

PRONTUARIO

TÍTULO: Arte y técnica de la edición
CODIFICACIÓN: PRO 337
CRÉDITOS: 3 créditos | 3 horas semanales | 1 semestre

DESCRIPCIÓN:

Teoría y técnica de edición audiovisual. Origen y desarrollo histórico de la edición. Principios fundamentales de la creación cinematográfica. Elementos básicos del proceso de edición de la imagen y el sonido. Introducción al equipo de edición digital. Análisis minucioso de trabajos de edición de cine, televisión y publicidad. Prácticas de edición. Este curso va dirigido a estudiantes de producción de televisión y de sonido.

JUSTIFICACIÓN:

El conocimiento del arte y la técnica de la edición es fundamental para la apreciación global que debe tener todo estudiante de comunicación con especialidad en producción digital. La edición es el proceso final en donde todas las piezas de la producción adquieren coherencia y su presentación definitiva. Sin embargo, el trabajo de edición empieza desde el guión y continúa con la dirección del proyecto. Por lo tanto es fundamental no solamente conocer la técnica sino también las diferentes teorías que sobre la edición se han creado a través del tiempo.

OBJETIVOS:

Al completar el curso, los estudiantes estarán capacitados para:

1. Identificar las diferentes teorías de edición y su desarrollo histórico.
2. Conocer la función de la edición dentro de la totalidad de una producción de cine, televisión o video.
3. Manejar el equipo y materiales de edición digital.
4. Apreciar la edición como una forma de arte.

CONTENIDO:

- I. Historia de la edición A. Orígenes de la edición
 1. Lumière, Edison y Meliès

- 2. Porter y Griffith
- 3. Teoría soviética
 - a) Kuleshov
 - b) Pudovkin
 - c) Eisenstein
- B. Edición en el cine mudo
- C. Edición en el cine sonoro
- D. Edición de televisión, publicidad, y video musicales

II. Principios fundamentales del cine

- A. Composición de cuadro
 - 1. Reglas de composición
 - 2. Composición sobre el cuerpo humano
 - 3. Composición en movimiento
- C. Posiciones de cámara
 - 1. sobre sujetos y objetos en movimiento
 - 2. sobre sujetos y objetos quietos
 - 3. cámara en movimiento
- D. Tiempo y espacio
 - 1. Dualidad de espacio cinematográfico
 - 2. Contenido expresivo del espacio
 - 3. Unidad temporal en la estructura fílmica
 - a) toma
 - b) escena
 - c) secuencia

III. Estilos de edición A. Montaje paralelo

- B. Montaje métrico
- C. Montaje temático
- D. Montaje metafórico
- E. Corte invisible o "matching"
- F. Corte directo o "jump cut"
- G. Elipsis
- H. Fundidos y disoluciones

IV. Ritmo y edición A. Continuidad múltiple

- 1. continuidad real
- 2. continuidad fílmica
- 3. continuidad temática
- B. Movimiento interno de la toma
- C. Ritmo interno y externo de la toma
- D. Cortes en el ritmo interno
- E. Transición visual
- F. Montaje sobre música

V. Análisis de edición

- A. Secuencias de acción
- B. Secuencias dialogadas
- C. Secuencias cómicas
- D. Documental
- E. Noticiarios
- F. Publicidad
- G. Videos musicales

VI. Equipo de edición AVID

- A. Conociendo el equipo y sus funciones
- B. Time code
- C. Logging o selección de imagen y sonido
- D. Digitalización de imagen y sonido
- F. Creación de un proyecto nuevo
- G. Sincronización
- H. Copia final

METODOLOGÍA:

- Conferencias
- Proyección de películas para ilustrar los temas tratados en clase.
- Discusiones grupales e individuales sobre temas y proyectos presentados en clase Taller práctico

EVALUACIÓN:

Pruebas cortas	20%
Ejercicios prácticos	60%
Proyecto final	<u>20%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA:

Blandford, Steven, Barry Keith Grand and Jim Hillier. (2001) The Film Studies. Dictionary 2001, New York: Oxford University Press

Cook, David A.(1996) A History of Narrative Film. 3rd ed., New York, W.W. Norton & Company, Inc.

Eisenstein, Sergei (1986) El sentido del cine y la forma del cine. México. Siglo XXI Eisenstein, Sergei (1986) La forma del cine. México. Siglo XXI

- Giannetti, L. D. (2002). Understanding movies (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Johnson, Lincoln F. (1974) Film: Space, Time, Light and Sound. New York. Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Kauffmann, Sam (2000) Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users. Londres. Focal Press
- Murch, Walter. (1995) I the Blink of an Eye. Los Angeles, California. Silman-James Press
- Netley, Patricia D. (2000) The encyclopeida of movie sepcial effects, Phoenix, AZ., Oryx Press
- Oldman, Gabriella. (1992) First Cut: Conversations with Film Editors. Los Angeles, California. University of California Press.
- Ondaatje, Michael. (2002) The Conversation: Walter Murch and the Art of Editing Film. New York. Alfred A. Knopf a division of Random House, Inc.
- Reisz, Karel (1980) Técnica del montaje cinematográfico. España, Taurus.
- Rosenblum, Ralph (1979) When Shooting Stops ... the Cutting Begins. New York. The Viking Press.
- Sánchez Noriega, J. L. (2003). Historia del cine; teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN LÍNEA:

www.montagetheorie.de//index.html Página de referencia que contiene varios enlaces y artículos sobre el tema de edición

www.avid.com Página oficial del programa Avid

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022