

**Universidad
Nacional
Villa María**

**Universidad Nacional de Villa María
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas**

CARRERA

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA

Montaje

EQUIPO DOCENTE

Jefe de Trabajos Prácticos a cargo

Lic. Carlos M. Lema

Auxiliar Docente

Lic. Lautaro Aguirre

CICLO LECTIVO

2024

ÍNDICE

- 1. Identificación del programa**
- 2. Objetivos del curso**
- 3. Contenidos**
- 4. Métodos de evaluación**
- 5. Cronograma de actividades**
- 6. Lineamientos metodológicos**
- 7. Bibliografía obligatoria completa**
- 8. Bibliografía ampliatoria**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Denominación: Montaje

Código: 41-16

Ciclo: 2024

Carrera: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

Instituto: Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas

Ubicación en el programa de estudios: 2º año, 2º cuatrimestre

Crédito horario semanal: 4 (cuatro) horas

Crédito horario total: 64 (sesena y cuatro) horas

Condiciones para cursar: tener regularizado Tecnologías de postproducción audiovisual

Condiciones para rendir: tener aprobado Tecnologías de postproducción audiovisual

Días y horarios de clases: lunes de 9 a 13 horas. Consulta: jueves de 14 a 16 horas

2. OBJETIVOS DEL CURSO

El Espacio Curricular ofrece un recorrido sobre los distintos modos de abordar el montaje en sus dimensiones realizativa y teórica. En este sentido, se pretende llevar adelante una profundización de este área específica de la realización en tanto factor determinante de la construcción del sentido, la forma, el ritmo y la búsqueda de un estilo audiovisual.

Objetivo general

- Promover la adquisición de competencias prácticas y teóricas para la realización y comprensión de la actividad del montaje audiovisual.

Objetivos específicos

- Familiarizar a los estudiantes en el universo del montaje a partir del reconocimiento de sus principales objetos y acciones, así como también del rol o roles que asume la figura del montajista.
- Fomentar el reconocimiento de herramientas, técnicas y métodos para la construcción del sentido, el espacio, el tiempo, el ritmo y la forma audiovisual desde el montaje.
- Incentivar la comprensión y asimilación de los modelos de montaje desarrollados a lo largo de la historia audiovisual.
- Promover la búsqueda, creación y desarrollo de criterios de montaje para orientar y componer un audiovisual.

3. CONTENIDOS

Unidad 01: Introducción general al montaje

El rol de montajista: alcances y competencias. Entre la intuición y la reflexión, entre el *decoupage* y el *collage*.

Definición de montaje: de la actividad técnica al principio regulador de una práctica.

Objetos de montaje: el plano, objetos de medida inferior, superior y no coincidentes con el plano. Modalidades de acción: orden, duración y yuxtaposición.

Bibliografía obligatoria

- Amiel, Vincent (2005). "Introducción: la cuestión del desglose". En *Estética del montaje*, Madrid: Abada.
- Aumont, Jacques et al (2005). "Capítulo 2: el montaje". En *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- VVAA (2017). *Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina*, Buenos Aires: Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA).

Unidad 02: Funciones del montaje

La creación de sentido: efecto Kulechov, montaje productivo.

El espacio: geografía creativa, espacio fílmico.

El tiempo en el plano: ralentí, acelerado, inversión, detención.

El tiempo en la estructura: linealidad, alternancias y paralelismos.

El ritmo: factores que definen la rapidez y la lentitud, la aceleración y la desaceleración y la matización temporal.

Figuras retóricas audiovisuales: elipsis, enlaces y transiciones.

Expectativas formales: suspenso, sorpresa y curiosidad.

Bibliografía obligatoria

- Aumont, Jacques et al (2005). "Capítulo 1: el filme como representación visual y sonora". En *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.

