

Departamento
de Música

 FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Cátedra
MÚSICA Y MEDIOS
Programa

Titular de Cátedra: Dr. Daniel Duarte Loza

Decano: Dr. Daniel Belinche

Secretaria de Asuntos Académicos: Prof. Graciana Pérez Lus

Jefa de Departamento: Prof. Matilde Alvides

Programa de la Cátedra

Fundamentación

Para establecer los fundamentos de la temática sobre la cual versa la materia, denominada Música y Medios, vamos a ocuparnos, en un comienzo, por el segundo término: Medios. ¿Qué decimos cuándo decimos Medios? ¿Qué nos propone este término? ¿Sobre qué bases establecemos el consenso sobre su significado y su grado de injerencia?

Si hablamos de Medios, per se, podemos afirmar que son, en principio, “extensiones del ser humano” (McLuhan, 1996), herramientas que nos posibilitan alcanzar algún fin. Son, justamente, lo que está en el medio, lo que está entre. Lo que media entre nuestro objetivo y nosotros. Necesitamos ese medio para llegar a. A partir de aquí podemos decir, entonces, que los Medios se presentan, a priori, como facilitadores. Decimos a priori porque es cierto que, a medida que vamos necesitando de ellos, también, van condicionando nuestro accionar. Esto se relaciona, de alguna manera, con lo que ya había anticipado Heisenberg con el Principio de Incertidumbre (1927): cómo la herramienta del científico influye en el resultado y cómo condiciona, en definitiva, su exactitud y su proceder.

Pero antes de proseguir con las salvedades, continuemos con su función de origen: los Medios actúan como extensiones del ser humano. A través de los Medios el ser humano mediatiza sus experiencias y sus realizaciones. De esta manera, un medio puede ser tanto un utensilio de cocina como un mapa como, así también lo es, una guitarra, o, bien, un tango. Así, por ejemplo, a través de estos medios, una persona logra introducir un bocado en su boca, recordar un lugar o llegar hasta él, hacer escuchar una composición musical, que la gente baile o, bien, que se aprecien las virtudes poéticas o musicales de un autor (decía Horacio Ferrer que para él, como poeta, la mejor imprenta que podía elegir, era un tango [es decir que el medio para hacer conocer su poesía era, precisamente, el tango]).¹

Casualmente es la imprenta el medio al que McLuhan en La Galaxia Gutenberg (1998 [1962]) hace protagonista de un cambio fundamental de paradigma en la historia de la humanidad. El ser humano pasa del paradigma sonoro-oral-auditivo a un paradigma en el que predomina lo visual. Las historias que otrora se escuchaban y se aprendían narradas por otros, en comunidad, ahora podían ser visualizadas (leídas) hasta en la intimidad. Es decir que, con el cambio de paradigma en función de los sentidos perceptuales, cambiaría, además, el paradigma en sentido social.

¹ Dicho en clase sobre Los poetas del tango, Academia Nacional del Tango, 2011.

“En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionar y dividir para controlar, puede ser un choque que le recuerden a uno que, operativa y prácticamente, el medio es el mensaje. Esto significa simplemente que las consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan de la nueva escala que introduce en nuestros asuntos cualquier extensión o tecnología nueva”. (McLuhan, 1996 [1964])

La forma en que mediamos las cosas, a través de nuestras extensiones, cambia, así, nuestra manera de percibir el mundo. El medio de alguna manera pasa a ser fin. El medio es el mensaje, dirá, entonces, McLuhan (1996 [1964]). Nuestra manera de relacionarnos con el mundo cambia a través del medio, a través de la extensión de nuestro cuerpo y de nuestra conciencia. Un buen ejemplo cinematográfico en este sentido -que lleva este concepto al paroxismo- es la obra maestra de Kubrick “2001: Odisea del Espacio” (1968). La máquina asume funciones que le son asignadas como extensión. El hombre se deja condicionar por ese medio que le dicta cuál debería ser su proceder. Pero la máquina actúa y empieza a accionar por sí misma. Con lo cual el hombre empieza a ser dominado por aquella, en principio, extensión de sí mismo.

Aquí ya salimos de la Edad llamada Mecánica, la edad de la imprenta, aquí ya estamos en la Edad Eléctrica y eso hace que el ser humano traslade la información a la velocidad de la luz por todos los rincones del globo. Esto será lo que McLuhan dará a conocer como la Aldea Global (1998 [1962]). En teoría, cualquier punto del planeta puede estar en contacto con otro por más distante que esté físicamente. Las conexiones a través de los medios eléctricos (electrónicos, hoy, también, satelitales) de comunicación le darán la posibilidad de ponerse en contacto como si estuvieran cerca en el espacio. La importancia de la radio, la TV y el cine se ponen en evidencia. Las comunicaciones, la cultura y la información circulan, así, de manera fluida, directa y abarcadora. Así la definición de medios se personifica. A partir de aquí cuando se hable de medios se hablará, decididamente, de los medios de comunicación.

Los medios de comunicación asumen una función primordial en nuestros días. Diseminan contenidos de manera muy ágil y dinámica. Pero así como comunican, también influyen. Volvemos aquí a la intervención y a los condicionamientos que producen los medios en la vida de los seres humanos. A sabiendas de esto, los medios de comunicación son utilizados para imponer ciertas miradas, ciertos contenidos y promover, así también, ciertas formas de pensamiento. La hegemonía descrita por Gramsci se apropia de medios para cumplir esta función. En nuestro país, el debate acerca de la posición de los medios en relación con la hegemonía y con las corporaciones es un tema crucial. La discusión en torno a la nueva Ley de Medios (Servicios de Comunicación Audiovisual) ha sido una constante en los últimos años y el

tema de los medios y su lugar en la sociedad y en la vida política del país ha cobrado la necesaria relevancia que merecía.

