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:	Audiovisión
DOCENTE:	Julián D´Angiolillo
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas+ 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

PRESENTACIÓN

La Audiovisión es un campo de trabajo producido por la relación interdependiente que se establece entre la banda visual y la banda sonora de una obra audiovisual. Más allá del formato de producción y recursos de cada obra en particular, se trate de una composición de cine independiente, videoinstalación o film de escala industrial por ejemplo, en todos los casos existirá siempre esta *zona de contacto* entre el montaje de imágenes y el diseño de sonido. Esta zona deberá corresponder formalmente el contenido narrativo y viceversa, creando una dirección expresiva y persuasiva dentro de los objetivos iniciales de la obra audiovisual.

La materia se propone ejercitar criterios estéticos y técnicos relativos a este vínculo entre la imagen y sonido para que el alumno pueda desarrollar un lenguaje propio para la concepción, realización y/o análisis de obras audiovisuales.

El audiovisual es un lenguaje en continua expansión, y las nuevas herramientas tecnológicas configuran un mecánica de realización mucho menos estratificada al equipo de filmación habitual del siglo pasado. Esto sin dudas produce un nuevo tipo de autor, más familiarizado a dominar un arco mayor de variables que interactuan en la realización de una obra.

Se hará hincapié, por lo tanto, en que el alumno experimente esta complejidad en sentido amplio, transitando la visualización y audición de diversos materiales, la descripción y fabricación de recursos tanto sonoros como visuales, para la comprensión del rango de influencia potencial que una banda sonora ejerce sobre la producción de sentido en una obra audiovisual.

OBJETIVOS

- Desarrollar el reconocimiento de los fenómenos sonoros y elementos de gramática narrativa dentro del campo audiovisual y establecer una clasificación de los mismos según Historia y formato (Cine, TV, Video), corrientes, recursos y género.
- Proveer los elementos para el reconocimiento de la discursividad de los fenómenos sonoros y

musicales dentro del campo audiovisual.
- Crear una base de recursos expresivos para ser aplicados en los trabajos de los alumnos.
- Discernimiento entre Banda Sonora, Ambientes, Foley y Música Original Incidental.
- Capacitar al alumno en la manipulación de materiales preexistentes de diversas procedencia. Instruirlo en herramientas posibles de captura de ambientes.
- Motivar a que el alumno comprenda y encuentre el lugar propio en un esquema de trabajo en equipo, reconociendo sus habilidades y limitaciones.

Introducir al alumno en la práctica del sonomontaje como una primera aproximación en la concepción de un armado de bandas.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Plan de estudios 2015 Musica y Tecnologías CS 462/15 El guión y la acción dramática: Fabula y Trama (lo que se cuenta-como se cuenta). Acción Dramática, los personajes, el conflicto. Resolución o postergación del conflicto. Punto de Giro.
La puesta en escena: Los decorados. El vestuario. El maquillaje. La iluminación.
La puesta en plano: La posición de la cámara. Los encuadres. Los movimientos de cámara. Los ejes. Los lentes.
La puesta en serie: Edición y Montaje. Montaje alterno y paralelo. Tipos de montaje. Analépsis, prolepsis y elipsis.
La banda sonora: Las cuatro cadenas lingüísticas. Criterio de analogía. Unidad y continuidad de la banda sonora. Sonomontaje. Factores de separación y enlace. Ambiente, foley, FX, música. Mezcla y planos. La relación audiovisual: Relación de: empática, complementariedad, antitética. Off y fuera de campo, sincronismo-diacronísmo. La organización rítmica, campos y operaciones. La música: aspectos formales y expresivos, proyección sentimental, formas de enlace. Relación entre las dos bandas, referentes y funciones de la música, géneros y estilos. Diseño de la banda: realista abstracto, niveles narrativos, sucesión-simultaneidad.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

UNIDAD TEMÁTICA I :

- Gramática Audiovisual: Montaje, movimientos de cámara, graduación de planos. Transiciones por corte, fundido, fundidos encadenados. Escenas y secuencias. Elementos de la narración: luz, encuadre, movimiento, continuidad, ritmo, texto.
- ¿Qué escucho de lo que veo? ¿Qué veo de lo que escucho? El diseño del sonido y de la musicalización a partir del concepto de *audiovisión* de Michel Chion.
- Desplazamientos de los significantes sonoros y musicales en el relato fílmico.
- Análisis de casos.
- Trabajo Práctico 1: Reflexión y evaluación crítica de 2 obras audiovisuales.
- Bibliografía obligatoria: Chion Michel; *La Audiovisión: Introducción a Un Análisis Conjunto De La Imagen Y El Sonido.* Ed Paidós Comunicación, Barcelona 1993.

UNIDAD TEMÁTICA II

- La construcción narrativa en la dimensión sonora. Refuerzo semántico.
- Retórica del sonido dentro del audiovisual. *Punto de vista* y *punto de escucha*.
- Sincronía y la síncresis. Diacronismo, resignificación. Sonidos asincrónicos. Sonido In / Out. El caso Norman Mc Laren. El Cine experimental.
- La *subjetiva* sonora. La construcción del fuera de campo. El sonido y la sintaxis audiovisual: *Flashbacks*, *flashforwards* e *inserts* sonoros.
- La voz y la palabra. Films Vococéntristas. Mensajes acústicos no verbales.

