

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Libre

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2021
ASIGNATURA:	Montaje y Edición Digital
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica
PRESENTACION Y OBJETIVOS:	
<p>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 desde el ámbito del cine hasta la actualidad de soportes 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.</p> <p>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.</p> <p>Para ello se trabajarán diferentes ejes que convergen en la problemática del montaje, tanto teóricos como prácticos. Partiendo de la base de que el montaje articula la sintaxis narrativa dentro de una unidad de tiempo y espacio, revisaremos la importancia del ritmo dentro de un relato, conoceremos los diversos tipos de montaje y su función narrativa: la diferencia entre el montaje narrativo y el expresivo y la función de la estructura dramática y el concepto de premisa cinematográfica como síntesis de sentido. Al mismo tiempo, se revisarán las cuestiones técnicas y tecnológicas orgánicas a la práctica cotidiana de la edición, la edición no lineal, las especificidades del soporte digital y las tareas y etapas de la postproducción dentro de la cual se inscribe la edición.</p> <p>En conclusión, 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.</p>	

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Resolución (CE) 30/17 (expediente 1866/16) 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:

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 Eisenstein. 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. 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.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (RSC 201/18). **Capítulo II: Evaluación y Acreditación**
<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

Es requerimiento obligatorio que el alumno o la alumna que desee rendir libre esta materia se contacte con la dirección de la carrera (tecnicatura.producciondigital@unq.edu.ar) al menos 30 días antes de la fecha de finales para consultas y orientación respecto a abordar el final. Más información en la web de la carrera [\(Link\)](#)

La evaluación consta de 2 partes.

Para aprobar la asignatura como alumno libre, el inscripto deberá alcanzar un mínimo de 4 puntos en los dos trabajos prácticos estipulados, un trabajo monográfico de análisis de estructura dramática y el examen oral teórico que abarca las 3 unidades con contenido teórico.

Tanto los trabajos pautados como el trabajo monográfico deben ser entregados por lo menos 10 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.

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 o ficcional 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.

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

Link del material: https://drive.google.com/drive/folders/1B_FjUCQlZmTnyz_-2akJ9B7rjQsSppuE?usp=sharing

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; y finalmente, la síntesis de dicho análisis en una premisa que condense el tema de la película, con su respectiva justificación.

Tipo de Trabajo: individual.

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

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

Link a la carpeta con bibliografía obligatoria:

https://drive.google.com/open?id=1NeLPSWPAo8BuVA14UY6l_a9vk8BsXIMV

BIBLIOGRAFIA 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-JamesPress.

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 1 “El filme como representación visual y sonora” 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 2 “El montaje” en *Estética del cine*. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

CASSETTI, 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.

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.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

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

Ileana Alejandra Matiasich

Firma y Aclaración:
Director de carrera