- Aumont, Jacques et al (2005). “Capítulo 2: el montaje”. En *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Bordwell, David, Thompson, Kristin (1995). “Capítulo 2: el significado de la forma fílmica”. En *El arte cinematográfico*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Fernández Díez, Federico, Martínez Abadía, José (1998). “Capítulo 13: montaje y edición”. En *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*, Barcelona: Paidós.
- Martin, Marcel (2005). “Capítulo 4: las elipsis”. En *El lenguaje del cine*, Barcelona: Gedisa.
- Martin, Marcel (2005). “Capítulo 5: enlaces y transiciones”. En *El lenguaje del cine*, Barcelona: Gedisa.
- Martin, Marcel (2005). “Capítulo 8: el montaje”. En *El lenguaje del cine*, Barcelona: Gedisa.

Unidad 3: Modelos de montaje y nuevas tendencias

Modelo de representación institucional: reglas y usos de la continuidad o *raccord*, justificaciones psicológicas del montaje continuo.

Modelo baziniano: vocación “realista y reproductiva” del cine, ontología de la imagen cinematográfica, montaje prohibido, composición en profundidad y plano secuencia.

Modelo eisensteniano: vocación “intelectual y productiva” del montaje, el fragmento y el conflicto, montaje soberano, la influencia sobre el espectador.

Nuevas tendencias de montaje.

Bibliografía obligatoria

- Aumont, Jacques et al (2005). “Capítulo 2: el montaje”. En *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Lema, Carlos M. (2023). *Modelo de representación institucional. Texto para el Espacio Curricular Montaje*, Villa María: Lic. en Diseño y Producción Audiovisual - UNVM.

- Marimón, Joan (2022). “Capítulo 3: el montaje clásico”. En *El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla*, Barcelona: Ediciones Universidad de Barcelona.
- Marimón, Joan (2022). “Capítulo 4: breve historia del montaje”. En *El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla*, Barcelona: Ediciones Universidad de Barcelona.
- Murch, Walter (2003). “Capítulos 13 a 15”. En *En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*, Madrid: Ocho y Medio.
- Reisz, Karel (1987). “Capítulo 14: el montaje del film”. En *Técnica del montaje cinematográfico*, Madrid: Taurus.

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Condiciones de cursado, regularización y aprobación

Para alcanzar la condición **promocional**, los estudiantes deben:

- Asistir al menos al 80% de las clases.
- Obtener un promedio de 7 (siete) o más, con nota no menor a 6 (seis), en los exámenes parciales, sin posibilidad de recuperarlos.
- Lograr un promedio de 7 (siete) o más, con nota no menor a 4 (cuatro), en los trabajos prácticos con posibilidad de recuperarlos.
- Un 20% de la calificación final se derivará de la participación activa en las clases prácticas.
- La promoción es directa.

Para obtener la condición de estudiante **regular**, deben:

- Asistir al menos al 60% de las clases.
- Aprobar al menos 2 (dos) de los exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro), sin posibilidad de recuperarlos.
- Aprobar todos los trabajos prácticos con nota mínima de 4 (cuatro), con posibilidad de recuperarlos.
- Un 20% de la calificación final se derivará de la participación activa en las clases prácticas.

- 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, teóricas y prácticas para la regularización. Para rendir el examen final en esta condición, es imprescindible que se comuniquen previamente con el cuerpo docente a cargo del Espacio Curricular, quien indicará el procedimiento a seguir. En líneas generales, 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, consta de una parte escrita en la cual se debe alcanzar una nota de 4 (cuatro) o más para la aprobación.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad	Fecha	Clase	Trabajo práctico
01	05/08	Presentación del Espacio Curricular. El rol de montajista: alcances y competencias.	
	12/08	Introducción al montaje: principio, objetos y modalidades de acción.	
	19/08	Introducción al montaje: principio, objetos y modalidades de acción.	Tp 01 <i>Cutting, Editing, Decoupage</i> y <i>Collage</i> (escrito)
02	26/08	Parcial 01. Funciones del montaje: el trabajo sobre el sentido y el espacio.	
	02/09	Funciones del montaje: el trabajo el tiempo.	
	09/09	Funciones del montaje: el trabajo sobre el ritmo y las figuras retóricas audiovisuales.	
	16/09	EXÁMENES	Tp 02 Collage audiovisual (realizativo)
03	23/09	Parcial 02. Modelo de representación institucional.	
	30/09	Modelo de representación institucional.	
	07/10	Modelo baziniano.	
	14/10	Modelo eisensteniano.	Tp final – Etapa 01 (realizativo)
	21/10	Parcial 03. Nuevas tendencias del montaje.	
	28/10	Seguimiento por grupos del Tp final	
	04/11	Seguimiento por grupos del Tp final	
11/11	Seguimiento por grupos del Tp final	Tp final – Etapa 02 (realizativo)	

6. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Las clases se organizarán en tres bloques. En el primero, de carácter expositivo, se llevará adelante un breve repaso de lo trabajado en el encuentro previo y una introducción a la actividad que se realizará a continuación. En el segundo bloque, de carácter práctico, se llevarán a cabo las actividades delineadas al inicio de la clase. Las mismas consistirán en la resolución de ciertas situaciones de montaje partiendo de los conocimientos ya adquiridos por los estudiantes a partir de su propia experiencia, ingenio e intuición. El tercer bloque consistirá en la puesta en común de los resultados obtenidos en la práctica y en la sistematización conceptual de las herramientas utilizadas en cada caso mediante el debate orientado por el equipo docente y la reflexión colectiva.

Por otra parte, se recurrirá a la plataforma Moodle con que cuenta la UNVM, con el fin de centralizar y compartir la bibliografía, ejemplos audiovisuales, apuntes de clase desarrollados por los docentes y también las diferentes instancias evaluativas, tanto prácticas como teóricas.

7. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA COMPLETA

- Amiel, Vincent (2005). *Estética del montaje*, Madrid: Abada.
- Aumont, Jacques et al (2005). *Estética del cine: espacio filmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Bordwell, David y Thompson, Kristin (1995). *El arte cinematográfico*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Fernández Díez, Federico y Martínez Abadía, José (1998). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*, Barcelona: Paidós.
- Lema, Carlos M. (2023). *Modelo de representación institucional. Texto para el Espacio Curricular Montaje*, Villa María: Lic. en Diseño y Producción Audiovisual - UNVM.
- Marimón, Joan (2022). *El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla*, Barcelona: Ediciones Universidad de Barcelona.
- Martin, Marcel (2005). *El lenguaje del cine*, Barcelona: Gedisa.
- Murch, Walter (2003). *En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*, Madrid: Ocho y Medio.
- Reisz, Karel (1989). *Técnica del montaje cinematográfico*, Madrid: Taurus.

- VVAA (2017). *Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina*, Buenos Aires: Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA).

8. BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- Bazin, André (2004). *¿Qué es el cine?*, Madrid: Rialp.
- Bordwell, David (1996). *La narración en el cine de ficción*, Barcelona: Paidós.
- Bresson, Robert (1997). *Notas sobre el cinematógrafo*, Madrid: Árdora.
- Burch, Noël (1998). *Praxis del cine*, Madrid: Fundamentos.
- Casetti, Francesco y Di Chio, Federico (1996). *Cómo analizar un film*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Chion, Michel (2008). *La Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Buenos Aires: Paidós.
- Eisenstein, Sergei (2002). *Teoría y técnica cinematográfica*, Madrid: Rialp.
- Eisenstein, Sergei (2010). *La forma del cine*, México: Siglo Veintiuno Editores.
- Eisenstein, Sergei (2013). *El sentido del cine*, México: Siglo Veintiuno Editores.
- Gaudreault, André y François, Jost (1995). *El relato cinematográfico*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Pasolini, Pier Paolo (2005). *Empirismo herético*, Córdoba: Brujas.
- Pinel, Vincent (2004). *El montaje. El espacio y el tiempo del filme*, Barcelona: Paidós.
- Romagurea I Ramió, Joaquim y Alsina Thevenet, Homero (2010). *Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones*, Madrid: Cátedra.
- Sánchez-Biosca, Vicente (2010). *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*, Madrid: Paidós.
- Stam, Robert (2001). *Teorías del cine. Una introducción*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Tarkovsky, Andrei (2002). *Esculpir en el tiempo*, Rialp: Madrid.
- Truffaut, François (2016). *El cine según Hitchcock*, Buenos Aires: Alianza.