

Escuela Universitaria de Artes

ANEXO I

Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: *Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales*

Año: 2018

Curso: *Montaje y Edición*

Profesor: *Elisabeth Sainato González*

Carga horaria semanal: *4 horas áulicas y 3 horas extra-áulicas*

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: *Electiva*

Tipo de Asignatura: *Teórico-práctica*

Presentación y Objetivos:

“Sin moverse de su asiento, el espectador sufre un traslado imaginario ideal, en el espacio y en el tiempo.” (Rafael Sanchez, “Montaje Cinematográfico. Arte en Movimiento”, Ediciones La Crujía, Buenos Aires- Argentina.)

Todo relato audiovisual es una construcción de sentido entre la imagen y el sonido. Cuando hablamos de “construcción de sentido”, hablamos de montaje. Desde sus inicios, el lenguaje audiovisual ha ido incorporando formas y recursos que transforman una simple filmación en una estructura dramática.

El objetivo de este acercamiento es el de introducir y hacer conscientes a los alumnos del funcionamiento de la edición como herramienta de combinación de las partes de un todo y de su capacidad de generar emociones sobre el espectador.

Los objetivos de la materia son que el alumno logre:

- *Conocer la historia que se esconde detrás de la construcción de sentido de todo montaje audiovisual.*

RES N° 020 / 18

- Distinguir los recursos e intenciones detrás del rol del narrador, junto con las herramientas que poseen para lograrlo, durante el proceso del montaje.
- Conocer las herramientas técnicas de los programas de edición de video y sonido, sus alcances y posibilidades en vistas a la posibilidad de producción.
- Realizar prácticas de producción audiovisual que permitan fijar los conocimientos técnicos y teóricos.
- Poder analizar los recursos narrativos más y menos frecuentes para la construcción de estructuras dramáticas y su efecto en la narración.
- Poder plasmar todo lo aprendido, tanto teórica como prácticamente en una construcción narrativa propia.

Contenidos mínimos:

Introducción al montaje. Principales teorías sobre el montaje. El montaje como principio creativo, narrativo y técnico operativo. Tipos de montaje: función narrativa y producción de sentido. Usos del montaje en el trabajo de la imagen y el sonido. El montaje en los diversos formatos audiovisuales: cine, televisión digital, videoclips, series web. Montaje y narrativas transmedia. Principios generales de la edición digital. Manejo de programas y funcionalidad acorde a las necesidades del producto audiovisual. Montaje, universo digital y nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Montaje y estructura dramática.

Contenidos Temáticos o Unidades:

- **Capítulo 1: Introducción al montaje: definiciones y usos.**

Principios y definiciones de montaje. Combinación de las partes de un todo. Tipos de planos: definiciones y usos. Estructura narrativa. Propiedades de un archivo de video. Posiciones de cámara. Eje de mirada, eje de acción y eje de movimiento. Nociones básicas de edición: Diferencias entre edición lineal y no lineal. Secuencias. Uso de capas. Ventana de visualización (source) y final (program). Herramientas básicas.

- **Capítulo 2: Construcción espacio-temporal.**

Montaje cinematográfico. Niveles de representación en el cine: Puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie. ¿Por qué funcionan los cortes? (Regla de seis). Campo y fuera de campo. Concepto de ritmo interno y externo. Edición: Trabajo en secuencias. Uso de transiciones, efectos y keyframes. Títulos. Exportación.

- **Capítulo 3: Elipsis y continuidad en el montaje. Diferentes tipos de formatos.**

Plano secuencia. Diferentes tipos de elipsis. Movimiento y ritmo de imagen: continuidad real, continuidad fílmica y continuidad temática. Raccord (Continuidad) de espacio y tiempo. Flashbacks y flashforwards. Nuevas tecnologías: La serie web y sus características.

- **Capítulo 4: El montaje y la estructura dramática. El documental.**

Teorías del montaje: Montaje narrativo, expresivo y rítmico. Ideologías del montaje: Bazin vs Eisenstein. Montaje prohibido. Noción general de documental. El documental como espacio de construcción diferente.

