

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:	Sonido en la Producción Audiovisual
DOCENTE:	Mauro Rosal
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas + 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

El sonido es una parte fundamental de los productos audiovisuales. Habitualmente se lo suele designar como un plano que aporta a la imagen cuando en verdad sonido e imagen, como así también los demás aspectos intervinientes (vestuario, iluminación, escenografía, etc) forman una unidad que responde al guión y a la acción dramática. Así, lo audiovisual no es la suma de disciplinas artísticas, sino que se configura como un lenguaje polisémico, donde todos estos aspectos intervinientes interactúan y se interrelacionan.

El relato audiovisual posee su propia estructura y reglas gramaticales. El conocimiento de ellas determina la calidad y las posibilidades del producto: ya sea alcanzar un contenido narrativo, expresivo, persuasivo. La decisión estética que se asuma condiciona el discurso final y sus elementos constitutivos determinan el resultado ya sea en cine, televisión, video o teatro.

La inclusión de esta materia dentro de la carrera está justificada, ya que el alumno deberá conocer los recursos y posibilidades existentes para articular el sonido en la narración audiovisual y para garantizar que los factores que la definen lleguen al espectador como el autor pretende.

Se hace indispensable una visión crítica y analítica de este lenguaje para poder establecer las sustanciales diferencias, semejanzas y relaciones que existen entre los diversos productos audiovisuales.

Objetivos

Que los estudiantes:

- Reconozcan las diferencias, para su uso crítico, de las reducciones del sonido, tanto a nivel indicial (semánticidad) como nivel acústico.
- Clasifiquen los sonidos como objetos sonoros posibilitando la construcción de bandas articuladas formalmente.
- Comprendan los problemas asociados al ritmo en la música y lo vinculen con los distintos lenguajes que se desenvuelven en el tiempo.
- Diferencien el aspecto comunicativo del informativo en el sonido a partir de sus características: forma y materia.
- Comprendan diversos modos de articulación formal del sonido y lo vinculen a los modos propios de la imagen.
- Realicen trabajos de sincronización entre imagen y sonido.
- Comprendan el valor del sonido de campo y del fuera de campo como construcción formal.
- Analicen fragmentos audiovisuales dando cuenta de las funciones y referentes de las músicas intervinientes.
- Realicen el Foley y la musicalización de un corto.
- Utilicen diversos formatos de audio y video

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Plan de estudios 2015: Resolución CS 460/15 -Historia y evolución del sonido en el lenguaje audiovisual. Articulación entre imagen y sonido. Mensajes acústicos, relación entre comunicación e información. El texto por su sentido y por su sonido. El sonido, semánticidad. El montaje sonoro. El objeto sonoro, unidad mínima de sentido, criterio de articulación y apoyo. Sonido directo. Sonido en estudio. Efectos. La música como lenguaje, los diálogos, el espacio sonoro. Doblaje. Sincronización. Formato de archivos de audio y video.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

UNIDAD TEMÁTICA I

- Introducción.
- El sonido subjetivo y objetivo. Psicoacústica y acústica.
- Sonidos que comunican y sonidos que no lo hacen según Posseur.
- Cadenas acústicas según Schaeffer.

Saussure, F. Curso de Lingüística General. Bs. As. Losada. 1945. pp. 127-134.

Schaeffer, P. Tratado de los objetos musicales. Madrid. Alianza Editorial. 1988. pp. 33-92.

UNIDAD TEMÁTICA II

- El ritmo musical: campos y combinaciones.
- Relación entre el ritmo de la música y el de la imagen y montaje.
- Modos de articulación formal: yuxtaposición, silencio, interpolación, imbricación, modulación. Relación con la imagen.

Saitta, C. El Diseño de la Banda Sonora en los Lenguajes Audiovisuales, Art. "La Fabrica Audiovisual" Carrera de Diseño de Imagen y Sonido - FADU - UBA, 1999. pp. 21-28.

UNIDAD TEMÁTICA III

- La dimensión sonora. Refuerzo semántico. Yuxtaposición y superposición.
- Mensajes acústicos no verbales. Sonidos índices y acusmáticos.
- La palabra: significante y significado. Articulación. Expresión.
- Sonidos asincrónicos. Sonido In / Out. El uso del fuera de campo.

Saitta, C. Cine y música. Bs. As. Enerc/Incaa. 2016. pp. 13-25.

Saussure, F. Curso de Lingüística General. Bs. As. Losada. 1945. pp. 91-126.

UNIDAD TEMÁTICA IV

- Sonomontajes: narrativo y poético.
- Sonido directo y sonido en estudio. Ecuilización. Reducción de ruidos.
- Efectos de sonido: aplicaciones. Lo verosímil.
- El doblaje: dificultades. La importancia del sincronismo y de la ecualización. Expresión.
- El espacio: distancia y profundidad de las fuentes. El espacio en la construcción del relato.