- Sonomontaje narrativo.
- El Foley. Técnica y recursos. Expansión del Foley en el Cine de Animación.
- Trabajo Práctico 2: Intervención sobre una obra pre-existente.
- Bibliografía obligatoria: Murch, Walter. *En el momento del parpadeo.* Madrid, Ocho y Medio Libros de cine, 2003.

UNIDAD TEMÁTICA III

- Los parámetros del sonido en el planteo estético de la banda sonora. La acusmática. Posición del sonido respecto de la narración y su incidencia dramática.
- El sonido como *signo de puntuación.* Articulación del montaje y la banda sonora. La percepción del tiempo a partir del sonido y de la música. Alteraciones y desviaciones: Martin Arnold.
- Musica original y/o incidental. *Leitmotiv*, *ideé fixe* y otros recursos retóricos provenientes de la música aplicadas a la banda de sonido. La figura del Music Consultant como curador.
- El *Found Footage* o material encontrado. Estrategias y tratamientos posibles.
- Sonorización de ambientes. Exterior/Interior. Noción de atmósfera. Menos es más. Realismo y sugestión. Simulación.
- Intervención de un ambiente registrado por sonido directo.
- Trabajo Práctico 3: Producción íntegra de una obra audiovisual breve.
- Bibliografía obligatoria: Jullier, Laurent. *El Sonido En El Cine: Imagen Y Sonido : Un Matrimonio De Convivencia : Puesta En Escena / Sonorización . La Revolución Digital.* Barcelona: Paidós Ibérica, 2007.

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

2 Trabajos Prácticos Obligatorios (80% de la nota final) y

1 Trabajo Teórico (20% de la nota final).

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

- Adorno T. - Eisler H.; *El Cine y la Música*, Ed. Fundamentos, Madrid 1976
- Cage, John: *Escritos al oído.* Capítulo: El futuro de la música (págs.159-183). Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos, Murcia, 1999.
- Chion Michel; *La Música en el Cine*, Ed Paidós, Bs. As. 1997.
- Chion Michel; *La Audiovisión: Introducción a Un Análisis Conjunto De La Imagen Y El Sonido.* Ed Paidós Comunicación, Barcelona 1993.
- Jullier, Laurent. *El Sonido En El Cine: Imagen Y Sonido : Un Matrimonio De Convivencia : Puesta En Escena / Sonorización . La Revolución Digital.* Barcelona: Paidós Ibérica, 2007.
- LoBrutto, Vincent. *Sound-on-film: Interviews with Creators of Film Sound.* Westport, CT: Praeger, 1994.
- Murch, Walter. *En el momento del parpadeo.* Madrid, Ocho y Medio Libros de cine, 2003.
- Quignard, Pascal: *El odio a la música.* Andrés Bello, Barcelona, 1998. (Capítulo Ocurre que las orejas no tienen párpados, págs. 103-1x32).
- Schaeffer, Pierre: *Tratado de los objetos musicales*, Alianza Editorial, Madrid 1988.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- Aumont - Bergala - Marié - Bernet; *Estética del Cine*, Ed. Paidós Comunicación, Bs. As. 1996
- Barthes Roland; *La Cámara Lúcida*, Ed. Paidós Comunicación, Bs. As. 1989.
- Burch Noel; *El traga luz del infinito*, Ed. Cátedra, Madrid 1995.
- Dondis, Donis; *La Sintáxis de la Imagen*, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona 1976.
- Emigholz, Heinz; *Fotografía y más allá*, Editorial Altamira, Buenos Aires 2004.
- Ghelli, Nino; *Estética del Cine*, Ed. Rialp, Madrid 1959.
- Kamin, Bebe; *Introducción a la Producción Cinematográfica*, Ed. Del CIC, Bs. As. 1999.
- Kindersley Dorling; *Multimedia Guía Completa*, Ed. B, Barcelona 1996.
- Kluge, Alexander, *120 historias del cine*, Caja Negra, Buenos Aires 2010.
- Labrada Jerónimo; *El Registro Sonoro*, Ed. Voluntad, Colombia 1995.
- Roederer Juan; *Acústica y Psicoacústica de la Música*, Ricordi 1997.
- Rummel, M; *Producción de Video Digital para Multimedia*, Ed. Paraninfo, España 1999.
- Sánchez, R.; *Montaje Cinematográfic*o, *Arte de Movimiento*, Ed. Pomaire, Chile 1970.
- Sáchez - Biosca, V.; *El Montaje Cinematográfico*, Ed. Paidós Comunicaciones, Bs. As. 1996.
- Saussure, Ferdinand de; *Curso de Lingüística General*, Ed. Planeta - Agostini, Barcelona 1984.
- Stanley R.; *Manual de Audio en los Medios de Comunicaicón*, Ed. Wadsworth, España 1994.
- Tarkovski, Andrei; *Esculpir en el tiempo*, Ed. Rialp. Madrid 1991.
- Tribaldos Clemente; *Sonido Profesional*, Ed. Paraninfo, Madrid 1996.
- Viers, Ric. *The Sound Effects Bible: How to Create and Record Hollywood Style Sound Effects.* Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2008.
- Watkinson, John; *Audio Digital*, Ed. Paraninfo, Madrid 1996.

Matiasich, Ileana

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Julian D´Angiolillo

Firma y Aclaración:
Docente