

MATERIA

LABORATORIO EDICIÓN DIGITAL

FACULTAD

FACULTAD DE HUMANIDADES

CARRERA

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

SEDE

MENDOZA

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

ANUAL - 3º AÑO

ÁREA DE FORMACIÓN

FORMACIÓN ESPECÍFICA

TURNO

NOCHE

CARGA HORARIA

HORAS TOTALES	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS
128	68	60

EQUIPO DOCENTE

PROFESOR TITULAR: WALTER FABIAN ROJO (rojow@ucongreso.edu.ar)

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PREVIAS

PROD. INTEGRAL DE RADIO – PROD. INTEGRAL DE TELEVISIÓN

ASIGNATURAS CORRELATIVAS POSTERIORES

-

FUNDAMENTOS

Dentro del ámbito de la comunicación audiovisual, el campo del montaje y la edición digital, se puede considerar como una pieza central del resultado final del producto audiovisual que queremos lanzar a un mundo cambiante. Gracias a la accesibilidad y versatilidad expresiva de la edición digital, el montaje ha evolucionado hasta convertirse en un proceso integrador que supera al esquema tradicional que lo limitaba a una sola etapa de la producción, situándolo en todos los momentos, desde la creación del guion hasta la obtención de la versión definitiva del producto audiovisual mismo. En una época de transformación de los medios de comunicación tradicionales, ante el continuo advenimiento de nuevas tecnologías, la creación del lenguaje audiovisual y sus diversos formatos (cine, televisión, video, internet) se ha visto beneficiado por los cambios en sus expresiones narrativas. Estas nuevas prácticas narrativas junto a las producciones digitales emergentes, a su vez, son inseparables de las prácticas de comunicación, construcción de lenguaje y sentido para la obra audiovisual.

OBJETIVOS POR COMPETENCIAS

Competencias Generales

La presente asignatura permite que el estudiante considere los principios del montaje como esencia del lenguaje audiovisual; que conozca las diferentes etapas necesarias para concretar una tarea de montaje, diferencie los diversos términos que se utilizan en el ámbito profesional y entienda el proceso de montaje como tarea creativa y como operatoria técnica. A partir de un marco teórico-práctico sobre los fundamentos y saberes básicos de la producción audiovisual, se tiene como fin que el estudiante establezca un recorrido analítico concreto y a la vez productivo en torno a la realización de narrativas audiovisuales para los diversos tipos de medios de comunicación con sus respectivas complejidades. A su vez, que pueda incorporar las herramientas técnicas que le permitan manipular el proceso creativo del proyecto audiovisual para concluir en el producto audiovisual de carácter comunicacional.

Competencias Conceptuales Específicas

Para la asignatura la formación del futuro profesional de esta Tecnicatura responde (entre otros saberes) a la labor del montajista-editor que asume la responsabilidad creativa en la última fase de producción de una obra audiovisual, a través del tratamiento de los recursos artísticos y estéticos mediante la aplicación de unos mecanismos técnicos que permiten dar orden y sentido a un determinado contenido según parámetros de la causalidad narrativa. En nuestra labor, el taller es el contacto de los estudiantes con el área Tecnológica en relación al montaje y la edición de la producción audiovisual, por tal motivo se propondrá trabajar sobre los lineamientos fundamentales de una

teoría y analizar los diferentes aspectos inherentes a la producción, tanto desde su estructura como desde la dimensión comunicacional de cada producto audiovisual, considerando los diversos tipos de medios de comunicación con sus respectivas complejidades. A su vez, que pueda incorporar las herramientas técnicas que le permitan manipular el

proceso creativo del proyecto audiovisual para concluir en el producto audiovisual de carácter comunicacional.

