

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Saitta

Promoción: Directa

Carga Horaria: 60 Hs.

Año Académico: 2006

Curso: Cuatrimestral

### Justificación de la existencia de la asignatura en el Plan de Estudios.

Debemos considerar el caso de la música incidental, que no siempre es autosuficiente, ni menos aún independiente y autónoma, pues debe estar al servicio de las otras disciplinas artísticas. Tal es el caso de la música para cine, video, teatro, instalaciones, espectáculos multimediales, audiovisuales, ambientaciones, musicalizaciones para medios de comunicación, etc. Para encarar este tipo de tarea es necesario conocer no sólo los aspectos técnicos y estéticos que rigen dichas disciplinas, sino también los medios tecnológicos que hacen posible su concreción, las cadenas de la producción industrial y las condiciones del mercado laboral.

De este modo, la inclusión de la materia *Bandas Sonoras* dentro de la carrera de Imagen y Sonido está por demás justificada. En primer lugar, porque el alumno necesitará conocer los principios generales y sintácticos del sonido y de la música en las artes óptico-cinéticas para orientar la construcción de la banda sonora, y su integración con otros lenguajes. En segundo lugar, porque el alumno podrá perfilar una verdadera salida laboral a su carrera. Por último, es importante que los alumnos desarrollen criterios estéticos, analíticos y teóricos respecto de la relación del sonido con la imagen. Los filmes de autor, los videos arte, los videos experimentales, presentan concepciones narrativas que responden a estilos o enfoques diferentes a los planteados por los productos comerciales y, por lo tanto, sus criterios de musicalización y sonorización suelen ser muy diferentes. Sólo un análisis de los géneros, estilos y autores, como de los criterios de musicalización puestos en juego por los compositores, permitirán el desarrollo de una visión personal del problema.

### PROPUESTA:

La cátedra, tiene como finalidad establecer diferentes criterios de unidad y continuidad de la banda sonora (texto, ambiente, efectos sonoros, música) y dar cuenta de las posibles re-significaciones que resulten del paralelismo que se establece entre lo sonoro y lo visual, con miras a establecer un sistema de signos polisémicos para la banda sonora en relación a los aspectos formales, narrativos, expresivos, persuasivos, etc., de la comunicación audiovisual.

### OBJETIVOS:

1. Capacitar a los alumnos en los aspectos comunicativos, expresivos y estructurales de la música y el sonido en función de los lenguajes óptico-cinéticos.
2. Dar a los alumnos los conocimientos inherentes a la organización de la banda sonora de un filme. Estos conocimientos involucran, además de los específicamente sonoros-musicales, aquellos que son propios de las artes óptico cinéticas.
3. Propiciar en los alumnos una actitud analítica que les permita sistematizar y generar trabajos teóricos sobre este tema específico.
4. Estimular en los alumnos el desarrollo de criterios propios y originales que favorezcan la renovación en esta actividad.
5. Estimular a los alumnos para que a través de los diferentes criterios puedan desarrollar mecanismos constructivos que permitan cubrir las necesidades en los tiempos que se establecen en la industria.

### METAS :

1. Que los alumnos adquieran un dominio de los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar la tarea de organizar la banda sonora.
2. Que los alumnos puedan ejercer con solvencia tareas en los ámbitos profesionales a los que hemos hecho referencia en la propuesta de la materia.

## CONTENIDOS GENERALES:

**Objetivos Generales:** Capacitar a los alumnos en el análisis y desarrollo estructural y perceptivo de los lenguajes acústicos no verbales y su relación con las artes óptico-cinéticas.

**Plan de clases:** El curso se desarrollará durante período lectivo. Un cuarto de las horas se destinará al análisis de los niveles de semántica de los mensajes acústicos no verbales; otro cuarto al análisis de las estructuras sonoras y a la sintaxis del discurso musical; el resto se dedicará al análisis de las funciones estructurales y expresivas de la música en su relación con el cine, video, etc. y al análisis de los criterios de construcción en la banda sonora.

### Unidad Temática I

A) Discriminación de la información acústica.

**Objetivos:** dar a conocer la información de la que el sonido es portador y el área de la comunicación a la cual pertenece.

- a) Discriminación entre cualidades evocativas y cualidades acústicas.
- b) Cualidades acústicas, psicoacústicas y acústicas (sobre la base del "Tratado de los Objetos Musicales" de P. Schaeffer).