Llegado este punto, se hace necesario discernir, especialmente, cómo funcionan los medios vinculados con la música. En este sentido, si pensamos en los medios específicos –como extensiones del ser humano- en relación con la música, la lista puede ser muy amplia y variada. En principio podríamos pensar en los medios que requerimos como músicos para hacerla posible. Si comenzáramos con este listado los medios serían los que podríamos denominar: medios de producción (presupuesto, infraestructura, materiales, espacio físico, tiempo, fuentes de emisión, instrumentos musicales). Pero si avanzáramos un poco más, la lista de medios se ampliaría cuando la indagación se orientara a analizar el fenómeno artístico en detalle y en profundidad. Podríamos encontrar, entonces, por ejemplo, los siguientes:

Medios tecnológicos

Medios de almacenamiento

Medios de registro

Medios expresivos

Medios de comunicación

Medios de difusión

Medios gráficos

Medios publicitarios

Medios audiovisuales

Esta lista da cuenta de varios otros tipos de medios posibles, vinculados con la producción musical. Algunos constituyen categorías en sí mismos; otros son parte integrante de aquellas.

Como podemos apreciar, entonces, el estudio de la música está, necesariamente, atravesado por la investigación del desempeño, sino de alguno de estos medios, de varios de ellos, y de su implicancia efectiva en relación con la realización musical.

Sin embargo, en nuestros días, debemos decir que la palabra Medios conlleva una carga de sentido implícita muy fuerte que produce, instantáneamente, una asociación directa con los llamados Medios de Comunicación.

Por otra parte, esta cátedra, en particular, denominada Música y Medios, tiene un punto de origen, indudablemente, musical. Su pertenencia a la currícula fundacional de la carrera de Música Popular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata así lo indica. En su enunciado se plantea, concretamente, desde el inicio, la necesidad de establecer una vinculación activa con el estudio de los medios. Esta referencia a los medios es decisiva y,

en este caso, asume como ineludible el análisis de aquellos medios específicos que puedan contribuir a proyectar, potenciar, difundir y desarrollar el campo de acción de la música en la actualidad. La conciencia sobre el destacadísimo y preponderante rol de los medios masivos de comunicación, en este sentido, nos señala, asimismo, una realidad concretamente manifiesta. Cuando se piensa en música hoy en día, el escenario se plantea como un terreno notablemente expandido en materia de creación artística. Su pertenencia ya no queda comprendida solamente al dominio instrumental, ni a la sala de conciertos, ni, tampoco, al recital. La radio, la televisión, el cine, el video, la computadora, Internet, los videojuegos, la telefonía celular y los más variados equipos de reproducción portátil, son espacio-tiempos donde la música va a encontrar muchísimos seguidores y fuertes demandas de intervención artística, técnica y estética. Por este motivo, en el desarrollo de esta materia, se dará prioridad al estudio sistemático y en profundidad del rol de la música en los medios de comunicación y, en particular, en los medios audiovisuales y tecnológicos. El relevamiento de experiencias en los medios que den cuenta de usos específicos de la música y de nuevas propuestas para la realización musical será fundamental para el abordaje de la materia. A partir de allí se analizarán estrategias para intervenir musical y creativamente en estos medios y se incorporarán herramientas esenciales para la producción artística.

Esta cátedra se propone, además, un estudio consciente de los mecanismos de influencia y condicionamiento de los medios de comunicación y de la función que cumple la música en estos aspectos. Pero así como se estudiarán las manipulaciones producidas a través de los medios también se indagará acerca de sus posibilidades educativas, formativas y libertarias. Para entender mejor el contexto relativo a esta temática en el que estamos inmersos, se profundizará, además, en el estudio de la nueva Ley de Medios (Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual) que establece una dinámica más democrática e instancias más participativas, dando posibilidad de acceso a los medios a los sectores más postergados de nuestro país (la legislación anterior provenía de la época de la última dictadura cívico-militar). La instalación de un debate acerca del rol de los medios y su capacidad de transformación de la realidad será un eje transversal a lo largo de la cursada.

Contextualización de la Cátedra de Música y Medios

(dentro de la Facultad de Artes UNLP y del Plan de Estudios de la Carrera de Música Popular y de las Carreras de Artes Audiovisuales)

Desde nuestra propuesta consideramos fundamental conocer, para una adecuada contextualización de la materia, algunos aspectos del marco institucional.

“En 1973 se pasó de ser Escuela Superior a ser Facultad de Artes y Medios Audiovisuales; al año siguiente, adoptará su nombre actual, el de Facultad de Bellas Artes”.² Es decir que nuestra Facultad de Bellas Artes UNLP llegó a incorporar a los Medios Audiovisuales en su denominación. El cambio de Escuela Superior a Facultad de Artes y Medios Audiovisuales significó un salto superlativo y colocó a la Facultad de Lleno en un debate novedosísimo para aquel momento. Posteriormente, con la llegada del golpe cívico-militar del '76, sobrevino el período más oscuro de la historia argentina que afectó sensiblemente al campo de estudio de los Medios Audiovisuales: la Carrera de Cine fue cerrada y algunos cineastas formados en la Facultad fueron perseguidos y desaparecidos³. Sin embargo la llama se mantuvo encendida, el debate nunca dejó de estar presente, y luego de algunos años de la vuelta a la democracia la Facultad pudo reabrir la Carrera (hacia el año 93).

