

Asignatura: Música en Medios Audiovisuales

Aspirante: Fushimi Lucas

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2022

Curso: Cuatrimestral

---

- **DOCENTE:**

**Titular:** Lucas Fushimi

**Ayudante:** Santiago Saitta

[uba.ebs@gmail.com](mailto:uba.ebs@gmail.com)

- **FUNDAMENTO:**

Si consideramos que una producción audiovisual requiere no sólo de recursos técnicos sino también posibilidades de explorar el campo artístico para lograr transmitir una idea o mensaje, y si a esto le agregamos que un lenguaje audiovisual es un arte polisémico del cual se vale de muchas disciplinas para concretizar un mensaje, entonces se torna evidente que el manejo de variables y selecciones formales a la hora de estetizar un relato es de suma complejidad.

Dentro de este camino, la música siempre ha tenido un papel protagónico y relevante a la hora de complementar a la banda visual y sus imágenes cinéticas portadoras de complejos elementos gramaticales heredados de otras disciplinas como el teatro, la fotografía, la plástica y la arquitectura. Desde los inicios del Cine Mudo, el lenguaje musical ha logrado una fusión natural con las imágenes y el relato, aportando o sugiriendo proyecciones sentimentales en los espectadores y enriqueciendo o, en muchos casos, esclareciendo el tono o dirección dramática que los realizadores de las distintas épocas han pretendido conducir.

Aprender a conocer y entender a la música con su propio lenguaje y estructuras es de suma importancia para poder formar a un realizador audiovisual con capacidades integrales y así lograr producir sensaciones que refuerzen, complementen o incluso contradigan lo expresado en la puesta visual, logrando una obra rica y compleja desde la audiovisión.

El alumno necesitará conocer los principios generales y sintácticos de la música para orientar la construcción de la banda sonora y su integración con otros lenguajes. Tener la posibilidad de diseñar la musicalización de un proyecto audiovisual en función de lo que la obra necesite y no tanto por un mero gusto personal. De esta manera, podrá perfilar una verdadera salida laboral a su carrera haciéndolo competente no sólo en el área exclusivamente dedicada a la edición de músicas, sino también como experiencia indispensable a la hora de tomar elecciones como productor o director, o simplemente como un conocedor del área a la hora de trabajar en conjunto con las personas que encaran la posproducción de sonido.

**Asignatura:** Música en Medios Audiovisuales

**Aspirante:** Fushimi Lucas

**Promoción:** Directa

**Carga horaria:** 60hs.

**Año Académico:** 2022

**Curso:** Cuatrimestral

• **PUNTOS DE ARTICULACIÓN CON RESPECTO AL PLAN DE ESTUDIOS:**

Esta materia viene a ser un gran complemento de lo aprendido en Sonido 3, en donde se han abordado cuestiones de Diseño y Dirección de Sonido comprendiendo todos los aspectos posibles dentro de una Postproducción de Sonido: Edición de Diálogos y Doblajes, Edición de Ambientes, Efectos de Sonido, Grabación y Edición de Foley, Musicalización y Mezcla Final.

Si bien Música en Medio Audiovisuales tendrá una fuerte base en la operatoria y edición de músicas, continuando y profundizando así lo aprendido en Sonido 3, tiene también como meta ampliar el abanico del conocimiento cultural sobre estudiante audiovisual desde el aspecto netamente musical.

La asignatura tomará como conocimientos previos adquiridos: el cómo registrar y cuidar la materia prima sonora para lograr una la calidad final profesional; sus posibilidades de manipulación en la postproducción a través de procesamiento digital de distintas familias; edición de sonido y manejo de software dedicado; conocimientos y poder de análisis sobre la Puesta en Escena, Puesta en Plano y Puesta en Serie; así como también un dominio desarrollado de los Sistemas Narrativos y No-Narrativos dentro de un relato audiovisual.

Música en Medios Audiovisuales no sólo estará intrínsecamente relacionada con ejes conceptuales de Sonido 1, Sonido 2 y Sonido 3, sino también con las demás asignaturas que contemplen los elementos gramaticales de una forma audiovisual.

• **OBJETIVOS:**

- Capacitar al alumno en el trabajo expresivo, narrativo y estructural de la música dentro de la elaboración de una banda sonora.
- Estimular una mirada sensible y crítica sobre la música ligada al proyecto audiovisual.
- Lograr que el alumno se forme en la realización audiovisual tomando conciencia del lugar que ocupa la música en el mismo, y de las posibilidades que ésta brinda para la comunicación del mensaje.
- Familiarizar al alumno con las herramientas de edición y sus posibles funciones en la postproducción de sonido.
- Propiciar en los alumnos el desarrollo de mecanismos constructivos que permitan cubrir las necesidades en los tiempos que se establecen en la industria.