Material que se usará en clase:

- ¡Oh la Nature!, D. Kauman
- Cadenas de lenguaje, P. Schaeffer

B) Niveles de semántica

**Objetivos:** efectuar un análisis de los diferentes niveles de semántica de los mensajes acústicos, basado en conceptos de Henri Pousseur (Música, semántica y sociedad) y analizar el campo que parte de los "fenómenos azar" hasta llegar al arte musical.

- a) Discriminación entre mensajes intencionales y no intencionales.
- b) Niveles de compromiso en cuanto a la comunicación en función del compromiso con los sistemas (información y comunicación)
- c) Niveles de semántica: ambientación, sonomontaje, música y arte musical.

Material que se usará en clase:

- Cuadros Sonoros, J. Akoschky
- Sinfonía para un hombre solo, P. Schaeffer
- Las travesuras de Till, R. Strauss
- Sesiones de improvisación GEIM - 1986

### Unidad Temática II

A) Guía para el análisis sintáctico de una obra musical.

**Objetivos:** se procurará comunicar un método de análisis fenomenológico a partir de cuatro áreas: material, organización, texturas, formas, con sus variables perceptivas y su caracterización histórica (variables socioculturales).

- a) Análisis de los componentes materiales de una obra.
- b) Análisis de los sistemas de organización temporal.
- c) Problemas formales: yuxtaposición y superposición de las estructuras sintácticas.

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Saitta

Promoción: Directa

Carga Horaria: 60 Hs.

Año Académico: 2006

Curso: Cuatrimestral

Material que se usará en clase:

- Se usará la guía de audición para "Ionización" de E. Varese editada por el LIPM.

B) Aplicación de los elementos de análisis y de caracterología musical.

**Objetivos:** completar la información para poder efectuar una reducción fenoménica del discurso musical y verificar así su aplicación en diferentes tipos de música (épocas y culturas) en función de la información extraestructural.

Material que se usará en clase:

- Reflets, I. Malec
- Noche Transfigurada, A. Schoenberg
- La Forza del Destino, G. Verdi
- Daphnis et Chloe, M. Ravel
- La Consagración de la Primavera, I. Stravinsky
- Petrouchka, I. Stravinsky
- Hey Jude, The Beatles
- Buzz Box, Grupo Oregon
- Música folk de la India
- Música folk mexicana

### Unidad Temática III

A) La música como un referente

**Objetivos:** especificar los referentes que la música puede asumir en función de una secuencia argumental, en particular aquellos aspectos más importantes en términos de sintaxis (cualidades estructurales)

- a) Referentes estructurales
- b) Referentes expresivos y comunicativos, individuales y sociales

Material que se usará en clase:

- Hiperprisma, E. Varese
- Inflexions, M. Davidovsky
- Petrouchka, I. Stravinsky
- El teniente Kije, S. Prokofieff
- Angeles Negros, G. Crumb
- Cántico de los adolescentes, C.H. Stockhausen
- Canto Gregoriano
- Coral de la "Pasión según San Juan", J.S. Bach
- Tres Liturgias Divinas, O. Messiaen.

B) Relación de la música con las artes óptico-cinéticas, documentales y de ficción.

**Objetivos:** establecer una relación entre la música y las artes óptico-cinéticas partiendo de dos funciones: la función estructural, donde la música forma parte de la sintaxis, sustituyendo a la imagen, al argumento y al movimiento, etc.; la función expresiva, donde el discurso sonoro es paralelo al visual o argumental y establece diferentes relaciones con la banda visual.

- a) Análisis de los aspectos formales.
- b) Análisis de los aspectos estructurales.

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Saitta

Promoción: Directa

Carga Horaria: 60 Hs.

Año Académico: 2006

Curso: Cuatrimestral

Material que se usará en clase:

- La Conversación, de F. Coppola
- Carmen, de Goddard
- Brasil, de Terry Gillian
- Amarcord, de F. Fellini

#### Unidad Temática IV

A) Idea de espacio-tiempo sonoro

**Objetivos:** Dar a los alumnos los conceptos y las herramientas para resolver los problemas del montaje: musical, sonoro, verbal, propios de la banda sonora, así como las nociones de unidad y continuidad estructural de la misma con fines formales, narrativos y expresivos, y su correspondiente concepción espacio-temporal.

