

**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:	Verónica De Cata
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas+ 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica
PRESENTACION Y OBJETIVOS:	
<p>Todo relato audiovisual tiene su propia sintaxis, que articula imagen y sonido mediante el montaje. Entendemos el montaje audiovisual no sólo como una operación técnica de selección, corte y ordenamiento de elementos audiovisuales, sino también como una operación de producción de sentido.</p> <p>El montaje abre mundos de posibilidades. El estudiante debe conocer y aprovechar tales posibilidades narrativas, estéticas y técnicas del montaje, dominándolo como un proceso creativo y expresivo, además de técnico. Para ello, a lo largo de la cursada, se revisarán las cuestiones técnicas y tecnológicas, la edición no lineal y las especificidades del soporte digital. También las distintas escuelas de montaje y su historia, los tipos de montaje y su función narrativa: el montaje invisible y el expresivo, los problemas de ritmo dentro de la narración, la función de la estructura dramática y el concepto de premisa cinematográfica como síntesis de sentido.</p> <p>Objetivos: Que el estudiante logre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocer la historia de la noción de montaje, mediante el análisis de las distintas escuelas. - Distinguir los mecanismos y recursos que dan origen al sentido de todo relato audiovisual, y su intencionalidad. - Conocer las herramientas técnicas de los programas de edición de video y sonido, sus alcances y posibilidades en vistas a la posibilidad de producción de sus propios textos audiovisuales. - Realizar las prácticas que permitan fijar los conocimientos tanto técnicos como teóricos, en sus propias producciones audiovisuales. - Analizar los recursos narrativos para la construcción de estructuras dramáticas y su efecto en la narración. - Reconocer y analizar la construcción de sentido en todo relato audiovisual, a partir de los recursos específicos del montaje. 	
CONTENIDOS MÍNIMOS:	

<p>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.</p>
<p>CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:</p>
<p>Unidad 1: 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. Uso de los tamaños de plano, el por qué de su elección. Espacio y tiempo, encuadre, elipsis, flashback y flashforward. Sintaxis de una escena y cambio de énfasis en su sentido. Eje de dirección y acción. El movimiento de los sujetos u objetos como factor de corte. Concepto de ritmo interno y ritmo externo.</p> <p>Unidad 2: 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. Software y hardware para la edición digital. Aplicación de los conocimientos.</p> <p>Unidad 3: Principales teorías sobre el montaje. Montaje narrativo y montaje expresivo. Evolución de los recursos del montaje. Montaje alterno y paralelo. Teorías del montaje. Bazin y 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.</p> <p>Unidad 4: El montaje y la estructura dramática. El documental. Premisa. Conflicto. Fuerzas antagónicas. La estructura dramática en tres actos. Trabajo estructural de golpe y contragolpe narrativo. Progresión dramática. Aplicación de la estructura dramática a los diferentes formatos audiovisuales. Introducción a una noción general y algunos tipos de documental. El documental y sus posibilidades: escritura y búsquedas en la isla de edición.</p>
<p>MODALIDAD DE EVALUACIÓN:</p>
<p>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</p>
<p>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.</p>
<p>BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:</p>

Bibliografía / Webgrafía Obligatoria

Unidad 1

AUMONT, Jaques y otros (1989), capítulo 1 “El filme como representación visual y sonora” y capítulo 2 “El montaje”, en *Estética del cine*, Paidós, Buenos Aires, Argentina.

BURCH, Noel (1998), capítulo 1 “Cómo se articula el espacio-tiempo”, en *Praxis del cine*, Fundamentos, Colección Arte, Sexta Edición, Madrid, España.

CASSETTI, Francesco y DI CHIO, Federico (2007), “Los niveles de la representación”, pág. 121 a 137, en *Cómo analizar un film*, Paidós, Buenos Aires, Argentina.

MARTIN, Marcel (1990), capítulo “Las elipsis”, en *Lenguaje del cine*, Gedisa, Barcelona, España.

MURCH, Walter (2001), *En el momento del parpadeo*, Ocho y medio, Madrid, España.

SÁNCHEZ, Rafael (2003), “Materia Tercera: Posiciones de cámara” y “Materia Tercera: Movimiento y ritmo de la imagen”, en *Montaje cinematográfico. Arte de Movimiento*, La crujía, Buenos Aires, Argentina.

Unidad 3

AUMONT, Jaques 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” pág. 138 a 170, en *Cómo analizar un film*, Paidós, Buenos Aires, Argentina.

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

MARTIN, Marcel (1990), capítulos “Enlaces y transiciones” y “El montaje”, en *Lenguaje del cine*, Gedisa, Barcelona, España.

REIZ, Karel (1987), capítulo “El montaje en el cine mudo”, en *Técnica del montaje cinematográfico*, Taurus, Buenos Aires, Argentina.

Unidad 4

EGRI, Lajos (1946), capítulos “Premisa”, “Unidad de opuestos”, “Conflicto” y “Crisis, culminación, resolución”, en *Cómo escribir un drama*, Bell, Buenos Aires, Argentina.

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*, web Titivilus.

Filmografía Obligatoria

Unidad 1 y 2

2008. La mujer sin cabeza, Lucrecia Martel, Argentina.

1972. El padrino, Francis Ford Copola, EEUU.

1960. Psicosis, Alfred Hitchcock, EEUU.
1995. Seven, David Fincher, EEUU.
2013. Siete cajas, Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori, Paraguay.
1960. Sin aliento, Jean Luc Godard, Francia
1999. Sleepy Hollow, Tim Burton, EEUU- Alemania.
Series TV:
Historia de un clan, capítulo 1, Luis Ortega, Argentina.

Unidad 3

1897-1920. Selección de cortometrajes a definir por la cátedra (Lumiere, Porter y Griffith)
1925. El acorazado Potemkin, Sergei Eisenstein, URSS.
1929. El hombre de la cámara, Dziga Vertov, Rusia.
1966. Las margaritas, Vera Chytilová, Checoslovaquia.
1996. Picado Fino, Esteban Sapir, Argentina.
1962. La naranja mecánica, Stanley Kubrick, Reino Unido.
1968. 2001: una odisea en el espacio. Stanley Kubrick, Reino Unido- EEUU.
2007. No country for old men, Joel y Ethan Coen, EEUU

Unidad 4

1958. Vértigo, Alfred Hitchcock, EEUU.
2002. Bowling for Columbine, Michael Moore, EEUU.
2003. Los rubios, Albertina Carri, Argentina.
2013. Corea, Melina Serber, Argentina. (Cortometraje)
2016. La organización negra, Julieta Rocco, Argentina.
2011. Papirosen, Gastón Solnicki, Argentina.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

GUZMAN, Patricio (1997) “El guión en el cine documental”, artículo, en [https://www.patricioguzman.com/es/articulos/29\)-el-guion-en-el-cine-documental](https://www.patricioguzman.com/es/articulos/29)-el-guion-en-el-cine-documental)

EDA (Asociación Argentina de editorxs audiovisuales) (2017), “Entre cortes, conversaciones con montajistas de Argentina”

ILEANA MATIASICH

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Lic. Verónica De Cata

Firma y Aclaración:
Docente