• **CONTENIDOS**

**Unidad Temática I**

**A) Introducción a la Música en los Lenguajes Audiovisuales:**

Breve introducción histórica: desde su composición inicial primitiva hasta los nuevos métodos de creación musical. La música como lenguaje. Área de trabajo dentro de la Postproducción de Sonido para medios audiovisuales.

**B) La Percepción Sonoro-Musical:**

Tendencias básicas de agrupamientos: teorías de la Gestald aplicadas al Sonido y la Música. La Teoría de la Información. El poder ilustrativo y asociativo de la música. La proyección sentimental. Nociones de Sinestecia.

**Unidad Temática II**

**A) Parámetros Fundamentales del Lenguaje Musical:**

Cualidades del Sonido: altura, intensidad, timbre y duración.

**B) Organización Melódico-Armónica**

Sistema de Centro Tonal estables. Sistemas sin Centro Tonal (o fluctuante). El modo mayor y modo menor. La música modal. Los intervalos.

**C) Organización Temporal**

El Ritmo. Campos rítmicos: regulares, irregulares, continuos, discontinuos. Metro y Pie Métrico. Ritmos Elementales. Operaciones Rítmicas: reversibilidad, irreversibilidad, yuxtaposiciones, subdivisiones, reemplazos por silencio, reemplazos irregulares, contratiempo, síncopa y parametría. Polirritmias y Multirritmias.

**D) Organización de la Ideas en Planos**

Principios Texturales. Tipos de Texturas: monodias, homofonías, melodías con acompañamiento, polifonías. Combinaciones de Texturales.

**E) Organización Estructural**

La Forma Musical. Principios Formales: permanencia, cambio, retorno y variación. Las Funciones Formales: introductoria, expositiva, elaborativa, transitiva, recapitulativa, conclusiva.

Continuidad, Factores de separación, Factores de enlace. Los Enlaces Musicales: yuxtaposición, imbricación, separación por silencio, interpolación y transformación.

Asignatura: Música en Medios Audiovisuales

Aspirante: Fushimi Lucas

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2022

Curso: Cuatrimestral

### Unidad Temática III

#### **A) Los Referentes en la Música:**

Referente: Unidad y Continuidad, Oposición y Diversidad, Idea de Movimiento, Estado de Animo, Sobrenatural, Extramusical, Grupo Social, Histórico, Masivo, Geográfico. .

#### **B) Las Funciones Musicales:**

Funciones Expresivas: enmarcativa, anempática (antitética o de complementariedad), asociativa, tensional, narrativa, de fondo, actancial, conmutativa o transformativa, de estribillo, de tema principal, de cita.

Funciones Formales: introductoria, sustitutiva, de enlace, delimitativa, de anticipación, de puntuación o articulación.

#### **C) La Musicalización:**

Diseño, organización y planificación de la tarea. Edición. Planillas (Cue Sheets).

Particularidades técnico-artísticas de cada programa (publicidad, ficción, documental, musicales, informativos, infantiles, deportivo).

### Unidad Temática IV

#### **A) Períodos y Estilos Musicales:**

Breve abordaje sintético repasando los puntos más significativos en el estado evolutivo del lenguaje musical: Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo, Expresionismo, Neoclasicismo, Post Segunda Guerra Mundial, Repertorios Populares Internacionales y Argentinos.

#### **B) Compositores que han Influenciado la Música de Cine:**

Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chaikovski, Wagner, Debussy, Ravel, Stravinsky.

#### **C) Cronología de la Música Cinematográfica:**

Banda Sonora, Musicales, Música Clásica, Música como Tema.

- **METODOLOGÍA (Régimen de cursada)**

- Clases expositivas participativas
- Metodología individual y grupal
- Trabajo colaborativo

- **MODALIDAD DE LAS EVALUACIONES**

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

1. 85% de asistencia a clases.
2. Haber aprobado todos los trabajos prácticos.

- **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS**

- Capacidad del grupo en resolver los problemas planteados.
- Comprensión de los conocimientos y calidad de los contenidos.
- Calidad discursiva (oral y escrita -ortografía y gramática).
- Flexibilidad en la aceptación de la crítica para modificar el punto de vista.
- Evolución del trabajo en sus distintas etapas de entrega.
- Capacidad de expresión.
- Capacidad de trabajo.
- Responsabilidad y compromiso en cada etapa de entrega y corrección.

- **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN FINAL**

- Puntualidad.
- Evidente dominio de los contenidos de la asignatura y su correspondiente bibliografía.
- Calidad del discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la Carrera.

