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: 2021

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: 2021.

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: jueves 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

- Fomentar el reconocimiento de herramientas, técnicas y métodos para la construcción del sentido, el espacio y el tiempo fílmico desde el montaje.
- Incentivar la elaboración y comprensión de estrategias discursivas audiovisuales a partir del uso del montaje.
- 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. 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: Construcción del espacio - tiempo fílmico y continuidad

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. Enunciación fílmica: deícticos audiovisuales, narradores y subnarradores. La forma fílmica: definición y principios. 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 Bazín: 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 dictada¹.
- 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.

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 de forma individual 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.

¹ Debido a la situación de pandemia causada por el virus Covid-19, la asistencia como criterio de evaluación permanecerá en suspenso.

V - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha	Unidad	Clase	Trabajo Práctico
22/03	1: Introducción general a la edición y el	Presentación general del Espacio Curricular. 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.	1: Tipos de montaje
29/03	montaje	Definiciones del montaje. Tipos de montaje.	
05/04		Breve historia del surgimiento, conformación y estabilización del principio de montaje.	
12/04		Objetos de montaje. Funciones de montaje.	
19/04		Espacio fílmico: campo y fuera de campo, cuadro y fuera de cuadro	2: Espacio fílmico
26/04		Técnicas de profundidad. El concepto de plano	
03/05		Elipsis. Enlaces y transiciones.	3: Elipsis, enlaces, transiciones, símbolos y metáforas
10/05		Metáforas y símbolos	
17/05	2: Continuidad y construcción del espacio - tiempo fílmico	Justificación psicológica del montaje. Continuidad: tipos de continuidad, reglas mecánicas y dramáticas de continuidad o <i>raccord</i>	
24/05		Feriado	4: Continuidad
31/05		Clase de consulta general	
07/06 14/06		Primer examen parcial Recuperatorio del primer examen parcial	
21/06		Sin clases	
28/06		Turno de examen	
05/07		Turno de examen	
12/07		Receso	

26/07		Turno	
02/08		Paradojas de los	
		enfoques técnico e	
		histórico acerca de la	
		inscripción del	
		montaje en el fenómeno	
		cinematográfico.	
09/08		Revisión del montaje	
		continuo.	
16/08		Feriado	
		Características del relato	
00/00		cinematográfico:	
23/08		definición de relato,	
		mostración y narración,	
		doble relato.	
		Características del relato	
30/08		cinematográfico:	
	3: El papel del	mostración y narración, doble relato.	
	montaje en la narrativa	Enunciación fílmica:	
	audiovisual	deícticos audiovisuales,	
06/09	auulovisuai	narradores y	
		subnarradores.	
		La forma fílmica. La	
		expectación fílmica:	
13/09		suspenso, sorpresa,	
10,00		curiosidad. Función,	
		similitud y repetición.	
20/09		Turno de examen	
27/09		Feriado	5: Forma fílmica
		Historia y argumento.	
		Las relaciones de causa	
04/40		y efecto. Orden, duración	
04/10		y frecuencia temporal.	
		Formas narrativas y	
		modelos de desarrollo	
11/10		Feriado	
	4: Teorías del montaje	André Bazín: ontología	
18/10		de la imagen fotográfica.	
		Montaje prohibido	
25/10		Sergei Eisenstein: el	
		principio cinematográfico,	6: Ideologías del
		métodos de montaje	montaje
01/11		Sergei Eisenstein:	•
		palabra e imagen, montajes y atracciones.	
		Ideologías de montaje	
08/11		Segundo examen parcial	
00/11		Soguinas oxamon parolai	

15/11	Recuperatorio del	
	segundo examen parcial	
22/11	Feriado	

VI - LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

A causa de la pandemia generada por el virus Covid-19, y en acuerdo con la decisión de la Universidad, las clases se desarrollarán, al menos durante el primer cuatrimestre de 2021, de manera virtual y a distancia. Los medios para el desenvolvimiento de las clases serán básicamente dos: por un lado, la plataforma Moodle con que cuenta la UNVM, en la cual se compartirá la bibliografía, ejemplos audiovisuales, apuntes de clase desarrollados por los docentes y también las diferentes instancias evaluativas, tanto prácticas como teóricas; por otro lado, se realizarán encuentros sincrónicos semanales a través de videoconferencias canalizadas por la aplicación Meet de Google.

Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que los estudiantes realicen actividades prácticas de tipo presencial, tanto en los espacios de la UNVM como fuera de ella, en la medida en que la situación y la disponibilidad de recursos lo permita.

Al margen de este contexto, las clases se organizarán en dos grandes bloques: el primero de ellos estará 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 y del 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.

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 Tarin, 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.