	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
22/04		Técnicas de profundidad. El concepto de plano	
29/04		Elipsis. Enlaces y transiciones	3: Elipsis, enlaces, transiciones, símbolos, metáforas y alternancias
06/05		Metáforas y símbolos	
13/05		Justificación psicológica del montaje. Continuidad: tipos de continuidad, reglas mecánicas y dramáticas de continuidad o <i>raccord</i>	4: Continuidad
20/05		Turno de examen	
27/05		Clase de consulta general	
03/06		Primer examen parcial	
10/06		Recuperatorio del primer examen parcial	
17/06		Feriado	
24/06		Sin clases	
01/07	Turno de examen		
08/07	Receso de invierno		

15/07		Receso	
22/07		Turno de examen	
29/07		Turno de examen	
05/08	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.	5: Forma fílmica y punto de vista
12/08		Características del relato cinematográfico: definición de relato, mostración y narración, doble relato. Acción documentalizante y acción ficcionalizante.	
19/08		Feriado	
26/08		Enunciación fílmica: deícticos audiovisuales, narradores y subnarradores	
02/09		El punto de vista: focalización, ocularización y auricularización	
09/09		Turno de examen	
16/09		La forma fílmica. La expectación fílmica: suspenso, sorpresa, curiosidad. Función, similitud y repetición	
23/09		Historia y argumento. Las relaciones de causa y efecto. Orden, duración y frecuencia temporal. Formas narrativas y modelos de desarrollo	
30/09	4: Teorías del montaje	André Bazín: ontología de la imagen fotográfica	6: Ideologías del montaje
07/10		André Bazín: montaje prohibido	
14/10		Sergei Eisenstein: el principio cinematográfico, métodos de montaje	
21/10		Sergei Eisenstein: palabra e imagen,	

		montajes y atracciones. Ideologías de montaje	
28/10		Clase de consulta general	
04/11		Segundo examen parcial	
11/11		Recuperatorio del segundo examen parcial	
18/11		Feriado	
25/11		Sin clases	

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.
- 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.
- Chion, Michel, *La Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Buenos Aires, Paidós, 2008.
- 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.