• **TRABAJOS PRACTICOS:**

Durante el ciclo lectivo los alumnos deberán realizar 2 trabajos prácticos:

- 1) Un trabajo de enlaces de musicales donde el alumno aplique los principios de separación y enlace vistos en clase cuidando la sintaxis musical. A su vez, deberá reeditar cada música utilizada respetando su forma y su sintaxis para llegar a la duración total pedida en la consigna.
- 2) La musicalización completa para un fragmento visual dado haciendo uso de material musical preexistente y en donde se integrarán todos los ejes conceptuales comprendidos en la materia.

Los prácticos tendrán 2 instancias de entrega como mínimo para que el alumno pueda tener la posibilidad de corregir y re-editar lo trabajado de acuerdo a las correcciones brindadas en clase.

Ambos trabajos prácticos se corregirán a sesión abierta, es decir, que el alumno deberá entregar el proyecto completo y podrá acceder a la posibilidad de ver las correcciones y sugerencias por parte del docente de forma concreta, clara y escuchando los resultados de forma inmediata.

Si bien se evaluará por separado a cada grupo o alumno que presente su trabajo, las correcciones se harán con todo el alumnado presente, teniendo la posibilidad de atender las observaciones hechas a sus compañeros y abriendo la posibilidad a enriquecer un debate colectivo sobre la praxis. También se los fomentará a participar con una mirada crítica y constructiva sobre todos los trabajos ajenos al propio, dando la posibilidad al grupo implicado en tener la mirada y escucha de sus pares además de las devoluciones del docente.

Cada entrega estará acompañada de un breve escrito, llamado MEMORIA, en donde deberán volcar la experiencia individual hecha en el práctico. Se pretende en dicha MEMORIA una reflexión personal frente al ejercicio, modos de organización del grupo, problemas planteados, posibles dudas frente a la praxis, soluciones tomadas y una conclusión y auto evaluación. En el escrito también se pedirá una ficha técnica donde se reúna la información sobre las músicas utilizadas para dicho ejercicio (referentes extramusicales).

Los proyectos de sesión abierta entregados también tendrán que cumplir con especificaciones técnicas que serán brindadas desde el comienzo de la cursada. Y trabajando con un armado de sesión profesional el cual ya se ha ido implementando durante cursada de SONIDO 3.

Todas las instancias de entrega serán obligatorias y completas.

### TRABAJO PRACTIO Nº 1: “Enlace y Forma Musical”

Objetivos:

- Que el alumno ejercite la escucha reducida.
- Que el alumno logre determinar y discriminar las unidades de configuración en las estructuras musicales.

Trabajo de carácter grupal: 4 personas.

El grupo deberá seleccionar las músicas que considere pertinentes para confeccionar 4 tipos de enlaces musicales: yuxtaposición, imbricación, interpolación y separación por silencio.

Enlace 1: Yuxtaposición

Enlace 2: Imbricación

Enlace 3: Separación por silencio

Enlace 4: Interpolación

Deberán entregar 4 archivos de sonido en donde se aprecie la unión de una MUSICA 1 con otra MUSICA 2 respetando los conceptos aprendidos en clase y logrando fluidéz en dicho enlace.

Podrán hacer uso de cualquier música preexistente cuidando una mínima calidad del material para que sea escuchado correctamente. Las músicas que intervengan en dichos enlaces deberán ser distintas (en lo posible) de género y estilo y no se podrán repetir en los 4 ejercicios.

La duración máxima de cada ejercicio de enlace deberá llegar a 2 minutos (con una mínima tolerancia), para lo cual el grupo tendrá que re-editar cada música respetando su forma musical y lograr el tiempo asignado (dichos enlaces internos son totalmente libres de decisión, es decir, que podrán usar cualquier tipo de confección que permita la fluidez buscada).

Se deberá cuidar también los inicios y cierres de cada ejercicio respetando artísticamente cómo fueron concebidas dichas músicas y evitando recurrir al fácil y forzado uso del *fade in* y *fade out*.

**Asignatura:** Música en Medios Audiovisuales

**Aspirante:** Fushimi Lucas

**Promoción:** Directa

**Carga horaria:** 60hs.

**Año Académico:** 2022

**Curso:** Cuatrimestral

**TRABAJO PRACTIO N° 2: “Musicalización en un Language Audiovisual”**

Objetivos:

- Que el alumno logre trasladar y vincular los conocimientos y destrezas adquiridos en el trabajo práctico N°1 al presente trabajo práctico.
- Fomentar en el alumno la capacidad de análisis tanto técnico como creativo de la música y el sonido en función del proyecto audiovisual abordado.
- Que el alumno ejercite la planificación necesaria para alcanzar en tiempo y forma la realización del ejercicio planteado en consonancia con exigencias profesionales de campo real.
- Que el alumno logre articular los diferentes elementos de la banda sonora en función del relato audiovisual.

