

Universidad Nacional de Quilmes

Escuela Universitaria de Artes

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Producción Digital. Licenciatura en Artes Digitales

Año: 2018

Curso: MONTAJE Y EDICIÓN DIGITAL.

Profesor: Sebastián Mega Díaz

Carga horaria semanal: 5hs.: 4 (cuatro) horas áulicas y 1 (una) hora extra áulica.

Horas de consulta extra clase: lunes y jueves de 17 a 18hs.

Créditos: 10.

Núcleo al que pertenece: Electivo

Tipo de Asignatura: teórico-práctica.

Presentación y Objetivos:

1. PRESENTACIÓN.

Todo relato audiovisual está atravesado por una sintaxis cinematográfica que articula las imágenes y el sonido en un texto audiovisual. Esta tarea le compete al montaje. Desde sus comienzos de la cinematografía hasta la actualidad de los soportes de transmedia contemporáneos; desde las vanguardias históricas hasta las actuales innovaciones técnicas, todo relato encuentra en el montaje su forma, su ritmo y su sentido. El presente programa busca dar cuenta de cómo nuestro lenguaje audiovisual -hoy parte imprescindible de nuestra cultura-, fue incorporando formas y recursos con el fin de convertirlos en herramientas narrativas. Estas herramientas que se vehiculizan en la práctica, no pierden de vista el concepto fundamental del montaje como combinación de las partes de un todo; es decir, el trabajo fino de la edición corte por corte en relación directa con la estructura dramática de toda narración.

El objetivo de este acercamiento es el de introducir y hacer conscientes a los alumnos del funcionamiento de la edición como herramienta de construcción de sentido y de su capacidad de incidir emotiva e intelectualmente sobre el espectador. La comparación de piezas audiovisuales de diferentes épocas permite revisar la vigencia de los recursos y, mediante el análisis de su funcionamiento práctico, formar una mirada crítica y madura

SMD

sobre las mismas. En este sentido, se pretende desplazar a los alumnos del lugar de espectadores hacia el lugar de realizadores.

Para ello se trabajarán diferentes ejes que convergen en la problemática del montaje, tanto teóricos como prácticos. Al mismo tiempo, se revisarán las cuestiones técnicas y tecnológicas, la edición no lineal y las especificidades del soporte digital. Teniendo en cuenta que el montaje articula la sintaxis narrativa dentro de una unidad de tiempo y espacio, se verán, asimismo, los diversos tipos de montaje y su función narrativa: la diferencia entre el montaje invisible y el expresivo, los problemas del ritmo dentro de la narración y la función de la estructura dramática y el concepto de premisa cinematográfica como síntesis de sentido. Por otra parte, estas cuestiones se postulan a la luz de la revisión de la historia de las escuelas de montaje, tal y como la ha edificado la historia del cine en particular y del universo audiovisual, en general.

Finalmente, se hará énfasis en el potencial de construcción de sentido que tiene dentro de sí el montaje audiovisual; también en su cualidad de potenciador del texto cinematográfico que ordena elementos para generar una idea, con el claro objetivo de que los alumnos aprendan a ser los autores de sus propias construcciones de sentidos, es decir, dueños de sus propios relatos.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo general:

Conocer e identificar los recursos y los alcances que tiene el montaje audiovisual como herramienta formadora de sentido y emoción, a través del análisis, puesta en práctica y evaluación de diferentes piezas audiovisuales preexistentes u originales que ayuden a educar el ojo del alumno buscando permeabilizar su percepción en vistas a la capacidad narrativa individual que se busca desarrollar. Profundizar conocimientos técnicos y tecnológicos que tienen que ver con el quehacer cinematográfico y audiovisual en general, dotando al alumno de herramientas ligadas al ámbito de la producción audiovisual y el mundo laboral que sirven para dar marco a los posibles ambientes donde desarrollarse en el futuro. Asimismo, trabajar el concepto de estructura dramática, y su relación en el montaje fino, aún retomando conceptos de guión que guardan relación directa con el montaje, con vistas a afianzar las herramientas que les permitan articular exitosamente un relato.

2.2. Objetivos específicos.

Que el estudiante logre

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

SMD

- Distinguir los recursos y su intencionalidad de sentido detrás del rol del narrador, en el trabajo 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 las prácticas correspondientes que permitan fijar los conocimientos técnicos como teóricos, a la hora de la producción audiovisual.
- Analizar los recursos narrativos más y menos frecuentes para la construcción de estructuras dramáticas y su efecto en la narración.
- Aduenarse de los recursos narrativos del montaje en función de una construcción narrativa propia.

