

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Asignatura: **MONTAJE**

Curso: 3°

División: 1

Turno: Mañana

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 3 Hs. cátedras

Docente: María Gracia Langhi

Modalidad: TALLER

Correlativas previas: Realización I / Fotografía e Iluminación

Correlativas posteriores: Realización III / Práctica Docente IV

CONTENIDOS

UNIDAD 1: “Principios del montaje”

¿Qué es el montaje? Editing, Montage, Cutting. La producción de un film termina en el montaje. El rectángulo académico. Composición en el cuadro. La sección áurea. Aplicación de los principios al cuadro cinematográfico. Composición sobre el ser humano. Escala de planos. Posiciones de cámara. Continuidad. Ritmo interno y externo. Tipos de transiciones. Objetos del montaje. El cuadro y el sintagma fílmico.

UNIDAD 2: “Funciones del montaje”

La función del montaje. Funciones sintácticas y la articulación entre planos. Funciones semánticas y la connotación desde la edición. Funciones rítmicas y los estudios soviéticos. La relación entre plano y plano. Ejemplificaciones audiovisuales. Textos claves de Walter Murch. Aspectos funcionales del montaje. El montaje sonoro. Sonido e imagen. La voz, el cuerpo.

UNIDAD 3: “Historia y teoría del montaje”.

Los inicios del cine o el cine sin el montaje: de Lumière a Méliès. De 1908 hasta “El nacimiento de una nación” de David W. Griffith: aparición y concepto del montaje cinematográfico. La vanguardia constructiva y la reflexión maquinística. Del montaje de atracciones a la teoría general del montaje. El montaje de Eisenstein. El montaje de Pudovkin. El montaje clásico y la organicidad de la escena. André Bazin y el cine de la “transparencia”. El “montaje prohibido”. El rechazo del montaje fuera del raccord. Jean Mitry y el montaje entre psicología y estética. Texto y montaje: entre narratología, formalismo y teoría del texto.

CRITERIO DE REGULARIZACIÓN:

REGULAR CON CURSADO PRESENCIAL:

- Cumplimentar con el 75% de asistencia a clases por cuatrimestre.
- Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas en la planificación anual,

contemplando una instancia final integradora.

- La nota de aprobación será de 6 (seis) o más sin centésimos.
- El estudiante que no haya aprobado la instancia final integradora, podrá presentarse hasta dos turnos consecutivos inmediatos posteriores a la finalización de la cursada, de lo contrario deberá recurrir al taller.

PROMOCIÓN DIRECTA:

- Tener las materias correlativas aprobadas al momento de presentarse en el coloquio final.
 - 75% de asistencia a clases por cuatrimestre.
 - Aprobación del 100% de los trabajos prácticos.
 - Aprobación de los exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios con nota de 6 (seis) o más puntos, debiendo obtener un promedio de 8 (ocho) o más puntos entre ambos parciales.
 - Aprobación de una instancia final integradora con nota de 8 (ocho) o más puntos.
-

PARCIALES:

Trabajo práctico correspondiente al parcial de finales del primer cuatrimestre

Consignas:

- Seleccionar una escena de un film, presentarla y justificar el montaje realizado por el director.
- Presentar los archivos de video en un pen drive para su visualización.

Trabajo práctico correspondiente al parcial de finales del segundo cuatrimestre

Consignas:

- Seleccionar un film a elección de una de las diferentes escuelas de montaje
 - Justificar en exposición pública
 - Presentar los archivos de video en un pen drive para su visualización.
-

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- Aumont, Jacques y otros (2008). "El principio de montaje" en Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Editorial Paidós, Buenos Aires.
- Bazin, André (2004). "Montaje prohibido" en ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, Madrid.
- Bordwell, David y Thompson, Kristin (1995). "La relación entre plano y plano: el montaje" en El arte cinematográfico. Una introducción. Editorial Paidós, Barcelona.
- Eisenstein, Sergei (1990). "Métodos de montaje" y "Dickens, Griffith y el cine en la actualidad" en La forma del cine. Siglo XXI Editores, México.
- Mitry, Jean (2002). "Formas y teorías del montaje" en Estética y psicología del cine. Tomo 1: Las estructuras. Siglo XXI Editores, Madrid.
- Murch, Walter (2003). En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. Ocho y Medio. Libros de cine, Madrid.
- Murch, Walter (2007). El arte del montaje. Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Plot Ediciones, Madrid.
- Pinel, Vincent (2004). "El cine sin el montaje", "Las intuiciones de D. W. Griffith (Estados Unidos, 1908-1916)" y "El montaje según Hitchcock" en El montaje. El espacio y el tiempo del film. Ediciones Paidós, Barcelona.
- Pudovkin, Vsevolod (1959). "Montaje de las escenas", "Montaje de los episodios", "Montaje de los actos", "Montaje del guión" y "El montaje como instrumento de atención" en Lecciones de cinematografía. Ediciones Rialp, Madrid.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

- Reisz, Karel (1980). "Los principios de la continuidad cinematográfica" y "Griffith: el énfasis dramático" en Técnica del montaje cinematográfico. Ediciones Taurus, Madrid.

- Romaguera I Ramio, Joaquim y Alsina Thevenet, Homero [Eds.] (1993). "El Montaje de Atracciones" en Textos y manifiestos del cine. Ediciones Cátedra, Madrid.
- Sánchez, Rafael C. (2008). "Composición del cuadro", "Posiciones de cámara" y "Movimiento y ritmo de la imagen" en Montaje cinematográfico. Arte en movimiento. La Crujía Ediciones, Buenos Aires.
- Sánchez-Biosca, Vicente (1991). "La idea de montaje en la modernidad artística" y "El montaje sonoro" en Teoría del montaje cinematográfico. Ediciones Filmoteca, Valencia.
- montaje" en El montaje. Ediciones Cátedra, Madrid.
- Sánchez-Biosca, Vicente (2010). "El montaje como problema significativo. Teorías del montaje" en El montaje cinematográfico. Teoría y análisis. Editorial Paidós, Barcelona.
- Villain, Dominique (1994). "Editing, Montage, Cutting", "La sala de montaje" y "Orígenes del
- Aumont, Jacques y Marie, Michel (2006). "Montaje", "Montaje de atracciones", "Montaje intelectual" y "Montaje prohibido" en Diccionario teórico y crítico del cine. La Marca Editora, Buenos Aires.
- Eisenstein, Sergei (1970). "Montaje 1938" en Reflexiones de un cineasta. Artiach Editorial, Madrid.
- Eisenstein, Sergei M. (1948). "Las leyes del montaje" en Argumento y montaje: bases de un film. de Vsevolod Pudovkin. Editorial Futuro, Buenos Aires.

.....
Lic. María Gracia Langhi