

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 (semanticidad) 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, semanticidad. 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: signifiante 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. Ecualización. 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:

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
Durante el curso, los alumnos realizarán trabajos prácticos individuales y grupales que serán entregados en etapas progresivas de avance. Estos trabajos serán: •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. 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). La asignatura se considerará aprobada si el estudiante reúne las siguientes condiciones: -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).
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:
-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. Enerc/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.
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:
-Aumont, J. La imagen. Bs. As. Paidós Comunicación. 1990. -Aumont - Bergala - Marié – Bernet. Estética del Cine. Bs. As. Paidós Comunicación. 1996.

- 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.

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Mauro Ignacio Rosal

Firma y Aclaración:
Docente