

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Departamento: Imagen y Sonido

Materia: BANDAS SONORAS

Objetivos generales: Capacitar a los alumnos en el análisis estructural y perceptivo de los lenguajes acústicos no verbales para encontrar su posible relación con las artes óptico-cinéticas.

Profesor: Carmelo Saitta.
Materia Anual

PROGRAMA

Plan de clases

El curso se desarrollará en un cuatrimestre: un tercio de las horas se destinará al análisis de los niveles de semanticidad de los mensajes acústicos no verbales; otro tercio al análisis de las estructuras sonoras y a la sintaxis del discurso musical; el resto, al nivel de referencia implícito en los diferentes estilos y períodos musicales y a su relación con una secuencia argumental.

Contenidos Generales

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 que 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 semantividad

OBJETIVOS: efectuar un análisis de los diferentes niveles de semantividad 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 semantividad: 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.

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 fenomenológica 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)

- 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 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 Gilliam
- Amarcord, de F. Fellini

MEDIOS

Son imprescindibles :

- Un reproductor y amplificador para casete (de buena calidad).
- Una videocasetera.

Ver bibliografía adjunta

Prof. Carmelo Saitta

Buenos Aires, mayo de 1995

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Departamento de Imagen y Sonido

Materia: Bandas Sonoras

BIBLIOGRAFIA

- 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.
- EINSENSTEIN, 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.