El tiempo sonoro

- a) El tiempo lineal coherente
- b) Retardos y anticipaciones temporales
- c) El silencio

El espacio sonoro:

- a) El punto de escucha
- b) El plano sonoro
- c) La perspectiva sonora

Funciones estructurales y expresivas de la banda sonora:

- a) Direccionalidad
- b) Incrementación
- c) Dinámica
- d) Desplazamientos

La percepción de las formas sonoras:

- a) Continuidad
- b) Factores de separación
- c) Factores de enlace

El sonido como organizador de la narración:

El papel unificador del sonido

**BIBLIOGRAFÍA:**

**Obligatoria**

Saitta, Carmelo, *Apuntes para el diseño de la banda sonora en los lenguajes audiovisuales*

Chion, Michel, *La audiovisión*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1993

**Complementaria**

Adorno, T. Eisler, H. *El cine y la música*, Editorial Fundamentos, España, 1976.

Aumont, J. y otros *Estética del cine*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1989.

Aumont, J. Marie, M. *Análisis del film*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1990.

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

Beltran Moner, R. *La ambientación musical*, Ed. Instituto oficial de Radio y Televisión de España, Madrid, 1990.

Brelet, G. Metz, C. Mitry, J. y otros *Estructuralismo y estética*, Ediciones Nueva Visión, Bs. As., 1969

Burch, N. *Praxis del cine*, Editorial Fundamentos, España, 1985.

Chion, M. *Le Cinéma comme art sonore*, tres volúmenes, Cahiers du Cinéma, Ed. de l' Etoile, 1988.

Deleuze, G. *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, Paidós Comunicación, Barcelona.

Deleuze, G. *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, Paidós Comunicación, Barcelona.

Eisenstein, S. *El sentido del cine*, Siglo XXI Editores, 1974.

Mitry, J. *Estética y psicología del cine*, dos tomos, Siglo XXI de España Editores S.A, 1978.

Schaeffer, P. *Tratado de los objetos musicales*, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

Williams, R. *Cultura. Sociología de la comunicación y del arte*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1981.

**FILMOGRAFÍA EN VIDEO:**

*Apocalypse Now*, de Francis F. Coppola (1979)  
*Blade Runner*, de Ridley Scott (1983)  
*Cronica Di Un Amore*, de Michelangelo Antonioni (1950)  
*Deux Ou Trois Choses Que Je Sais D'elle*, de Jean-Luc Godard (1966)  
*2001 Una Odisea Del Espacio*, de Stanley Kubrick (1968)  
*Enjo*, de Kon Ichikawa (1958)  
*Force Of Evil*, de Abraham Polonsky (1948)  
*Hair*, de Milos Forman (1979)  
*La Conversacion*, de Francis F. Coppola (1974)  
*La Dolce Vita*, de Federico Fellini (1960)  
*La Fortaleza Escondida*, de Akira Kurosawa (1958)  
*La Pointe Courte*, de Agnes Varda (1955)  
*La Religieuse*, de Jacques Rivette (1965)  
*Las Flores Caldas*, de Ishi (1939)  
*Las Vacaciones De Monsieur Hulot*, de Jacques Tati (1953)  
*L' Inmortelle*, de Alain Robbe-Grillet (1962)  
*Los Amantes Crucificados*, de Kenji Mizoguchi (1954)  
*Los Bajos Fondos*, de Akira Kurosawa (1957)  
*Muriel, Ou Le Temps D'un Retour*, de Alain Resnais (1962)  
*Okraina*, de Boris Barnett (1933)  
*Otelo*, de Orson Welles (1952)  
*¿Quien Engaña A Roger Rabbit?*, de Robert Zemeckis (1988)  
*Rainman*, de Barry Levinson (1988)  
*Sacrificio*, de Andrei Tarkovski (1987)  
*Stalker*, de Andrei Tarkovski (1979)  
*The Saga Of Anatahan*, de Josef Von Sternberg (1953)  
*Trans-Europ-Express*, de Alain Robbe-Grillet (1966)  
*Vidas Secas*, de Pereira dos Santos (1963)  
*Wings Of Desire*, de Wim Wenders (1987)

**Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras**

**Cátedra: Saitta**

**Promoción: Directa**

**Carga Horaria: 60 Hs.**

**Año Académico: 2006**

**Curso: Cuatrimestral**

## **PAUTAS DE EVALUACION**

Durante el desarrollo del curso se realizarán evaluaciones parciales sobre cada tema tratado. Durante el ciclo lectivo, los alumnos deberán presentar tres trabajos prácticos:

- Elección de 5 sonidos interesantes en su forma y materia.
- Montaje de músicas teniendo en cuenta 4 criterios de enlace.
- Construcción de un Sonomontaje narrativo teniendo en cuenta criterios de analogía.