En el terreno de lo musical, antes de la creación de la Carrera de Licenciatura en Música Orientación Música Popular en la FBA UNLP (inaugurada en el 2008), no existía ninguna materia que incorporara en su nombre la temática de los Medios. La Carrera de Música Popular no sólo creó este espacio curricular sino que en su Plan de Estudios, considera en sus fundamentos:

“De ahí que conocer en profundidad los géneros y repertorios más significativos de la música popular argentina y aquellas músicas que a través de las inmigraciones, de la industria cultural o de los medios masivos de comunicación han tenido grandes desarrollos en nuestro país, sea uno de los objetivos principales de esta nueva carrera como así también indagar sus vínculos con el contexto y sus caminos potenciales”.⁴

Como vemos, está entre los objetivos principales de la Carrera conocer las músicas de la industria cultural o de los medios masivos de comunicación e indagar los vínculos con el contexto y sus potencialidades. Por otro lado, la relación entre música popular y medios es

² Historia de la FBA. Disponible en: <http://www.fba.unlp.edu.ar/webActual/historiaExtendida.html>

³ Tal es el caso de Raimundo Gleyzer, estudiante de cine de la FBA, desaparecido en el '76. En su recuerdo se estableció el Día del Documentalista (27 de mayo).

⁴ Plan de Estudios de la Carrera Licenciatura en Música Orientación Música Popular, FBA-UNLP, 2007.

inherente a su propia historia. Vale decir que la primera película sonora argentina en formato de largometraje se llama ¡TANGO! y es del año 1933 (como el primer largometraje sonoro estadounidense es “El Cantante de Jazz” de 1927, el primero en incluir diálogos sonoros). Carlos Gardel le debe buena parte de su reconocimiento mundial a las películas que filmó en los Estados Unidos. Esta línea de estudio es fundamental para el desarrollo de la materia. Cada Medio ha tenido su momento para servir de plataforma a diversos artistas de la música popular. Como Carmen Miranda primero fue artista reconocida a través de las radios brasileñas y luego, mediante el cine, fue reconocida en el mundo entero (Duarte Loza, 2011). Los Medios atraviesan la historia y así lo reconoce también el Plan de Estudios dándole protagonismo a la música compuesta para ellos en nuestra contemporaneidad:

“La música posee una parte importante de su sentido y función sumergida en la historia y la cultura, cuya visibilidad permitirá construir criterios flexibles para la interpretación de los géneros y corrientes musicales contemporáneas, incluyendo la música del cine y la TV”.⁵

El manejo de recursos tecnológicos para operar con el sonido y la música, también, son condiciones necesarias para la formación del músico profesional en la Carrera de Música Popular. A este respecto vale decir que para cursar la materia Música y Medios, situada en el cuarto año del Plan de la Carrera, alumnos y alumnas deben haber cursado y aprobado, previamente, la materia Tecnología que se cursa en el segundo año (es la única Correlatividad manifiesta en el plan).

“Por lo tanto, resulta pertinente en relación con las características de los ámbitos profesionales, tanto en la producción musical (interpretación y composición), la investigación, como en la docencia, que un músico profesional tenga herramientas básicas para acompañarse y acompañar a un cantante, hacer arreglos vocales e instrumentales para grupos pequeños, improvisar sobre distintos géneros y estilos, operar recursos compositivos, manejar criterios escénicos, utilizar herramientas tecnológicas y contextualizar su práctica en la realidad contemporánea. Este perfil profesional no responde a una demanda de mercado, sino a un escenario cultural que requiere de una formación integral de los distintos tipos de música, los ámbitos por donde circula y los usos que hacen de ella las grandes mayorías”.⁶

⁵ Ibídem.

⁶ Ibíd.

En la materia Tecnología aprenden a editar sonido y a realizar mezclas sonoras. Esto nos permite contar con una base para el trabajo compositivo sonoro-musical en relación a los Medios que requiere de estas herramientas para su desarrollo. En Música y Medios se profundiza sobre algunos de estos aspectos ejerciendo la práctica directa en la elaboración de relatos sonoros y de composiciones de bandas de sonido amplias en relación con imágenes. Además el Plan estipula que la materia sea abarcadora en su propuesta, abriendo un abanico de posibilidades desde la música popular hasta la música contemporánea de concierto pasando por todas las realizaciones musicales posibles en relación con los medios de comunicación masiva y con los medios de realización audiovisual. Esta apertura les da lugar a alumnas y alumnos de indagar, a través de la materia, en ámbitos de trabajo que amplían notablemente su campo de acción laboral.

“La música contemporánea trasciende la sala de concierto como ámbito de circulación. La música está presente en los medios de comunicación masiva como producto cultural en sí misma y también formando parte de todo tipo de realizaciones audiovisuales: videoclips, publicidades, films, animaciones, ambientación de eventos, entre otros. El campo laboral del músico graduado de esta carrera se abre hacia las posibilidades de inserción en los medios. Esta asignatura ofrece un espacio de tratamiento de temáticas vinculadas a esta problemática”.

