

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.

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 multimedia 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 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

ANEXO II

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.
- Distinguir los recursos y su intencionalidad de sentido detrás del rol del narrador, en el trabajo del montaje.
- Conocerlas 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.

ANEXO II

- Analizar los recursos narrativos más y menos frecuentes para la construcción de estructuras dramáticas y su efecto en la narración.
- Aduñarse 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 Einsteinstein. 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.

CASSETTI, 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.

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

Unidad 3

ANEXO II

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 Eissenstein*. 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.

ANEXO II

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. *El acorazado Potemkin*, URSS, Sergei Eisenstein.
- 1928. *Octubre*, URSS, Sergei Eisenstein.
- 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.

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

7. TRABAJOS Y MONOGRAFÍA:

Los alumnos deberán entregar en la fecha del examen final libre, dos trabajos pautados y una monografía que se evaluarán y promediarán la nota final de la materia.

Trabajo Nro. 1 - Tema: VIDEOCLIP

Consigna:

Realizar un video de 1 a 3 minutos con imágenes obtenidas de youtube y una o dos canciones diferentes y/o recursos de sonido, para armar una breve narración documental donde las imágenes y su música cuenten una historia o una idea a través del juego de asociación formal entre ellas. Además deberá adjuntar a la entrega un archivo de texto donde explique en una frase el sentido que le intentó dar a ese video, ya que primero se observará el resultado del trabajo y se analizará y luego se leerá el texto para corroborar que tan cerca o lejos estuvo de lo que quiso transmitir.

Tipo de Trabajo: individual

Pautas de la Presentación: Digital.

Se entregará en un video en formato HD web en caso de ser posible (1280x720) y compresor H264. Al final del video debe constar la información de la Carrera, Materia, Cátedra y Alumno a la que corresponde.

Junto con esta entrega, se deberá incluir un archivo de texto con el mismo nombre que el video con la frase requerida por la consigna.

Los archivos deben ser nombrados de la siguiente manera:

UNQ_VIDEOCLIP_APELLIDO ALUMNO.mov/mp4/avi - txt/doc/pdf

Trabajo Nro. 2 - Tema: ESCENA DE PLANO Y CONTRAPLANO

Consigna:

Realizar la edición de una escena de diálogo en plano y contraplano a partir un crudo otorgado por la cátedra. La edición de la misma deberá responder el criterio llamado clásico de montaje invisible en función de potenciar el desarrollo dramático de la escena.

Tipo de Trabajo: individual

Pautas de la Presentación: Digital.

ANEXO II

Se entregará en un video en formato SD (720x576) y compresor H264. Al final del video debe constar la información de la Carrera, Materia, Cátedra y Alumno a la que corresponde.

Los archivos deben ser nombrados de la siguiente manera:

UNQ_PLANOCONTRAPLANO_APELLIDO ALUMNO.mov/mp4/avi

Trabajos Monográfico - Tema: ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DRAMÁTICA

Consigna:

Realizar un análisis de un film argentino a elección, donde el alumno deberá revisar los siguientes puntos del film en cuestión: estructura dramática, sus tres actos, climax y puntos de giro, punto medio y punto de ataque, determinando si hay alguna particularidad en la estructura de la película con respecto al canon; identificación del conflicto central de la película y de su evolución a través de la misma; determinación de las fuerzas antagónicas que interceden en dicho conflicto; la síntesis de dicho análisis en una premisa que condense el tema de la película; y un análisis de los recursos más significativos del montaje del mismo, con su respectiva justificación.

Tipo de Trabajo: individual.

Pautas de la Presentación: Trabajo impreso. *El trabajo impreso deberá constar una carátula con la respectiva información de la carrera, materia, cátedra, alumno y película a analizar.*

8. EVALUACIÓN:

Para aprobar la asignatura como alumno libre, el inscripto deberá cumplir con la aprobación con el mínimo de 4 puntos de lo siguiente: dos trabajos pautados, un trabajo monográfico de análisis de estructura dramática y el examen oral teórico que abarca las 4 unidades. Tanto los trabajos pautados como **el trabajo monográfico deben ser entregados por lo menos 15 días antes de la fecha asignada para el final.** La aprobación de estos trabajos es condición indispensable para pasar a la instancia de examen oral final.

Para esto, la nota final será el resultado del promedio entre los trabajos pautados, el trabajo monográfico y el examen oral.