En dichos trabajos se podrá verificar:

- La capacidad para resolver los problemas planteados.
- La comprensión de los conocimientos.
- La flexibilidad en la aceptación de la crítica para modificar el punto de vista.

### **Dificultades que más frecuentemente presentan los alumnos durante el curso de la asignatura.**

Tienen muy discreta información sobre las cualidades del sonido y la música, como forma de estímulo sensorial, y sobre sus connotaciones formales, afectivas y motrices.

Dado que un filme involucra a otras artes: literatura, fotografía, composición plástica, se hace muy evidente la falta de una cultura audiovisual, y por lo tanto de las artes de las cuales éstas se nutren.

Se observa dificultad en la comprensión, debido a un limitado uso del idioma, en particular cuando se trata de terminología específica.

### **Características que debe presentar el alumno para ser considerado óptimo.**

Capacidad para comprender los problemas que la materia plantea. Juicio crítico sobre su especificidad. Capacidad de expresión. Capacidad de trabajo. Dominio del "oficio". Responsabilidad. Criterio imaginativo y original para lograr la integración del sonido en los lenguajes multimediales.

## **REGLAMENTO DE LA CÁTEDRA:**

La asignatura se considerará aprobada si el estudiante reúne las siguientes condiciones :

- 85 % de asistencia a clases.
- Haber aprobado los trabajos prácticos mencionados.
- Haber realizado el 75% de las evaluaciones escritas.
- Aprobar un examen final, sobre temas tratados en clase. En caso de ser reprobado o hallarse ausente, el alumno tendrá opción a un recuperatorio, cuyo temario será el del programa general.

Nota: Tanto la fecha de presentación de los trabajos prácticos, como la fecha del examen final y el recuperatorio, serán fijadas al inicio del periodo lectivo.

## **LISTADO DE DOCENTES:**

Titular: Carmelo Saitta

Jefe de Trabajos Prácticos: Lucas Fushimi

Ayudante de primera: Gino Gelsi

Ayudante ad-honorem: Santiago Saitta

## GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

Dos trabajos prácticos:

- 1) **Elección de 5 sonidos interesantes:** el alumno deberá seleccionar 5 sonidos que considere de interés tanto por su forma (evolución en el tiempo) como por su material (timbre o masa).

El tiempo de duración de cada sonido es libre mientras no supere el minuto, teniendo en cuenta el tiempo máximo en el que puede sostenerse sin caer en lo repetitivo o monótono.

Entrega única de carácter individual.

Formato de entrega: CD de Audio.

- 2) **Montaje de Músicas:** consistirá en la edición de varios fragmentos de música de distintas naturalezas enlazados por medio de cuatro criterios de enlace: yuxtaposición, imbricación, interpolación y por silencio. Las músicas montadas entre sí no deben poseer similitudes estéticas.

Entrega grupal de 2 a 3 personas como máximo.

Formato de entrega: CD de Audio.

La duración aproximada será de 30 a 1 minuto por ejercicio, teniendo en cuenta lo mínimo indispensable para apreciar el traspaso de una música a la otra con su correspondiente enlace.

- 3) **Construcción de un Sonomontaje narrativo:** realización de una historia contada netamente con sonidos, teniendo en cuenta no sólo las características evocadoras de éstos sino también sus propiedades acústicas. La historia debe ser clara, entendiéndose tanto las acciones que se narran como los espacios en dónde se suceden dichos acontecimientos.

Duración: de 2 a 4 minutos.

Trabajo de carácter grupal de 3 a 4 personas como máximo.

Formato de entrega: CD de Audio en estéreo.

Prof. Carmelo Saitta  
Buenos Aires, Abril de 2006