

IX ESCUELA DE VERANO - 2020

1. Nombre del curso: IMÁGENES DE LO SONORO. TEMA Y PROBLEMAS DEL AUDIOVISUAL ESPECIALIZADO EN MÚSICA.

FACULTAD DE BELLAS ARTES

2. Docentes a cargo:

- **Docente Coordinador por la UNLP:** María Paula Cannova, Doctora en Artes, profesora titular de Historia de la Música II, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

- **Docente invitado de otra universidad argentina o extranjera:** Juan Pellicer, Candidato a Magister en Información y Comunicación (en etapa defensa de Tesis), Facultad de Información y Comunicación (UdelaR-Uruguay). Docente efectivo Grado 3 en la Sección Académica Medios y Lenguajes Audiovisuales (FIC-UdelaR).

- **Otros docentes colaboradores:** Prof. Martín Eckmeyer. Doctorando en Artes, Profesor titular Historia de la Música I, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

3. Fundamentación:

Las artes audiovisuales han vuelto tema de sus realizaciones a la música, a los músicos y a su recepción desde sus inicios hasta la actualidad (pueden considerarse a modo de ejemplo la película *El cantante de Jazz* (1927) y el videojuego *Guitar Hero* (2005). Las artes musicales han convivido y colaborado con las artes audiovisuales en la construcción de relatos documentales o ficcionales en diferentes medios, sean proyectados o transmitidos. En esa interacción existen transformaciones y reformulaciones que producen una disciplina en la otra, mediante decisiones estéticas, productivas y realizativas que

sus realizadores asumen en la creación de productos cuya circulación es, en la gran mayoría de los casos, amplia, masiva y popular. Por eso su uso e interés en las relaciones internacionales, en la dimensión política y en la acción cultural organizada también se remonta a los inicios del siglo XX (podemos considerar los cortometrajes de Eison en la Exposición Panamericana de 1901 en Buffalo, por ejemplo).

El campo musical y el audiovisual, en tanto disciplinas, poseen categorías explicativas específicas que buscan identificar, describir, explicar y relacionar sus procedimientos constructivos y sus concepciones estéticas, culturales e históricas. Desde la inclusión de la música como tema en el audiovisual, la difusión y popularización de conceptos sobre la música y los músicos han estado también mediados por el ámbito de la pantalla cinematográfica y/o televisiva.

Las reflexiones habituales sobre la relación entre música e imágenes en movimiento, se basan en la clasificación de funciones posibles que una de esas dos disciplinas tiene en el relato audiovisual. De esta forma consideremos las relaciones de complementariedad, concordancia o contraste propuestas por Nicholas Cook (1998) o los postulados elaborados por M. Chion (1990) para la música en el cine, la base de estos razonamientos radica en la consideración de autonomía de ambas disciplinas, uniéndose en un producto total: el audiovisual. En la realización y la circulación de dicho producto, esas relaciones entre música e imágenes en movimiento, se resignifican e incluso adoptan otras dimensiones; se vuelven relaciones entre músicos y realizadores audiovisuales, entre sindicatos e instituciones productoras, entre públicos y compañías de cine o televisión, etc. Por eso, entendemos que la relación que abordamos en este curso en el contexto de la realización audiovisual especializada en música como eje temático, tiene múltiples dimensiones desde dónde abordar las formas en las que las artes musicales y audiovisuales producen sentido, donde las relaciones sociales en la producción y la circulación de este producto también inciden en la constitución de funciones y modelizaciones implicadas en la decisión estética de un audiovisual. La

situacionalidad de la producción audiovisual y musical en Latinoamérica, conlleva la formulación identitaria que por contrastación o asimilación dialoga en conflicto con las producciones norteamericanas y europeas. El uso de la música y el audiovisual en las relaciones internacionales ha sido una constante a lo largo del siglo XX, y en el contexto de las relaciones de Latinoamérica y el Caribe con Estados Unidos, así como entre los países que integran lo que José Martí llamó *Nuestra América*, posee vigencia, tradiciones y conflictos que requieren de su estudio particularizado. En este curso incluimos contenidos sobre el rol de la diplomacia cultural en la música y el audiovisual durante en el Panamericanismo.

Asimismo, la etapa de producción y posproducción audiovisual demandan niveles de organización proyectual que en el contexto de la realización artística en Latinoamérica presentan desafíos tanto para quienes son realizadores como para los usuarios, docentes, profesionales e investigadores en ciencias sociales que, acercados habitualmente con el interés de la difusión o de la popularización del conocimiento, advierten en el audiovisual una herramienta complementaria de su formación y/o trabajo. La disponibilidad en plataformas de video de un caso particular de audiovisual, el tutorial, ha permitido que parte de los acercamientos a las explicaciones que, en forma enciclopédica se buscaban en tales contenidos, actualmente están mediadas por el video. Esto produce que tanto para disfrutar como para aprender el audiovisual tenga una vigencia y presencia mayor en la cotidianeidad, situación que en la población joven aumenta a ser casi la forma privilegiada de acceso a las explicaciones, además de las formalmente presente en instituciones educativas. La formulación de conceptualizaciones en base a reglas, no apriorística y operacional, es dominio de la reflexión teórica sobre una experiencia realizativa, lo que no es exclusivo de la escritura o de la oralidad verbal. Así, el audiovisual se convierte en un medio de promoción y difusión de ideas reforzadas por procedimientos constructivos específico que combinan la dimensión visual con la sonora.