Bibliografía Obligatoria:

- AUMONT, Jacques y otros (1989), capítulo 2 "El montaje" en *Estética del cine*. Paidós. Buenos Aires, Argentina.
- BURCH, Noël (1998) capítulo 1: "Cómo se articula el espacio-tiempo" en *Praxis del Cine. Fundamentos*, Colección Arte, Sexta Edición, Madrid – España.
- CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico (2007), "Los niveles de la representación", pp. 107 a 121, y "El espacio cinematográfico", "el tiempo cinematográfico" y "Los regímenes de la representación", pp. 122 a 151 en *Cómo analizar un film*. Paidós. Barcelona, España.
- MARTIN, Marcel (1990), capítulos "Las elipsis", "Enlaces y transiciones" y "El montaje" en *El lenguaje del cine*. Editorial Gedisa S.A.
- MURCH, Walter (2001), *En un parpadeo*. Silman-JamesPress.

- SÁNCHEZ, Rafael C. (2003), "Materia Segunda: Posiciones de cámara" y "Materia Tercera: Movimiento y ritmo de la imagen", pp. 109 a 228 en *Montaje Cinematográfico. Arte en Movimiento*, Ediciones La Crujía, Buenos Aires – Argentina.

Nota: Además de la bibliografía obligatoria, la cursada tendrá un visionado en clase de varios formatos (largos, cortos, series web, documentales, entre otros).

Bibliografía de consulta:

- ANDREW, Dudley (1978), *Las principales teorías cinematográficas*. Ediciones Gustavo Gili, Barcelona.
- BORDWELL, David (1999), *El cine de Eissenstein*. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.
- EGRI, Lajos (1946), *Cómo escribir un drama*. Editorial Bell S.A.
- MCKEE, Robert (1997), "Los elementos de las historias" en *El Guión*. Alba Editorial, Barcelona.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (2010), *El montaje cinematográfico*. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.

Modalidad de dictado:

La asignatura se dicta bajo la modalidad de curso presencial.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje alternarán entre: clases teóricas (destinadas a la explicación y desarrollo de marcos teóricos y revisión de la bibliografía obligatoria) y clases teórico-prácticas (destinadas a la explicación/aplicación de conceptos y trabajo sobre ejemplos y actividades en clase).

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Los alumnos deberán realizar prácticas de realización y edición a partir de materiales otorgados u originales, en los cuales deberán volcar lo aprendido durante las clases teórico-prácticas.

DS

Estas actividades serán evaluadas y formarán parte de la nota final.

Evaluación:

Los alumnos deberán aprobar cuatro trabajos prácticos audiovisuales. Tres de ellos pueden ser individuales o grupales (de hasta tres integrantes), a elección de los estudiantes. El último trabajo será en grupo (de diez personas aproximadamente) donde se evaluará tanto el desempeño individual como el trabajo en equipo.

En estas instancias se tendrá en cuenta la aplicación de los conceptos adquiridos y la manera de volcarlos en producciones propias.

Por otra parte, tendrán un parcial y una monografía de carácter individual. En ambos casos se evaluará tanto la teoría aprendida como la capacidad del alumno de analizar e identificar las características de la estructura audiovisual en un ejemplo concreto.

La nota final constará del promedio de todas estas instancias de evaluación. El alumno tendrá un recuperatorio al final del cuatrimestre.

Además, la evaluación se ajusta al Régimen de Estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Res (CS) 004/08. "Art. 9º: La aprobación de las materias, bajo el régimen de regularidad, requerirá una asistencia no inferior al 75% en las clases presenciales previstas para cada asignatura, y

a) la obtención de un promedio mínimo de 7 puntos en las instancias parciales de evaluación y de un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas.

ó,

b) la obtención de un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial de evaluación y examen integrador, el que será obligatorio en estos casos.

Este examen se tomara dentro de los plazos del curso."

Elisabeth Sainato González

RES Nº 020/18