

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:	Pedro Barandiaran
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas+ 4 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

La isla, o sala de edición, es un lugar privilegiado. Allí estamos en contacto con el trabajo de todas las áreas responsables de producir un audiovisual. El guión, la puesta en escena, la fotografía, el sonido y la producción encuentran en esta instancia el espacio y el tiempo necesarios para la reflexión y la concreción de las ideas. El relato, latente desde el papel, empieza a revelarse a través de las manos de quien edita.

Por su naturaleza es, entonces, el lugar donde el lenguaje encuentra su plasticidad y se convierte en esa masa moldeable que nos permite estructurar un relato. El texto audiovisual encuentra su carácter y su ritmo, y allí aparece la comunicación, pero fundamentalmente las emociones.

A través de la visualización permanente de cine y de otros lenguajes audiovisuales como formatos televisivos, series webs y videoclips, pero sobre todo de la práctica -del error y la constancia- con las herramientas de edición, desarrollaremos la gimnasia necesaria para transitar el montaje de un modo lúdico y desprejuiciado, condición necesaria para estructurar narraciones potentes y personales.

El objetivo es, entonces, acercar al alumno aún más a la realización audiovisual. Al manejo conceptual de las herramientas que ofrece el montaje, a desarrollar una dinámica de trabajo grupal, a fomentar un diálogo creativo. En última instancia, ejercitar el trabajo diario en la isla de edición, el conocimiento tecnológico necesario para trabajar con los formatos de video y sonido actuales y en desarrollo, y preparar al alumno para insertarse en el medio profesional.

Objetivos específicos:

- Que los alumnos reconozcan los recursos narrativos administrados por el montaje y su intencionalidad de sentido.
- Que se familiaricen con las herramientas técnicas de los programas de edición de video y sonido, sus alcances y posibilidades.
- Que puedan realizar las prácticas pertinentes para habituarse y comprender el trabajo en la isla de edición, pensando en su desarrollo como editores pero también como productores, guionistas y realizadores.
- Que desarrollen una mirada crítica-reflexiva, con vistas a transitar del rol de espectador al de realizador, adquiriendo herramientas teóricas y metodológicas.
- Que ejerciten el trabajo grupal, con vistas a incorporarse al ámbito profesional del audiovisual en la Argentina.

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 construir un espacio audiovisual. Principio de la división de una escena en planos. El uso de los tamaños de planos. Convenciones tácitas con el espectador: espacio y tiempo, encuadre y elipsis, flashbacks y flashforwards. Concepto de Ritmo interno vs. Ritmo externo. La acción dramática. El corte. La búsqueda de lo emotivo.

Unidad II. Flujos de trabajo: postproducción, tecnología y formatos.

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. Software y hardware para la edición digital. Etapas de la

postproducción y los roles que intervienen. Estándares de emisión y broadcasting.

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

Evolución de los recursos del montaje. Montaje paralelo y montaje alterno. Teorías del montaje. Montaje “prohibido”, montaje de atracciones, montaje intelectual. Analogías y contrastes. Dilatación y contracción temporal en función de la necesidad dramática. Ritmo.

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

Introducción a una noción general y algunos tipos de documental. El trabajo de guionado a partir de un material dado, la elección de los personajes, la colaboración director-editor. Premisa, conflicto, fuerzas antagónicas. La estructura dramática de tres actos. Intención y obstáculo. La estructura narrativa en los diferentes formatos audiovisuales.

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 los trabajos requeridos para la aprobación de la cursada, correcciones y consulta.

7. Evaluación

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.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Unidad I

AUMONT, Jacques y otros (1989), Capítulo 1 “El film como representación visual y sonora” en *Estética del cine*. Paidós. Buenos Aires – Argentina.

SÁNCHEZ, RAFAEL C. “Materia Tercera: posiciones de cámara” y “Materia Tercera: movimiento y ritmo de la imagen” pp. 109 a 228 en *Montaje cinematográfico. Arte en movimiento*. Ed. 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. *En el momento del parpadeo*. Silman-James Press.

BURCH, Noël (1998) Capítulo I: “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 2 “El montaje” en *Estética del cine*. Paidós. Buenos Aires – Argentina.

Unidad III

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

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

Unidad IV

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

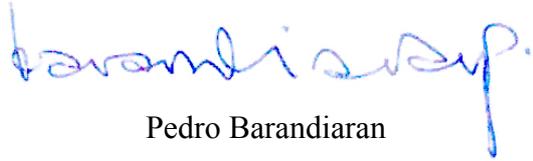
SEGER, Linda (1987), capítulo “La estructura de tres actos: por qué hace falta y qué se hace con ella” en *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente*. Editorial web Titivilus.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

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

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

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

<p><i>Firma y Aclaración:</i> Director de carrera</p>	 <p>Pedro Barandiaran</p> <p><i>Firma y Aclaración:</i> Docente</p>
--	---