En este sentido, la efímera vigencia de la nueva Ley de Medios (de Servicios de Comunicación Audiovisual) ha hecho posible la generación de nuevos canales de TV, nuevas emisoras de radio que han dado lugar a una renovada oferta laboral también para los músicos que trabajamos en relación con los Medios. La etapa histórica no podría haber sido más propicia porque a esta Ley se le sumó la sanción de otra ley importante: la Ley Nacional de la Música que, a través de recursos posibilitados, justamente, por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ha creado el Instituto Nacional de la Música para promover el desarrollo de los músicos en todo el país. Mediante el conocimiento de las posibilidades musicales en el ámbito de los Medios de Comunicación masiva y en los Medios Audiovisuales el campo de injerencia del músico profesional realmente se amplía.

Además la adquisición de herramientas técnicas en relación con el formato de audio y el audiovisual abren otros caminos que son los de los nuevos canales de comunicación propiciados por internet. Muchos músicos en la actualidad dan a conocer sus producciones a través de videoclips montados por ellos mismos y subidos a alguna red social para su difusión. Una realidad bastante nueva para nosotros pero de cierto tiempo en los países desarrollados es la realización de música para videojuegos. Algunos compositores como Giacchino (el

realizador de la música original de la serie televisiva Lost) comenzaron su trabajo profesional haciendo música especialmente compuesta para los juegos. Este es un campo laboral en el que la Argentina está empezando a adquirir desarrollo.

Metodología

La materia será dictada por el plantel docente mediante clases teórico-prácticas en las que se abrirá tanto un espacio para el trabajo de investigación como para el de producción de los alumnos. Estas clases requerirán de la participación activa del alumnado mediante la escucha, la observación, la reflexión crítica, el debate, la elaboración teórica y la producción artística. El trabajo en clase será, entonces, interactivo e incorporará al ámbito de clase, materiales ilustrativos y de profundización sobre los temas a tratar como: grabaciones, partituras, películas, videos, sitios de internet y fotografías. Para el desarrollo de las clases se trabajará fuertemente a partir del uso del Aula Virtual de Música y Medios en la plataforma AulasWeb UNLP.

En cuanto a los contenidos, hay que decir que los mismos están organizados, separadamente, en núcleos temáticos, pero no obedecen a la mera enumeración de eventos pertenecientes al desarrollo de una línea cronológica, ni tampoco se plantean como islas ni átomos cerrados que no permiten la vinculación con las restantes unidades temáticas. El tratamiento de los mismos puede ser simultáneo, paralelo y estratificado. En algunos núcleos se planteará una posibilidad de acercamiento a un tema en particular que luego podrá ser abordado en otro núcleo y desde otra perspectiva. En este sentido, primará el criterio de la transversalidad de los contenidos a lo largo de todo el curso.

UNIDADES TEMÁTICAS

Como una propuesta de sistematización, agrupamos a continuación los núcleos que mantienen estrechas vinculaciones en unidades, proponemos la realización de trabajos prácticos referidos a las temáticas en cuestión y anotamos la bibliografía específica obligatoria.

UNIDAD 1

Capas sonoras en la construcción del relato sonoro y del audiovisual. La banda de sonido en sentido amplio:

- 1) Voces. Teatralización, doblajes, colocación, fonética, espacialización, micrófonos. Ejemplos en discursos políticos, series de televisión, publicidad, películas, discos.

- 2) Sonido de Campo, Sonorización, Foley, FX. El ambiente sonoro. El concepto de paisaje sonoro. La emulación del sonido ambiental. La música concreta. El sonido del personaje y el sonido como personaje. Los efectos sonoros.
- 3) BSO: banda de sonido original. Música dentro y fuera de campo, off. Concepto de diégesis. Discusión. Análisis de caso: Dogma 95.

Bibliografía obligatoria

Chion, M. (2008). "La escena audiovisual". Capítulo IV. En: *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Buenos Aires: Paidós.

Guevara, A. (2006). *Locución: el entrenador personal. Expresión oral para una comunicación exitosa*. Buenos Aires: Galerna.

Iges, J. (2000). *El arte radiofónico como expansión del lenguaje radiofónico*. Disponible en: <http://www.uclm.es/artesonoro/oloboiges.html>

Neuhaus, M. (s.f.). Diseño sonoro. Traducción del Grupo Paisaje Sonoro. Disponible en: <http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/neuhaus.html>

Schaeffer, P. (1988). *Tratado de los Objetos Musicales*. Madrid: Ed. Alianza

Schafer, R. M. (1977). *The Tuning of the World*. Nueva York: Ed. Knopf.

Sonnenschein, D. (2001). *Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema*. Los Angeles: Ed. Michael Wiese Productions.

Truax, B. (1996). Soundscape, acoustic communication & environmental sound composition. *Contemporary Music Review* 15 (1). Oxford: Taylor & Francis.

Von Trier, L., Vinterberg T. (1995) Manifiesto. Voto de Castidad. Disponible en: <http://extracine.com/2007/09/1995-manifiesto-dogma>

Trabajos Prácticos:

Registro y clasificación de sonidos del entorno acústico cercano

Análisis de la Banda de Sonido Amplia en un Film:

Gilliam, T. 12 monos

_____ Brazil

Ford Coppola, F. El Padrino

Jeunet, J. P. Amélie

UNIDAD 2

La radiodifusión. Orígenes en Argentina. El radioteatro. Análisis de caso: La guerra de los mundos de Orson Welles. Evita y la voz. Arte radiofónico. La supervivencia de la radio.

La idea de relato sonoro (y de relato audiovisual). Estructura narrativa. Historia, personajes, conflicto, desenlace. Construcción de la tensión. Guión. La correspondencia visual con el fenómeno sonoro: sincronización.

Bibliografía obligatoria

Belinche, D. (2011). "Ella no canta ¿Qué son esos gritos". En: *Arte, poética y educación*. La Plata: Ed. FBA.