Competencias Procedimentales Específicas

Para lograr una práctica sistemática de producción, debemos cumplir con los siguientes objetivos específicos: Conocer las principales teorías y técnicas de la edición con una perspectiva histórica en el ámbito de la comunicación audiovisual. Conocer dónde se encuadra el montajista-editor de la empresa o proyecto audiovisual. Captar la esencia del montaje y la edición dentro del relato audiovisual. Profundizar el estudio acerca de los fundamentos del montaje en relación a la narrativa audiovisual. Conocer las diferentes etapas del proceso técnico-creativo para concretar la tarea de montaje partiendo de una idea, llevándola a la materialización del producto audiovisual. Comprender los mecanismos básicos de la lógica narrativa de la edición y el montaje para poder crear relatos audiovisuales en cualquier formato y tamaño. Utilizar y emplear estrategias expresivas diversas, provenientes de otros medios representativos, como elementos de los que se nutre la composición del montaje, para generar el discurso audiovisual. Incorporar saberes transversales, como saberes propios de la disciplina, manipularlos integrarlos, transferirlos al producto audiovisual y reconocer al proyecto audiovisual, como la articulación de unidades significantes que componen la continuidad temporal del relato. Dominar los medios tecnológicos como herramienta facilitadora de la codificación del lenguaje audiovisual, articuladora de sus unidades significantes.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Conocer las etapas del proceso de producción para planificar y resolver los Trabajos Prácticos propuestos por la cátedra.

Fomentar el desarrollo de prácticas reflexivas, de manera que las tareas de aprendizaje y el análisis de los contenidos, se centren en identificaciones y principios únicos por parte de los estudiantes.

Promover el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica de los estudiantes durante el visionado de sus propios trabajos mediante debates dirigidos y puestas en común.

Profundizar la experiencia del trabajo en grupo, en un marco de participación, intercambio cooperación y responsabilidad.

Establecer como principio de referencia no la reproducción del conocimiento, sino su construcción, y en este sentido la motivación se convierte en un elemento de valor para alcanzar el aprendizaje significativo.

Reflexionar acerca de la metodología de trabajo según los diferentes soportes y tecnologías para orientar hacia una práctica que aporte a un nuevo perfil del montajista/ editor en la producción digital.

Comprender el valor del proceso de significación, para la formación del sentido en el contexto de los medios audiovisuales. -Comprender los mecanismos básicos de la narrativa audiovisual, en función de la toma de decisiones en la realización de sus proyectos

UNIDAD I: Montaje e ilusión cinematográfica

Identificación y manejo del proceso narrativo, generando una estructura comprensible para el espectador. El observador invisible. La narración como metalenguaje. Culpa, crimen y narración. Comprensión del concepto de ritmo aplicado a los elementos objetivos del relato. El papel del espectador en los medios audiovisuales

BIBLIOGRAFÍA:

BORDWELL, David – “Bazin y la Ilusión cinematográfica” (Univ. Autónoma de Puebla México) 2016

BORDWELL, David – “La narración en el cine de ficción”- (Univ. Of Wisconsin Estados Unidos) 1996

JONAS Dana, BANFI Paula – “ABC del Lenguaje Audiovisual” (INCAA 2019) PORTILLO Aurelio – “El ritmo en las formas audiovisuales” – (Universitat Jaume I – 2011- Castellón de la Plana - España)

ROSIQUE, Gloria, “El papel del telespectador en los medios audiovisuales”, Icono 14, año 8, vol. 1, nº 15, 2010.

PORTILLO, Aurelio del, (2012) “Timeline y música audiovisual.

Arquitectura musical de las construcciones cinematográficas”, Icono14, Año 10, Vol. 1, enero de 2012, pp. 164-181.

UNIDAD II: La edición y sus diferentes técnicas

Aplicación de distintas técnicas de montaje según el tipo de relato. Orden y coherencia en el flujo audiovisual. El montaje para la comunicación móvil desde los estudios de comunicación y su creación. Creación de contenidos para la educación y sus normas de diseño visual en el montaje. Las aplicaciones de producción integradas en el montaje digital – Adobe Illustrator / Photoshop / Lightroom / Fresco / Premiere Pro / After Effects.

BIBLIOGRAFÍA:

RIVOIR Ana Laura – MORALES María Julia “Tecnologías digitales” Editorial Clacso Montevideo Uruguay 2019
ADOBE Latinoamérica – “Herramientas de edición y diseño que todo creativo necesita” Blog - 2022

UNIDAD III: El montaje digital y la construcción de sentido en el cine

La construcción de sentido en el montaje – Fotografía e Historieta – Mosaico animado. La Yuxtaposición de imágenes – Cine una puesta en otra escena – El

lugar negado – Lo obvio y lo obtuso Imágenes, gestos, voces, la voz, la música, la lengua.

