



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

Curso: Audición
Créditos: 8
Cursada: Cuatrimestral
Horario: Martes, de 9 a 13 hs.
Tipo de Asignatura: Teórico-Práctica
Modalidad de Dictado: Presencial

Profesor; *Andrés Gerszenzon*

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

Unidad I

Introducción.

Análisis de los componentes de los Lenguajes A.V.

Superposición y entrecruzamiento de los significantes visuales y sonoros:

Imagen; signos escritos; diálogos; ambiente y sonorización; música y "sonomontaje".

Unidad II

Sintaxis.

Macro y micro segmentación. Articulación de las dimensiones espaciales y temporales:

Plano, escena, secuencia, plano-secuencia.

Unidad III

La imagen.

Percepción visual. El punto de vista. Encuadre; perspectiva; tipos de plano; plano fijo, plano en movimiento; movimientos de cámara; movimiento interno; iluminación; color; formas de enlace; factores de enlace.

Unidad IV

El sonido.

Percepción sonora. Cadenas de lenguaje. La Música y el Sonomontaje. Funciones expresivas.

Funciones formales. Funciones referenciales (contexto, denotación y connotación). Resignificación de la imagen en los aspectos sintácticos, expresivos y referenciales. Formas de enlace. Factores de enlace.

Unidad V

El punto de audición.

Ambiente y sonorización: espacio, dimensiones, materiales, reverb, movimiento.

Unidad VI

La voz (ubicación respecto de la imagen) *in/off/fuera de campo*. El texto: Semanticidad, Sintaxis, Sonoridad, Ritmo, metro, acentuación. El discurso poético. Retórica

Unidad VII

El ritmo.

Ritmos biológicos. Percepción del ritmo; umbrales. Definiciones de ritmo.

Campos rítmicos: *regularidad-irregularidad; continuidad-discontinuidad; velocidad-densidad cronométrica*.

Duraciones, proporciones. Influencia de la percepción sonora sobre la visual: sinergia y sinestecias; sincronismos; síncreisis.

Unidad VIII

Organización del tiempo.

Las concepciones temporales. El *continuum* temporal. Orden lineal. Tiempo circular. Tiempo cíclico. Montaje paralelo. Elipsis. *Flash back. Flash forward*. Fragmentación y orientación temporal, correspondencia visual y sonora.



Acentuación : Interno del plano, en el montaje, en las bandas sonoras, en el acoplamiento audiovisual, resultante rítmica, densidad de cambio.

La cuestión poética: el devenir; el tiempo "vivido", "esculpir en el tiempo"; el "espesor temporal"; "el mito del eterno retorno"; contracción y dilatación temporal.

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.
- c) Aprobar un examen parcial.
- d) Sonorización de un fragmento filmico

La nota final de la materia surgirá de una síntesis de las notas obtenidas en los trabajos prácticos y la de los parciales.

Filmografía básica:

La ciénaga, El gran Lewowski, Barton Fink, Cape fear, Psicosis, Delicatessen, Carmen (Godard), Tiempos violentos. Kill Bill (I y II). El camino de los sueños. Kaos. Las alas del deseo.
Ejemplos presentados por los alumnos.

Bibliografía

- Adorno, T. Eisler, H: *El cine y la música*, Ed. Fundamentos, 1976.
- Arnheim, R. *Arte y percepción visual*, Eudeba 1962.
- Aumont, J Marie. *Análisis del film*, Paidos 1990.
Estética del cine, Paidos 1998.
- Brelet, G. *Estética y creación musical*. Hachette, 1957.
- Burch, N: *Praxis del cine*, Fundamentos 1998.
- Casetti Francesco, Di Chio Federico: *Cómo analizar un film*, Ed Paidos 1989
- Chion, M. *La audiovisión*, Paidos, 1993.
La música en el cine, Paidos, 1997
- Dante: *Convivio*.
- Elíade, M. *El mito del eterno retorno*, Planeta, 1985.
- Eco, U. *La estructura ausente*, Ed Lumen 1978.
La definición del arte, Planeta 1985.
Obra abierta, Planeta 1985.
- Fraisse P.: *Psicología del ritmo*. Ed. Morata 1976.
- Gaudreault, André, *El relato cinematográfico*. Paidos 1995.
- Gerszenzon, A.: *Pequeña guía para el análisis musical*. Sin editar.
- Kandinsky, V. *De lo espiritual en el arte*.
- López Cano, Rubén, *Música y retórica en el Barroco.*, Universidad Autónoma de México, 2000.
- López Cano Pedro, *De Aristóteles a Woody Allen*, Gedisa 1999.
- Narvaja de Arnou, E.: *El discurso poético*. CBC (Uba 1988).
- Neubauer John, *La emancipación de la música*, Visor Dis1992.
- Rodríguez A. *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*, Paidos Papeles de Comunicación, 1998.
- 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.
- Stockhausen, K.: *How time passes...*



Tarkovski, A: *Esculpir en el tiempo*, Ediciones Rialp 1987.

Fecha de Redacción del presente programa:
3 de marzo de 2006
Prof. Andrés Gerszenzon