Chion, M. (2009). *Cómo se escribe un guión*. Madrid: Cátedra.

Duarte de Perón, E. (1947-52) Discursos. Ministerio de Educación de La Nación. Disponible en: <http://www.me.gov.ar/efeme/evaperon/audio.html>

Duarte Loza, D. M. (2014) "Señorita Radio. Evita y su voz: la construcción de una ética estética". VII Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales. La Plata: FBA.

Ehrick, C. (2010). "Savage dissonance. Gender, voice and women's radio speech in Argentina, 1930-1945". En: Suisman, D., Strasser, S. (eds.). *Sound in the age of mechanical reproduction*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Eisenstein, S. (1974). *El Sentido del Cine*. Buenos Aires: Siglo XXI

Koch, H. (1938) The War of the Worlds. Radio Script. Disponible en: <http://www.sacred-texts.com/ufo/mars/wow.htm>

Puzo, M., Ford Coppola, F. (1972). The Godfather. Script. Disponible en: <http://www.thegodfathertrilogy.com/gf1/transcript/gf1transcript.html>

Ulanovsky, C. y ots. (2009). *Días de Radio*. Buenos Aires: Emecé.

Trabajos Prácticos:

Construcción sonora. Realización de Relato sonora, Composición sonora, Radioteatro.

Análisis de Film sobre temática de Radio:

Días de Radio

El Discurso del Rey

Pescador de Ilusiones (The Fisher King)

Buenos Días Vietnam

La Radio Ataca

Radio encubierta (Pirate Radio - The Boat that Roacked)

Análisis de un Programa de Radio:

Héctor Larrea (Radio Nacional Folklórica FM 98.7)

La venganza será terrible – Alejandro Dolina (AM 750)

Marca de Radio – Eduardo Aliverti (La Red AM 910)

La Mañana – Víctor Hugo Morales (AM 750)

Cubo Mágico – Pablo Refi (Radio Universidad FM 107.5)

La Siberia – Mariano Vicente (Radio Provincia FM 97.1)

UNIDAD 3

Cine: La relación entre género musical y tipo de film. Los inicios del cine sonoro. La incorporación de la música popular. La comedia musical. El cine de suspenso. Conceptos musicales de los directores de cine: Kubrick, Lynch, Gilliam, Allen, Chaplin, Nolan.

Técnicas de composición para cine. Leit Motiv, Mickey Mousing, Cita, Paráfrasis, Tropo, Sampleo, Loop. Concepciones desde la instrumentación y la orquestación. Compositores: Morricone, Rota, Williams, Herrmann, Mancini, Barry, D'Alessio, Tiersen, Giacchino, Nyman, Santaolalla, Elfman, Zimmer, Takemitsu.

Proliferación y preponderancia de los medios audiovisuales. Tipos de planos. Uso de la cámara y ángulos. Escenas, cortes y fundidos. Recurso de flashback. Las partes del film. Relación imagen-movimiento-tiempo. Sonido y silencio.

Rol de la música en el relato audiovisual. Estéticas. Análisis de realizaciones en cine, animación y televisión: Matrix, Inception, Lost, Evangelion, Breaking Bad, 007, Spaghetti Westerns, Cine Oriental, Videoclips, Noticieros, Concursos, Publicidades.

Bibliografía obligatoria

Adorno, T., Eisler H (2007). "Prejuicios y malas costumbres". Capítulo I. En: *Composición para el cine*. Madrid: Ed. Akal.

Burch, N. (1985). *Praxis del cine*. Madrid: Editorial Fundamentos.

Chion, M. (2003). *David Lynch*. Barcelona: Paidós

_____ (2010). *La música en el cine*. Barcelona: Paidós.

Deleuze, G. (2010). *La imagen-movimiento: estudios sobre cine I*. Buenos Aires: Paidós.

_____ (1987). *La imagen-tiempo: estudios sobre cine II*. Barcelona: Paidós.

Heredero, C. (abril 2008) "La luz y la idea. Entrevista a Christopher Doyle". Cahiers du Cinema España Especial N° 2. Madrid: Caimán Ediciones.

Machado, A. (2007). "El film ensayo". En: La Ferla, J. (comp.). *El medio es el diseño audiovisual*. Manizales: Universidad de Caldas.

Mancini, H. (1997). *Sounds and Scores. Practical Guide to Professional Orchestration*. Londres: Omnibus Music Sales Limited.

Polverino, L. (2007). *Manual del Director de Cine*. Buenos Aires: Ediciones Libertador.

Žižek, S., Fiennes, S. (2006) *The Pervert's Guide to Cinema*. Film.

Trabajos Prácticos:

Musicalización/Sonorización de Película Muda

Musicalización/Sonorización de Historietas

UNIDAD 4

La canción y sus vínculos con el cine. Letras y músicas cinematográficas. La música en relación con el videoclip. Análisis de casos: Beatles, Tropicália, Gil, Veloso, Buarque, Drexler, Jackson, Miranda, Waters, García, Páez.

Estudio de los mecanismos de difusión musical y del uso de la publicidad. Los medios y su relación con las nuevas estéticas. La música y los videojuegos. La tecnología y el tiempo.

Bibliografía obligatoria

Duarte Loza, D. (2013) "Carmen Miranda: una Baubo performer en el Olimpo hollywoodense". En: Saez, M. (comp.) *Ni adentro ni afuera*. La Plata: Club Hems Editorxs.