Trabajo de carácter grupal: 4 personas.

A cada grupo, se le entregará una pieza audiovisual de breve duración que no tendrá ningún sonido, o poseerá el sonido directo en crudo.

Cada grupo deberá realizar una musicalización completa atendiendo todos los conceptos vistos durante la cursada. Sus decisiones estarán interviniendo en 3 campos fundamentales: estético, narrativo y técnico.

En dicho trabajo deberán implentar:

- Análisis del material visual, definiendo estructura dramática y sus acciones principales y secundarias (acciones núcleo o catálisis).
- Definir cuáles secciones serán musicalizadas y cuáles no.
- Marcar o delinear la Forma Musical en función del relato o lo que se quiere proyectar en cada situación.
- Definir las duraciones entre las secciones.
- Medir el/los ritmos visuales de las escenas a musicalizar.
- Buscar e investigar los Referentes Musicales.
- Definir las Funciones Musicales.
- Respetar la Unidad Estilística.
- Confeccionar las ediciones teniendo en cuenta los tipos de Enlaces Musicales.

• **BIBLIOGRAFIA**

- SAITTA, CARMELO - **La Banda Sonora** - U.B.A. F.A.D.U. D.I.Y.S. 2002.
- SAITTA, CARMELO - **Artículos: Música, Cine, Pedagogía entre otros** - CMMAS 2014.
- SAITTA, CARMELO - **El Ritmo Musical** - Saitta Publicaciones Musicales 2002.
- CHION, MICHEL - **La Música en el Cine** - Paidós Comunicación 1997.
- BELTRAN MONER, RAFAEL - **Ambientación Musical** - Instituto Oficial de RadioTelevisión Española 1991.
- AGUILAR, MARIA DEL CARMEN - GLOCER, SILVIA - PERCOSSI, EDUARDO - **Apreciación Musical I** - Gráfica Ricardo 1998.
- AGUILAR, MARIA DEL CARMEN - **Aprender a Escuchar** - Edición de Autor 2016.
- GLOCER, SILVIA - **Apreciación Musical II** - Gráfica Ricardo 1999.
- DE CASTRO, RICARDO O. - **Los Materiales del Lenguaje Musical** - Ediciones del Aula Taller 2007.
- DE CASTRO, RICARDO O. - **Las Formas Musicales a Través de la Historia** - Ediciones del Aula Taller 2007.
- ROEDERER, JUAN G. - **Acústica y Psicoacústica de la Música** - Ricordi Americana S.A.E.C 1997.

• **BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA**

- SCHAEFFER, PIERRE - **Tratado de los Objetos Musicales** - Alianza Editorial. ISBN: 978-84-206-8540-3 2003.
- ADLER, SAMUEL - **El Estudio de la Orquestación** - Idea Books 2006.
- De OLAZABAL, TIRSO - **Acústica Musical y Organología** - Ricordi Americana S.A.E.C 1954.
- BORDWELL, DAVID y THOMPSON, KRISTIN - **El Arte Cinematográfico, Una Introducción** - Editorial Paidós 1995.
- MITRY, JEAN - **Estética y Psicología del Cine (dos tomos)** - Siglo XXI de España Editores S.A. 1978.
- ROLDAN, WALDEMAR AXEL - **Cultura Musical** - El Ateneo Editorial 1987

• **FILMOGRAFIA RECOMENDADA**

- **"Amarcord"** - Federico Fellini - 1973
- **"Asesinos por naturaleza"** - Oliver Stone - 1994
- **"A la hora señalada"** - Fred Zinnemann - 1952
- **"All that Jazz"** - Bob Fosse (1979)
- **"Bleu"** - Krzysztof Kieslowski - 1993

Asignatura: Música en Medios Audiovisuales

Aspirante: Fushimi Lucas

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2022

Curso: Cuatrimestral

- *"Delicatessen"* - Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet - 1991
- *"El Acorazado Potemkin"* - Sergei M. Eisenstein - 1925
- *"El Ansia"* - Tony Scott - 1983
- *"El Padrino III"* - Francis Ford Coppola - 1990
- *"Filadelfia"* - Jonathan Demme - 1993
- *"La conversación"* - Francis Ford Coppola - 1974
- *"La doble vida de Verónica"* - Krzysztof Kieslowski - 1991
- *"La lección de piano"* - Jane Campion - 1993
- *"Los Intocables"* - Brian De Palma - 1987
- *"Nostalgia"* - Andrei Tarkovsky - 1983
- *"Persona"* - Ingmar Bergman - 1966
- *"Tiro de Gracia"* - Phil Joanou - 1990



Atentamente,  
Prof. Lucas Fushimi  
Buenos Aires, Abril de 2022