

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2020
ASIGNATURA:	Montaje y Edición Digital
DOCENTE:	Sebastián Mega Díaz
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas+ 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

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.

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. 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.

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.

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 guion 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 base teórica 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.
- 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.

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:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18. Capítulo II: Evaluación y Acreditación**
<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

La asignatura se dicta bajo la modalidad de curso presencial, las actividades alternarán entre:

- A. Clases teóricas: destinadas al desarrollo de marcos teóricos y puesta en común de la bibliografía.
- B. Clases teórico-prácticas: destinadas a la aplicación de conceptos y el trabajo sobre ejemplos y visualización de materiales.
- C. Clases prácticas: destinadas al ejercicio y elaboración de prácticas sobre la herramientas y consignas de la cursada, así como el análisis y corrección de los trabajos prácticos.

Para aprobar la asignatura como alumno regular, el inscripto deberá cumplir con el 75% de asistencia a las clases y alcanzar un mínimo de 4 puntos en cada uno de los trabajos prácticos estipulados, parciales y trabajo final de la cursada Para esto, la nota final será el resultado del promedio entre los trabajos prácticos, el parcial obligatorio y el trabajo final de la cursada.
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:
<u>Unidad 1</u> SÁNCHEZ, Rafael C. (2003), “Materia Tercera: Posiciones de cámara” y “Materia Tercera: Movimiento y ritmo de la imagen”, pp. 109 a 228 en <i>Montaje Cinematográfico. Arte en Movimiento</i>, Ediciones La Crujía, Buenos Aires – Argentina. CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico (2007), “Los niveles de la representación”, pp. 107 a 121 en <i>Cómo analizar un film</i>. Paidós. Barcelona, España. MURCH, Walter (2001), <i>En un parpadeo</i>. Silman-JamesPress. BURCH, Noël (1998) capítulo 1: “Cómo se articula el espacio-tiempo” en <i>Praxis del Cine</i>. Fundamentos, Colección Arte, Sexta Edición, Madrid – España. MARTIN, Marcel (1990), capítulos “Las elipsis” en <i>El lenguaje del cine</i>. Editorial Gedisa S.A. AUMONT, Jacques y otros (1989), capítulo 1 “El filme como representación visual y sonora” en <i>Estética del cine</i>. Paidós. Buenos Aires, Argentina. <u>Unidad 3</u> MARTIN, Marcel (1990), capítulos “Enlaces y transiciones” y “El montaje” en <i>El lenguaje del cine</i>. Editorial Gedisa S.A. AUMONT, Jacques y otros (1989), capítulo 2 “El montaje” en <i>Estética del cine</i>. 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 <i>Cómo analizar un film</i>. Paidós. Barcelona, España. <u>Unidad 4</u> EGRI, Lajos (1946), capítulos “Premisa”, “Unidad de opuestos”, “Conflicto” y “Crisis, culminación, resolución” en <i>Cómo escribir un drama</i>. Editorial Bell S.A. SEGER, Linda (1987), capítulo “La estructura de tres actos: por qué hace falta y qué se hace con ella” en <i>Cómo convertir un buen guión en un guión excelente</i>. Editorial web Titivilus.
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:
DELEUZE, Gilles (2008), capítulo 3 “Montaje” pp. 51 a 66 en <i>La imagen-movimiento</i>. Paidós. Buenos Aires, Argentina. SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (2010), <i>El montaje cinematográfico</i>. 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.

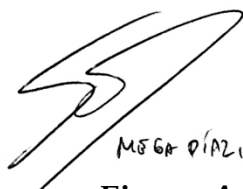
MCKEE, Robert (1997), “Los elementos de las historias” en *El Guión*. Alba Editorial, Barcelona.

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

Matiasich, Ileana

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Firma y Aclaración:
Docente