Veloso, C. (1999). *Verdade tropical*. San Pablo: Companhia das Letras Editora.

Vitka, W. (21 de diciembre 2004). The Music Behind the Video Games Disponible en: <http://www.cbsnews.com/news/the-music-behind-the-video-games/>

Trabajo Práctico:

Realización de Videoclip

UNIDAD 5

Nueva Ley de Medios (Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual) y el surgimiento de nuevas posibilidades de representación audiovisual. Articulaciones con la Ley de la Música (Ley N° 26801 Creación del Instituto Nacional de la Música). Ley de Propiedad Intelectual (Ley N° 11723) Debate acerca del rol de los Medios en la Sociedad. La música y su función. Derechos de autor. Entre la cita y la estética del plagio.

Bibliografía obligatoria

Getino, O. (2005). "Las industrias culturales como concepto". Observatorio - Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires N° 3. Buenos Aires: GCBA.

Lerman, G. (ed.) (2007). *Libros, Música y Medios*. Buenos Aires: Ediciones CCC (Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini).

Ley 11723 (1933). Régimen Legal de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Boletín Oficial.

Ley 26522 (2009). Servicios de Comunicación Audiovisual. Buenos Aires: Boletín Oficial.

Ley 26801 (2013). Creación del Instituto Nacional de Música. Buenos Aires: Boletín Oficial.

Santana Martins, A. J. (Tom Zé) (1998) *Com Defeito de Fabricação. Estética do Plágio*. Nueva York: Luaka Bop.

Metas

- Instalar un espacio para la formación crítica sobre la música en relación con los medios.
- Formar alumnas y alumnos con capacidades reflexivas y críticas sobre los medios de comunicación.
- Dotar a alumnos y alumnas de elementos técnicos que les permitan realizar investigaciones y producciones en el campo de la música y el sonido vinculado con los medios audiovisuales.
- Promover la investigación y la producción sobre las temáticas tratadas en la materia.

Objetivos generales

- Que alumnas y alumnos comprendan los fundamentos básicos de la producción audiovisual y las relaciones posibles entre música, imagen y sonido en este tipo de realizaciones.
- Que produzcan trabajos de investigación, análisis y reflexión sobre la música y el sonido en los medios de realización audiovisual y de comunicación.
- Que realicen composiciones musicales y construcciones sonoras dentro del marco del audio y del audiovisual.
- Que reconozcan las posibilidades estéticas y artísticas del trabajo sonoro-musical en los medios de comunicación y de realización audiovisual

Objetivos específicos

- Que alumnas y alumnos incorporen recursos técnicos para compaginar voces, sonidos y música.
- Que construyan relatos a partir del sonido.
- Que adquieran herramientas para la edición, composición, construcción y sincronización de música, imagen y sonido.
- Que reconozcan las nociones fundamentales del relato sonoro y del audiovisual.
- Que comprendan mecanismos de relevancia sonora para destacar un mensaje dado.
- Que sepan crear puntos de tensión y distensión en la música a partir de la relación con la imagen.
- Que indaguen sobre técnicas específicas de composición para cine y medios audiovisuales.

Destinatarios

- Alumnas y alumnos de grado de la carrera de Música Popular de la FBA UNLP.
- Alumnas y alumnos de grado universitario con interés en la temática del curso. Es posible cursarla como asignatura o seminario a elección para las carreras de los Departamentos de Artes Audiovisuales y de Diseño Multimedial.
- Artistas, profesionales de la cultura.

Plantel Docente

Profesor Titular: Daniel Martín Duarte Loza

Adscripto: Mariano Ferrari. Colaboradoras: Micaela Páez Gallini, Inés Mauri Ungaro y Lucía Suárez Stanganelli.

Evaluación

Para la aprobación de la materia deberá cumplimentarse con los siguientes requisitos:

- 80 % de asistencia a la cursada
- Todos los trabajos prácticos aprobados
- Coloquio sobre los temas abordados
- Trabajos de producción e investigación (a partir de propuestas planteadas en clase)
- Parcial sobre los contenidos abordados en la materia. Aprobación con nota mínima 6 (seis).

Regimen de cursada

Promoción directa

Los alumnos aprueban con nota promedio mayor a 6 (seis).