A los efectos de obtener:

- Herramientas teóricas y metodológicas que les permitan reflexionar sobre la construcción de relatos y los recursos específicos del montaje.
- Herramientas técnicas y conocimientos relacionados con los formatos digitales y los programas de edición no lineales en vistas a la producción audiovisual.
- Un posicionamiento crítico-reflexivo y de práctica aplicada, con la noción clara de estructura dramática que permita no sólo identificar sino potencialmente construir un relato cinematográfico complejo acorde a las intenciones del autor.

3. 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. 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.

4. CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

Unidad I. Introducción al montaje. Una construcción espacio-temporal.

Concepto de Montaje. Montaje como organización del material en función de una estructura dramática. Combinación de las partes de un todo. Principio de la división de una escena en planos. El uso de los tamaños de planos. El por qué de su elección. Espacio y tiempo, encuadre y elipsis. Flashbacks y flashforwards. Convenciones tácitas con el espectador. Sintaxis de una escena y el cambio de énfasis en su sentido. El uso del eje de la dirección y acción. El movimiento de los sujetos u objetos como factor de cortes. Concepto de Ritmo interno vs. Ritmo externo.

Unidad II. Postproducción, tecnología y formatos. Flujos de trabajo.

La edición digital. Programas de edición no lineal. Propiedades de un archivo de video: resolución, cuadros por segundo, predominancia de campos, compresión y extensión. Interfaz del programa de edición y herramientas. Offline y online. Normas y propiedades. Etapas de la postproducción y los roles que intervienen. Software y hardware para la edición digital. Aplicación de los conocimientos.

Unidad III. Principales teorías sobre el montaje. Montaje narrativo vs. Montaje expresivo.

Evolución de los recursos del montaje. Montaje paralelo y alterno. Teorías del montaje. Bazin vs Einstein. Diferentes tipos de montaje. Montaje prohibido. Efecto Kulechov. Montaje de atracciones. Montaje intelectual. Ritmo. Analogías y contrastes. Dilatación y contracción temporal, en función de una necesidad dramática.

Unidad IV. El montaje y la estructura dramática. El documental: escribir en el montaje.

Premisa. Conflicto. Fuerzas antagónicas. La estructura dramática de tres actos. Trabajo estructural del golpe y contragolpe narrativo. Aplicación de la estructura narrativa a los diferentes formatos audiovisuales. Trabajo de condensación de conflicto y estructura del montajista. Introducción a una noción general y algunos tipos de documental. El documental como espacio de construcción de sentido desde el montaje y proceso de guionado a partir de un material ya dado.

5. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA

5.1. Bibliografía/webgrafía obligatoria:

Unidad 1

SÁNCHEZ, Rafael C. (2003), "Materia Tercera: 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.

CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico (2007), "Los niveles de la representación", pp. 107 a 121 en *Cómo analizar un film*. Paidós. Barcelona, España.

MURCH, Walter (2001), *En un parpadeo*. Silman-James Press.

BURCH, Noël (1998) capítulo 1: "Cómo se articula el espacio-tiempo" en *Praxis del Cine*. Fundamentos, Colección Arte, Sexta Edición, Madrid – España.

MARTIN, Marcel (1990), capítulos "Las elipsis" en *El lenguaje del cine*. Editorial Gedisa S.A.

Smg

AUMONT, Jacques y otros (1989), capítulo "El montaje" en *Estética del cine*. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

Unidad 3

MARTIN, Marcel (1990), capítulos "Enlaces y transiciones" y "El montaje" en *El lenguaje del cine*. Editorial Gedisa S.A.

AUMONT, Jacques y otros (1989), capítulo "El montaje" en *Estética del cine*. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico (2007), "El espacio cinematográfico", "el tiempo cinematográfico" y "Los regímenes de la representación", pp. 122 a 151 en *Cómo analizar un film*. Paidós. Barcelona, España.

DELEUZE, Gilles (2008), capítulo 3 "Montaje" pp. 51 a 66 en *La imagen-movimiento*. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

Unidad 4

EGRI, Lajos (1946), capítulos "Premisa", "Unidad de opuestos", "Conflicto" y "Crisis, culminación, resolución" en *Cómo escribir un drama*. Editorial Bell S.A.

SEGER, Linda (1987), capítulo "La estructura de tres actos: por qué hace falta y qué se hace con ella" en *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente*. Editorial web Titivilus.

5.2. Bibliografía de consulta:

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (2010), *El montaje cinematográfico*. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.

EGRI, Lajos (1946), *Cómo escribir un drama*. Editorial Bell S.A.

BORDWELL, David (1999), *El cine de Eisenstein*. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.

MCKEE, Robert (1997), "Los elementos de las historias" en *El Guión*. Alba Editorial, Barcelona.

