

Universidad Nacional de Quilmes
Departamento de Ciencias Sociales
Carrera de Composición con Medios Electroacústicos

Curso: Audiovisión

Profesor: Andrés Gerszenzon

Cursada: Cuatrimestral

Horario: Martes, de 9 a 13 hs. (4 hs., semanales, 8 créditos)

Tipo de Asignatura: Teórico-Práctica

Modalidad de Cursada: presencial

Objetivos

Adquisición de los elementos básicos para el análisis y el diseño de un plan formal integral de imagen y sonido de un film, teniendo en cuenta las relaciones múltiples entre lo visual y lo sonoro. El contrato audiovisual y la resignificación de los mensajes visuales y auditivos.

Contenidos

1) Percepción:

- a) Campos perceptivos.
- b) Espacio, tiempo, movimiento.
- c) Teoría de la forma. Estructuras.
- d) Texturas simultáneas y sucesivas.
- e) Sinestesias. Percepción global y focalizada.
- f) "Contrato audivisual"
- g) Umbrales.

2) Nociones básicas sobre elementos visuales en el cine

- a) secuencia
- b) escena
- c) planos(C.L.L, C.L, C.M, TOT, F.E, P.A, M.F, P.P, P.P.P., DET)
- d) encuadre
- e) luz y color
- f) movilidad

3) Percepción y organización temporal

- a) Ritmos biológicos
- b) Velocidad
- c) Duración
- d) Operaciones
- e) Periodicidad, regularidad, uniformidad.
- f) Acentuación

Interno del plano

En el montaje

En las bandas sonoras

En el acoplamiento audiovisual

- g) Resultante rítmica

Nociones de instante, dirección temporal, densidad de cambio.

3) El texto:

- a) Semántica

1º 2004

- b) Sintaxis
- c) Sonoridad
- d) Ritmo, metro, acentuación.
- e) El discurso poético
- f) Retórica

4) La Música y el Sonomontaje

- a) Funciones expresivas
- b) Funciones formales
- c) Funciones referenciales (contexto, denotación y connotación)

5) Diseño de la cadena audiovisual

- a) Campos visuales
- b) Campos auditivos (Dialogos-ambiente-música-sonomontaje-sonorización)
- c) In/off/fuera de campo.
- d) Sincronismo
- e) Forma
- f) Segmentación
- g) Puntuación
- h) Factores de separación y enlace. Su correspondencia y desfazamiento entre el campo visual y el auditivo.

Evaluación:

Para la aprobación del curso, se requiere la cumplimentación de lo siguiente

- a) Asistencia al 75% de las clases dictadas como mínimo.
- b) Aprobación de los siguientes trabajos prácticos:
 - b-1 Análisis estructural, expresivo, rítmico y referencial de ejemplos filmicos.
 - b-2 5 "musicalizaciones" de una misma secuencia de imágenes.
 - b-3 5 "visualizaciones" de una misma música.
 - b-4 Monografía
- c) Aprobar dos exámenes parciales

La nota final de la materia surgirá del promedio de las notas obtenidas en los trabajos prácticos y la de los parciales. Habrá opción de recuperatorio para cada uno de ellos.

Filmografía básica:

La ciénaga, El gran Lewowski, Barton Fink, Cape fear, Psicosis, Delicatessen, Carmen (Godard), Tiempos violentos. Ejemplos presentados por los alumnos

Bibliografía obligatoria

- Adorno, T. Eisler, H: *El cine y la música*, Ed. Fundamentos, 1976.
Cap. 1 y 2.
- Aumont, J Marie. *Análisis del film*, Paidós 1990.
Cap.5
- Burch, N: *Praxis del cine*, Fundamentos 1998.
Cap. II, 6.

Cano, Pedro *De Aristóteles a Woody Allen* Poética y retórica para cine y televisión. Gedisa 1999

Cap. I;II;III

Chion, M. *La audiovisión*, Paidós, 1993.

Cap. 1 a 6.

La música en el cine, Paidós, 1997

Cap. 5

Eco, U. *La estructura ausente*, Ed Lumen 1978.

Sección A: 2; 3;5

Sección B:4

Gersenzon, A.: *Pequeña guía para el análisis musical*. Sin editar.

Jurgenson, Albert *La práctica del montaje*, Gedisa 1999

Diálogo 2.

Merlau Ponty, M. *Fenomenología de la percepción*, Planeta 1985.

Rodríguez A. *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*, Paidós Papeles de Comunicación, 1998.

Cap. 2.2; 4.1;5.2; 6; 7.3-4.

Saitta, C: *Hay una música para el cine, hay un cine para la música?* Revista Lulú No 4 1992.

Unidad de sentido de la banda sonora. La revolución del video, UBA 1996

Creación e iniciación musical, Ricordi Am. 1978.

Schaeffer, P.: *Tratado de los objetos musicales*, Ed Alianza, 1988.

Truffaut, Francois *El cine según Hitchcock*, Alianza 2000

Cap 13.

Bibliografía de consulta

Arnheim, R. *Arte y percepción visual*, Eudeba 1962.

Brelet, G. *Estética y creación musical*. Hachette, 1957.

Barthes, R, *La cámara lúcida*, Paidós.

Borges, J.L.: *Historia de la eternidad* (1953), Emece 1996

Casetti Francesco, Di Chio Federico: *Cómo analizar un film*, Ed Paidós 1989

Colón Perales, C y otros. *Presencias afectivas*, Alfar 1997

Dante: *Convivio*.

Eliade, M. *El mito del eterno retorno*, Planeta, 1985.

Eco, Umberto *La definición del arte*, Planeta 1985.

Obra abierta, Planeta 1985.

Fraisse P.: *Psicología del ritmo*. Ed. Morata 1976.

Guillaume, P. *Psicología de la forma*. Psique 1964.

Grosser, H.: *Questioni e strumenti*. Principato, 1992.

Grand Ruiz, B. *El hombre y el tiempo*, Clepsidra 1981.

Jung, C.G. y otros, *El hombre ante el tiempo*, Monte Avila Ed. 1970.

Kandinsky, V. *De lo espiritual en el arte*.

López Cano, Rubén, *Música y retórica en el Barroco*, Universidad Autónoma de México, 2000

Mitry, J: *Estética y Psicología del cine Siglo XXI de España* Editores. 1978

Narvaja de Arnou, E.: *El discurso poético*. CBC (Uba 1988).

Neubauer John, *La emancipación de la música*, Visor Dis 1992.

Pousseur, H. *Música semántica y sociedad*, Alianza música 1984.

Portman y otros: *El hombre ante el tiempo*, Monte Avila Ed. 1970.

San Agustín: *Confesiones* (397-398), Altaya 1997.

Ricoeur, R y otros *Las culturas y el tiempo*, Unesco 1979.

Read, H. *Educación por el arte*, Paidós Educador 1982.

Roederer, J. *Acústica y psicoacústica*, Ricordi 1997.

Stockhausen, K.: *How time passes...*

Tarkovski, A: *Esculpir en el tiempo*, Ediciones Rialp

Fecha de Redacción del presente programa:
10 de marzo de 2004

Prof. Andrés Gerszenzon