Modalidad de cursada

- Duración de la materia: un cuatrimestre
- Carga horaria: 3 horas semanales

Bibliografía general

- Adorno, T.** (2007). *El fiel correpetidor*. Madrid: Ed. Akal.
- Adorno, T., Eisler H** (2007). *Composición para el cine*. Madrid: Ed. Akal.
- Artaud, A.** (1982) *El cine*. Madrid: Alianza.
- Barthes, R.** (2009). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces*. Barcelona: Paidós.
- Basso, G.** (1999) *Análisis espectral. La transformada de Fourier en la música*. La Plata: Edulp.
- Belinche, D.** (2011). *Arte, poética y educación*. La Plata: Ed. FBA.
- Belinche, D., Ciafardo, M.** (junio 2008). "El bueno y el malo. Los estereotipos: un problema de la educación artística". Revista La Puerta, Año 3 N° 3. La Plata: Ed. FBA
- Benjamin, W.** (1990 [1936]). "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". En: *Discursos Interrumpidos I*. Madrid: Taurus.
- Botz-Bornstein, T.** (2008) *Films and dreams: Tarkovsky, Bergman, Sokurov, Kubrick, and Wong Kar-Wai*. Londres: Lexington Books.
- Burch, N.** (1985). *Praxis del cine*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- Caps, J.** (2012). *Henry Mancini. Reinventing Film Music*. Chicago: University of Illinois Press.
- Carles, J.** (2007). "El paisaje sonoro, una herramienta interdisciplinar: análisis, creación y pedagogía con el sonido". En actas: I Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros. Madrid: Instituto Cervantes.
- Chion, M.** (2003). *David Lynch*. Barcelona: Paidós.
- _____ (2008). *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Buenos Aires: Paidós.
- _____ (2009). *Cómo se escribe un guión*. Madrid: Cátedra.
- _____ (2010). *La música en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Debray, R.** (2010). *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*. Barcelona: Paidós.
- De Campos, A.** (2003 [1968]). *Balanço da bossa e outras bossas*. San Pablo: Editorial Perspectiva.
- _____ (2006). *Balance(o) de la Bossa Nova y otras Bossas*. Buenos Aires: Ed. Vestales.
- De Kerckhove, D.** (1997) *The Skin of Culture. Investigating the new electronic reality*. Londres: Kogan Page.
- _____ (2005). "Los sesgos de la electricidad". Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: <http://www.uoc.edu/inaugural05/esp/kerckhove.pdf>
- Deleuze, G.** (2010). *La imagen-movimiento: estudios sobre cine I*. Buenos Aires: Paidós.
- _____ (1987). *La imagen-tiempo: estudios sobre cine II*. Barcelona: Paidós.

Discépolo, E. S. (2009). *¿A mí me la vas a contar? Discursos a Mordisquito*. La Plata: Ed. Terramar.

Dolar, M. (2007). *Una voz y nada más*. Buenos Aires: Manantial.

Duarte de Perón, E. (1947-52) Discursos. Ministerio de Educación de La Nación. Disponible en:

<http://www.me.gov.ar/efeme/evaperon/audio.html>

Duarte Loza, D. (2011) "Unidad sensible: Música, imagen y cuerpo de América Latina". II Encuentro platense de Investigadores en Danza y Performance. La Plata: GEC.

_____ (2012) "Salir(se) de las formas. Una poética corpórea entre música y escultura". Dossier de los Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, Bogotá: Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá.

_____ (2012) "Hacia el arte indisciplinario. Algunas reflexiones y una acción (sonora colectiva y participativa en movimiento)". Revista Arte y políticas de Identidad, n° 7, Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.

_____ (2012) "Caracol Coral de los Sueños Libres: Arte, Política y Memoria. Mural sonoro colectivo y participativo". Grabación digital y texto. Disponible en: <http://radioartnet.net/11/2012/07/11/daniel-duarte-loza-caracol-coral-de-los-suen%C2%96os-libres-arte-politica-y-memoria/>

_____ (2013) "Carmen Miranda: una Baubo performer en el Olimpo hollywoodense". En: Saez, M. (comp.) *Ni adentro ni afuera*. La Plata: Club Hems Editorxs.

_____ (2013) "Música Tropicália: arte y política en Brasil durante la última dictadura militar". En: García, S. (ed.) *La representación de lo in-decible en el arte popular latinoamericano*. La Plata: Edulp.

_____ (2013) "Imágenes de la Tropicália. Marco y Pantalla como estrategias para la acción tropicalista". Inédito.

_____ (2014). "Estética del Frío, Templadismo, Subtropicalismo. Algunas reflexiones en torno a la pampa y la milonga". II Jornadas Internacionales y V Jornadas Nacionales de Historia, Arte y Política. Tandil: FA-UNICEN.

_____ (2014) "Señorita Radio. Evita y su voz: la construcción de una ética estética". VII Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales. La Plata: FBA.

_____ (2015) "Arte indisciplinario". Revista METAL, N° 1. La Plata: Papel Cosido.

Duarte Loza, D. y Francia, M. (2013) "Entre la manipulación y la resistencia. Tango y folclore como sobrevivientes de la dictadura cívico-militar". En: García, S. (ed.) *La representación de lo in-decible en el arte popular latinoamericano*. La Plata: Edulp.

Ehrick, C. (2010). "Savage dissonance. Gender, voice and women's radio speech in Argentina, 1930-1945". En: Suisman, D., Strasser, S. (eds.). *Sound in the age of mechanical reproduction*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Eisler, H. (1951). *Composing for the films*. Londres: Denis Dobson.

