

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 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, para la que, la materia pretende capacitar.
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.

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 de las técnicas audiovisuales o principios sintácticos de las artes óptico-cinéticas para orientar la construcción

de la banda sonora, hacia la integración con estos lenguajes; en segundo lugar, porque podrá perfilar una verdadera salida laboral a su carrera.

Deben desarrollar, por último, criterios estéticos, analíticos y teóricos respecto de la relación del sonidos con la imagen. El filme de autor, los video arte, los videos experimentales, presentan concepciones narrativas que responden a estilos o enfoques diferentes a los planteados por los productos comerciales; 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.

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

Tienen muy discreta información sobre las cualidades del sonido 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 debe presentar el alumno para ser considerado óptimo.

Capacidad para comprender los problemas que la materia plantea. Juicio crítico sobre sus 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.

Recursos con que sería necesario contar para el mejor desarrollo de la asignatura.

Dado que, más allá de lo conceptual, se trata de una orientación hacia la producción industrial, es necesario contar con un equipo que por lo menos permita llevar adelante tres etapas en el proceso de producción. Idealmente se necesitarían:

Para la producción de la banda sonora: sintetizador o sampler con secuenciador o una computadora con interface MIDI y los programas de secuenciación correspondientes

Para la grabación y transcripción: una consola Soundcraft pro-tracker de por lo menos ocho canales, dos ecualizadores de tercio de octava DBX, modelo 1531X, dos compresores limitadores Symetrix 425, un grabador R-DAT, con Time-Code y protocolo RS-422, dos micrófonos de condensador cardioide Shure SM-81, equipos de amplificación con monitores de estudio de buena calidad, auriculares profesionales estéreo.

Para la mezcla y montaje en soporte de imagen: un sistema de grabación y edición de sonido digital PRO-Tools 3 (en base Macintosh), dos monitores super VGA Samsung, una grabadora reproductora super VHS Sony modelo SVO-5800P.

Este equipamiento permitiría obtener un trabajo de buena calidad, con soportes semi-profesionales como son el VHS y el super VHS.

En la actualidad contamos con un equipo que sólo nos permite ejemplificar: audio de buena calidad, un equipo de video de buena definición (interconectados). El resto, cuando es posible, se hace fuera de la escuela.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Departamento de imagen y sonido
Asignatura: Bandas Sonoras
Cátedra: Carmelo Saitta.
Curso: Cuatrimestral.

PROGRAMA
Contenidos Generales

Objetivos Generales: Capacitar a los alumnos en el análisis 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 un año lectivo, un tercio de las horas se destinará al análisis de los niveles de semánticidad de los mensajes acústicos no verbales; otro tercio 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..

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 acusmáticas (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 semánticidad

Objetivos: efectuar un análisis de los diferentes niveles de semánticidad 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 semánticidad: 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).

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

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 (calidades estructurales)

- Referentes estructurales
- 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.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Departamento de imagen y sonido
Asignatura: Bandas Sonoras
Cátedra: Carmelo Saitta.
Curso: Cuatrimestral.

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.

Material que se usará en clase:

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

CRITERIOS DE EVALUACION

Durante el desarrollo del curso se realizarán evaluaciones parciales por escrito sobre cada tema tratado.

Durante el ciclo lectivo, los alumnos deberán presentar dos trabajos prácticos: el primero consistirá en la grabación de diez sonidos, el segundo, en la realización de un sonomontaje narrativo, cuya duración será de entre 2" y 5" donde deberán tenerse en cuenta, unidad espacio-temporal

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

Evaluación final :

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.

La asignatura cuenta, además del titular, con la Licenciada Mirta Susana Elvira legajo N°128.091 Prof. Adjunta, con renta de Ayudante de 1° quien desarrolla un curso de Apreciación Musical y caracterología, el Señor Alejandro Seba, ayudante de 2° quien realiza tareas de jefe de trabajos prácticos y la Sta. Mariana Paula Soledad Porta, quien realiza tareas auxiliares

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Departamento de imagen y sonido
Asignatura: Bandas Sonoras
Cátedra: Carmelo Saitta.
Curso: Cuatrimestral.

Bibliografía:

- 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. *La audiovisión*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1993.
- 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)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Departamento de imagen y sonido
Asignatura: Bandas Sonoras
Cátedra: Carmelo Saitta.
Curso: Cuatrimestral.

- *Las Flores Caidas*, 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)

Prof. Carmelo Saitta