Chion, M. La Audiovisión. Barcelona. Paidós Comunicación. 1993. pp. 28-34

Saitta, C. Cine y música. Bs. As. Enerc/Incaa. 2016. pp. 99-102.

Schaeffer, P. Tratado de los objetos musicales. Madrid. Alianza Editorial. 1988. pp. 159-214.

UNIDAD TEMÁTICA V

- Las funciones de la música en las producciones audiovisuales.
- La música como referente.
- Diferencias entre comunicar e informar a través de lo sonoro en la producción audiovisual.

Chion, M. La Audiovisión. Barcelona. Paidós Comunicación. 1993. pp. 68-79.

Saitta, C. El Diseño de la Banda Sonora en los Lenguajes Audiovisuales, Art. "La Fabrica Audiovisual" Carrera de Diseño de Imagen y Sonido - FADU - UBA, 1999. pp. 41-47.

UNIDAD TEMÁTICA VI

- Análisis de producciones audiovisuales.
- Reflexión y evaluación crítica de productos audiovisuales.
- Sincronismo, diacronismo, resignificación.
- Valor formal y expresivo de la música.

Chion, M. La Audiovisión. Barcelona. Paidós Comunicación. 1993. pp. 80-99 y 142-162.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

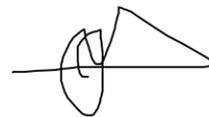
<p>Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 201/18. Capítulo II: Evaluación y Acreditación http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf</p>
<p>Durante el curso, los alumnos realizarán trabajos prácticos individuales y grupales que serán entregados en etapas progresivas de avance. Estos trabajos serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Empalme de músicas: yuxtaposición, silencio, imbricación, interpolación. •Sonomontaje narrativo. •Sonomontaje poético. •Doblaje de un video. •Grabación de un texto con diferentes campos rítmicos. •Análisis de un fragmento cinematográfico. •Sonomusicalización de un corto. <p>Los trabajos tendrán la instancia de recuperatorio. La nota final será el promedio de las notas parciales de cada trabajo (o de su instancia de recuperatorio).</p> <p>La asignatura se considerará aprobada si el estudiante reúne las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -75% de asistencia a clases. -Haber aprobado los trabajos prácticos con un promedio de 7 y un mínimo de 6 en cada uno de ellos (en el caso de obtener 4 puntos en alguna instancia parcial se la evaluará nuevamente con un trabajo integrador).
<p>BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:</p>
<p>-Adorno T. - Eisler H. El Cine y la Música. Madrid. Fundamentos. 1976. -Burch, N. Práxis del Cine. Madrid. Fundamentos. 1970. -Chion, M. La Música en el Cine. Bs. As. Paidós. 1997. -Chion, M. La Audiovisión. Barcelona. Paidós Comunicación. 1993. -Labrada, J. El Registro Sonoro. Colombia. Voluntad. 1995. -Roederer, J. Acústica y Psicoacústica de la Música. Bs. As. Ricordi. 1997. -Saitta, C. Cine y música. Bs. As. Eneer/Incaa. 2016. -Saitta, C. El Diseño de la Banda Sonora en los Lenguajes Audiovisuales, Art. "La Fabrica Audiovisual" Carrera de Diseño de Imagen y Sonido - FADU - UBA, 1999. -Saussure, F. Curso de Lingüística General. Bs. As. Losada. 1945. -Schaeffer, P. Tratado de los objetos musicales. Madrid. Alianza Editorial. 1988. -Tarkovski, A. Esculpir en el tiempo. Madrid. Rialp. 1991.</p>
<p>BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:</p>
<p>-Aumont, J. La imagen. Bs. As. Paidós Comunicación. 1990. -Aumont - Bergala - Marié – Bernet. Estética del Cine. Bs. As. Paidós Comunicación. 1996.</p>

- Barthes, R. Lo Obvio y lo Optuso. Bs. As. Paidós. 1986.
- Barthes, R. La Cámara Lúcida. Bs. As. Paidós Comunicación. 1989.
- Borges, J. L. El Jardín de los senderos que se bifurcan, en Narraciones. Bs. As. Biblioteca Básica Salvat. 1982.
- Dondis, D. La Sintáxis de la Imagen. Barcelona. Gustavo Gilli. 1976.
- Espinosa, L.y Montini, R. Cómo escribir un guión. Kliczkowsky Publisher. 1997.
- Feldman, S. Guión Cinematográfico. Bs. As. Estudio 2. 1963.
- Sánchez, R. Montaje Cinematográfico, Arte de Movimiento. Chile. Pomaire. 1970.
- Sánchez - Biosca, V. El Montaje Cinematográfico. Bs. As. Paidós Comunicaciones. 1996.
- Tribaldos, C. Sonido Profesional. Madrid. Paraninfo. 1996.
- Watkinson, J. Audio Digital. Madrid. Paraninfo.1996.

ILEANA MATIASICH

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Mauro Ignacio Rosal

Firma y Aclaración:
Docente