BIBLIOGRAFÍA:

MATARASSO Mateo “Análisis de la cultura audiovisual” YouTube -2023
GROISMAN Martin “El montaje como construcción de sentido” UBA 2022
RUSSO Eduardo “El medio es el diseño” UBA 1996

EISENSTEIN Sergio “El sentido del cine”

BARTHES Roland “Lo obvio y lo obtuso” Paidós Barcelona – 1986 p.272-277

UNIDAD IV: El montaje desde la modalidad STOP MOTION

Introducción a la técnica de edición digital en folioscopio – Secuencias históricas- Preproducción - Desarrollo de la idea – Uso del guion en el montaje – Animando el personaje y su esqueleto – Producción – El movimiento y su estudio- Sincronizando el audio – Efectos especiales – Postproducción – Efectos digitales – Edición del proyecto – Exportación final – Trabajos prácticos individuales.

BIBLIOGRAFÍA:

CARMONA RINCON Andrea – “Cuadro a cuadro” El Salvador 2012
RIOBOO Coke – “Stop Motion: animación fotograma a fotograma”
Madrid, España - 2023

UNIDAD V: Colorimetría Broadcasting

En busca del color: Teoría, Tecnología y Técnica – Historia de la Colorización en el cine- Teoría y generación del color- El color en el arte – Mezcla sustractiva – Modelo RYB – CMYK – Aditiva – RGB – Tricromática – Procesos oponentes – Retinex – El color en la comunicación audiovisual – Círculo cromático – Armonías de color en un audiovisual – Monocromática y sus aplicaciones actuales – Complementaria – Análoga – Trádica – Equilibrio vs Discordancia
Trabajos prácticos varios con DaVinci Resolve editor digital

BIBLIOGRAFÍA:

BARRIENTOS BAEZ Almudena “La Colorimetría cinematográfica aplicada a los nuevos formatos”
PERAFAN MONTOYA Juan Pablo “Colorización en el cine digital” 2018
U.A. Occidente Santiago de Cali Colombia
BERRY Alex “Etalonaje digital y la corrección de color digital” Madrid España 2023

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

CLASES TEÓRICAS: Clases expositivas en las que se promoverá la activa participación de los alumnos, propias del carácter “taller” definido como espacio curricular orientado al análisis y discusión de cada tema elegido previo a la participación activa de cada alumno, focalizado en especial en las prácticas.

CLASES PRÁCTICAS: Cada tema se concluirá con la presentación de un trabajo práctico de producción profesional, a efectos de facilitar la significación de los contenidos teóricos y la puesta en cuestión de las formulaciones teóricas abordadas en la unidad.

RECURSOS TÉCNICOS: En la medida de las necesidades se utilizarán elementos multimedia, acceso a internet y amplificador de sonido para la visualización de videos y películas, trabajo en estudios de tv y radio, uso de software específico de la curricular. Se realizarán trabajos en campo, de preproducción, producción y post producción, en areas de las artes y el marketing televisivo.

REGULARIDAD

La regularidad se obtiene mediante la asistencia al 75% de las clases, la aprobación del 100% de los trabajos prácticos formales y la aprobación de las dos evaluaciones parciales con un puntaje como mínimo del 60%. Se puede recuperar sólo un parcial.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Asistencia 75% mínimo

Aprobación con un mínimo del 60% de la totalidad de los trabajos prácticos formales.

Aprobación de los dos exámenes parciales con un mínimo del 60%, pudiendo recuperar uno sólo.

Integrador la última semana de clases que debe aprobarse con un mínimo del 60%.

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES

Primera Evaluación Parcial	02 de junio de 2025	Comisiones turno noche
Segunda Evaluación Parcial	27 de octubre de 2025	Comisiones turno noche

RECUPERATORIOS

Primera Evaluación Parcial	09 de junio de 2024	Comisiones turno tarde
Segunda Evaluación Parcial	03 de noviembre de 2025	Comisiones turno tarde

Mesa de examen final: 03 de diciembre de 2025 *1er llamado. Mesa de examen final: 16 de diciembre de 2025 *2do llamado.