Eisenstein, S. (1974). *El Sentido del Cine*. Buenos Aires: Siglo XXI

- Febbro, E.** (13 de junio de 1999). "La canción es la misma. Los usos políticos de la Novena Sinfonía de Beethoven". Página 12.
- Field, S.** (1995). *El manual del guionista*. Madrid: Plot Ediciones.
- Foucault, M.** (2002). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Getino, O.** (2005). "Las industrias culturales como concepto". Observatorio - Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires N° 3. Buenos Aires: GCBA.
- Gonzalez, J.** (23 de noviembre 2012). "Música para videojuegos. Cinco compositores clave". Disponible en: <http://musiclife.com.mx/musica-para-videojuegos-cinco-compositores-clave/>
- Guevara, A.** (2006). *Locución: el entrenador personal. Expresión oral para una comunicación exitosa*. Buenos Aires: Galerna.
- Heredero, C.** (abril 2008) "La luz y la idea. Entrevista a Christopher Doyle". Cahiers du Cinema España Especial N° 2. Madrid: Caimán Ediciones.
- Iges, J.** (2000). "El arte radiofónico como expansión del lenguaje radiofónico". Disponible en: <http://www.uclm.es/artesonoro/oloboiges.html>
- _____ (2004) "Arte Radiofónico. Algunas líneas básicas de reflexión y de actuación". Revista TELOS, N° 60, Fundación Telefónica.
- Knapp, M.** (1982). *La Comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno*. Barcelona: Paidós.
- Koch, H.** (1938) The War of the Worlds. Radio Script. Disponible en: <http://www.sacred-texts.com/ufo/mars/wow.htm>
- La Ferla, J.** (comp.) (2007). *El medio es el diseño audiovisual*. Manizales: Universidad de Caldas.
- Lerman, G.** (ed.) (2007). *Libros, Música y Medios*. Buenos Aires: Ediciones CCC (Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini).
- Ley 11723** (1933). Régimen Legal de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Boletín Oficial.
- Ley 26522** (2009). Servicios de Comunicación Audiovisual. Buenos Aires: Boletín Oficial.
- Ley 26801** (2013). Creación del Instituto Nacional de Música. Buenos Aires: Boletín Oficial.
- Machado, A.** (octubre 2004). "Arte y medios: aproximaciones y distinciones". Revista La Puerta, Facultad de Bellas Artes UNLP.
- Mancini, H.** (1997). *Sounds and Scores. Practical Guide to Professional Orchestration*. Londres: Omnibus Music Sales Limited.
- Manovich, L.** (2006) *El lenguaje en los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Buenos Aires: Paidós.
- Martín Barbero, J.** (1987). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. Barcelona: Ediciones G. Gili.
- _____ (1987) "La telenovela en Colombia: televisión, melodrama y vida cotidiana". Diálogos de la Comunicación, N°17. Lima.
- Metz, C.** (2002) *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968). Volumen I*. Barcelona: Paidós.

_____ (2002) *Ensayos sobre la significación en el cine (1968-1972). Volumen II*. Barcelona: Paidós.

McLaren, N. (2006). *The Master's Edition*. Quebec: National Film Board.

McLuhan, M. (1996 [1964]) *Comprender los Medios de Comunicación. Las extensiones del ser humano*. Barcelona: Paidós.

_____ (1998 [1962]) *La Galaxia Gutenberg. Génesis del "Homo Typographicus"*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

McLuhan, M., Powers B. R. (1993) *La Aldea Global. Transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI*. Barcelona: Gedisa.

Neuhaus, M. (s.f.). Diseño sonoro. Traducción del Grupo Paisaje Sonoro. Disponible en: <http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/neuhaus.html>

Plana Rius, G. (1982). *Cine-Sonorización. Serie "Foto-Cómo hacerlo"*. Barcelona: Instituto Parramón Ediciones.

Polverino, L. (2007). *Manual del Director de Cine*. Buenos Aires: Ediciones Libertador.

Puzo, M., Ford Coppola, F. (1972). *The Godfather. Script*. Disponible en: <http://www.thegodfathertrilogy.com/gf1/transcript/gf1transcript.html>

Quignard, P. (1998). *El odio a la música*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.

Rancière, J. (2010) *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Ed. Manantial.

_____ (2011) *El destino de las imágenes*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

_____ (2014) *El reparto de lo sensible: estética y política*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Ross, A. (2009). *El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música*. Barcelona: Seix Barral.

Russo, E. (comp.) (2008). *Hacer Cine. Producción Audiovisual en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.

Santana Martins, A. J. (Tom Zé) (1998) *Com Defeito de Fabricação. Estética do Plágio*. Nueva York: Luaka Bop.

Schaeffer, P. (1988). *Tratado de los Objetos Musicales*. Madrid: Ed. Alianza.

Schafer, R. M. (1977). *The Tuning of the World*. Nueva York: Ed. Knopf.

_____ (1990) *El nuevo paisaje sonoro*. Buenos Aires: Ed. Ricordi.

_____ (1993) *Voices of Tyranny, Temples of Silence*. Indian River, Ontario: Arcana Editions

Sonnenschein, D. (2001). *Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema*. Los Angeles: Ed. Michael Wiese Productions.

Tarkovski, A. (1991) *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. Madrid: Ediciones Rialp.

_____ (1993) *Esculpir el tiempo*. México D. F.: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Universidad Nacional Autónoma de México.

Truax, B. (1996). *Soundscape, acoustic communication & environmental sound composition*. Contemporary Music Review 15 (1). Oxford: Taylor & Francis.

Truffaut, F. (1974). *El cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza Editorial.

Ulanovsky, C. y ots. (2009). *Días de Radio*. Buenos Aires: Emecé.

Valdettaro, S. (comp.) (2011) *El dispositivo-McLuhan. Recuperaciones y derivaciones*. Rosario: Jornadas McLuhan.

Veloso, C. (1999). *Verdade tropical*. San Pablo: Companhia das Letras Editora.

Vertov, D. (2011) *Memorias de un cineasta bolchevique*. Madrid: Capitán Swing Libros.

Vitka, W. (21 de diciembre 2004). "The Music Behind the Video Games". Disponible en: <http://www.cbsnews.com/news/the-music-behind-the-video-games/>

Von Trier, L., Vinterberg T. (1995) Manifiesto. Voto de Castidad. Disponible en: <http://extracine.com/2007/09/1995-manifiesto-dogma>

Wagner, R. (2011). *El arte del futuro*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Zátonyi, M. (2007) *Arte y creación. Los caminos de la estética*. Buenos Aires: Capital Intelectual.

_____ (2011). *Juglares y trovadores: derivas estéticas*. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Grabaciones

Partituras

Videos

Films

Videojuegos

Sitios de internet

La Plata, 2020.