ANDREW, Dudley (1978), *Las principales teorías cinematográficas*. Ediciones Gustavo Gili, Barcelona.

6. FILMOGRAFÍA.

6.1. Filmografía obligatoria.

Unidad 1.

- 1993. *Bleu*, Francia, Krzysztof Kieslowski.
- 1995. *Fuego contra fuego*, EEUU, Michael Mann.
- 1995. *Seven*, EEUU, David Fincher.
- 2000. *Nueve reinas*, Argentina, Fabián Bielinsky.
- 2005. *Batman Begins*, EEUU, Christopher Nolan.
- 2011. *Contagio*, EEUU, Steven Soderbergh.

Unidad 2.

- Selección de videoclips a definir por la cátedra.
- Serie web. *Tiempo Libre*, Argentina, Martín Piroyanski.
- Serie web. *Un año sin nosotros*, Argentina, Tian Cartier y Fernando Milsztajn.
- Series TV:
 - Historia de un clan*, capítulo 1, Argentina, Luis Ortega.
 - Fronteras*, capítulo 1, Argentina, Sabrina Farji

Unidad 3.

- 1897-1920. Selección de cortometrajes de Lumiere, Porter y Griffith a definir por la cátedra.
- 1925. *Elacorazado Potemkin*, URSS, Sergei Einstenstein.
- 1928. *Octubre*, URSS, Sergei Einstenstein.
- 1950. *Rashomon*, Japón, Akira Kurosawa.
- 1960. *Psicosis*, EEUU, Alfred Hitchcock.
- 1961. *El año pasado en Marienbad*, Francia, Alain Resnais.
- 1962. *La naranja mecánica*, Reino Unido, Stanley Kubrick.
- 1968. *2001: una odisea en el espacio*, Reino Unido-EEUU, Stanley Kubrick.
- 1989. *Crimes and Misdemeanors*, EEUU, Woody Allen.
- 1999. *Vengar la sangre*, EEUU, Steven Soderbergh.
- 2000. *Snatch*, Reino Unido, Guy Ritchie.
- 2005. *El aura*, Argentina, Fabián Bielinsky.

Unidad 4.

- 2002. *Un oso rojo*, Argentina, Israel Adrián Caetano.
- 2007. *No Country for Old Men*, EEUU, Joel & Ethan Coen.
- 2010. *Inception*, EEUU, Christopher Nolan.
- 2003. *Los rubios*, Argentina, Albertina Carri.
- 2007. *M*, Argentina, Nicolás Prividera.
- 2010. *Un rey para la Patagonia*, Argentina, Lucas Turturro.

SM9

Nota: tanto la filmografía con la bibliografía obligatorias pueden sufrir modificaciones a lo largo de la cursada.

7. MODALIDAD DE DICTADO:

La asignatura se dicta bajo la modalidad de curso presencial, las actividades de enseñanza-aprendizaje alternarán entre

- a) clases teóricas: destinadas a la explicación y desarrollo de marcos teóricos y revisión de la bibliografía obligatoria
- b) Clases teórico-prácticas: destinadas a la explicación/aplicación de conceptos, y trabajo sobre ejemplos y trabajos prácticos.
- c) Clases de trabajos prácticos: destinadas a la elaboración y puesta en práctica de trabajos y aplicación de conocimientos técnicos o teóricos.

8. ACTIVIDADES EXTRA-ÁULICAS OBLIGATORIAS:

Los alumnos deberán realizar investigaciones entorno del corpus fílmico obligatorio y prácticas de realización y edición a partir de materiales otorgados u originales, con vistas a exponerlos dentro del aula. En este sentido, estas actividades serán evaluadas y formarán parte de los trabajos prácticos obligatorios.

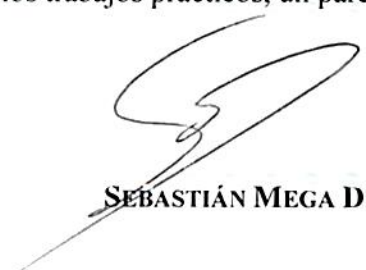
9. EVALUACIÓN:

Para aprobar la asignatura como alumno regular, el inscripto deberá cumplir con el 75% de asistencia a las clases y con las condiciones de regularidad que constan en el Régimen de Estudios de la Modalidad Presencial de la Universidad nacional de Quilmes (resolución CS 004/08), saber:

ARTICULO 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 tomará dentro de los plazos del curso.

Para esto, la nota final será el resultado del promedio entre los trabajos prácticos, un parcial obligatorio y un trabajo final monográfico.

SEBASTIÁN MEGA DÍAZ