En este curso se considerarán diferentes audiovisuales (géneros y formatos) relativos a la música, por lo que se estudia las músicas, su performance e inclusión en el audiovisual, a partir de una dimensión crítica que buscará integrar los rasgos técnicos compositivos, performáticos y estéticos a las realidades políticas económicas, históricas y culturales en la que se realizan y circulan dichos productos. En este sentido, el curso busca generar información teórica a partir del audiovisual especializado en música para quienes se dedican profesionalmente a las artes audiovisuales, musicales y sonoras, tanto en la realización como en su enseñanza; así como a, quienes desde las ciencias sociales y las humanidades, se relacionan con el audiovisual: sea desde una perspectiva antropológica, sociológica o comunicacional entre otras disciplinas que activamente tiene como recurso de investigación o de difusión al audiovisual.

4. Objetivos:

- 1- Promover la construcción de nuevos saberes en torno a la relación música y audiovisual en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento.
- 2- Estudiar los rasgos en los que la realización audiovisual especializada en música reformula contenidos de ella, ya sea mediante su enunciación o en la acción performática.
- 3- Conocer las decisiones productivas abordadas en las distintas etapas abordadas para la realización de la serie audiovisual Historia de la Música Popular Uruguaya, como caso de estudio.
- 4- Analizar las perspectivas de difusión musical y sus producciones mediante el audiovisual y su incidencia en la conceptualización de la música.
- 5- Ofrecer herramientas conceptuales y procedimentales para la práctica transdisciplinaria en la realización audiovisual a partir del dominio de los elementos centrales al campo musical y al audiovisual.

5. Perfil del estudiante:

Profesionales, docentes e investigadores de las artes audiovisuales y musicales, estudiantes de posgrado del área artística, social y humanística interesados en el cine y la televisión en relación al campo del conocimiento, ya sea para la popularización del mismo como para el estudio de aspectos profesionales de las artes audiovisuales y musicales.

6. Contenidos:

Unidad 1. Audiovisual y música

- 1.1- Marcos teóricos para el estudio de la modelización musical en su tratamiento audiovisual.
- 1.2- La dirección de sonido en la cinematografía y en la televisación. El directo y la transmisión en vivo: una política de la verdad.
- 1.3- La ejecución musical en el estudio, en rodaje y en la transmisión.
- 1.4- Reformulación de los conceptos musicales mediante el tratamiento audiovisual de la música y de los músicos: la performance y el testimonio.
- 1.5- La realización musical en la transmisión en directo de música en vivo: componer e interpretar para cine y televisión.

Unidad 2. Música y audiovisual

- 2.1- Elementos sonoros destacados en el tratamiento audiovisual de la música: la sonoridad, el ritmo y la espacialidad.
- 2-2- La repetición como intensificación o como anulación del sentido. El sampleo, el bucle, la permanencia y las librerías de sonido.
- 2-3-La ausencia como presencia señalada, los extremos sonoros: el ruido y el silencio. La voz hablada en el audiovisual sobre música.
- 2.3- Tradiciones televisivas del programa especializado en música clásica.
- 2-5- La transmisión del concierto, el registro del recital, la mirada detrás de cámara (backstage).

Unidad 3. Audiovisual, música y política

- 3.1- El sistema Interamericano en relación a la música, el cine y la televisión.
- 3.2- La diplomacia cultural norteamericana en Latinoamérica.
- 3.3- Problemas de identidad cultural en torno a la música mediada en el audiovisual.
- 3.4- Tradiciones en la difusión musical mediada por lo audiovisual, el circuito música-cine-disco.

Unidad 4. Serie Historia de la Música Popular Uruguaya. Estudio de caso

- 4.1- Etapas de la producción y definiciones metodológicas.
- 4.2- La investigación documental (la memoria, la oralidad) y el cine como fuente histórica.
- 4.3- La entrevistas en profundidad.
- 4.4- El montaje, el archivo, la música y las citas.
- 4.5- La vida del proyecto después del documental: El repositorio Web.

Unidad 5. El cine documental y la representación de la realidad

- 5.1- Una tipología desde la realización (Bill Nichols).
- 5.2- El punto de vista en el cine documental (Romaguera-Thevenet: textos y manifiestos del cine, artículos sobre cine documental) (Handler, 2015).
- 5.3- El entretenimiento y la reflexión, ¿pueden ir de la mano? En la era de la Hipertelevisión (Gordillo).
- 5.4- El cine como fuente histórica (Aprea, Roseston).

7. Metodología:

El dictado del curso supone el abordaje de los contenidos mediante exposiciones orales, audiovisuales y en instancias de participaciones activas como foros, debates y ateneos en base a tópicos centrales pautados con anterioridad. En estos casos se organizarán diversas modalidades de participación activa de los estudiantes, entre las que se encuentran la elaboración de reseñas de obras, análisis en base a

descriptores, protocolos focalizados, elaboración de comentarios, entre otros recursos. En tales instancias se facilitará el acceso a los conceptos aplicados a obras musicales, audiovisuales y a la bibliografía específica. Se consideran específicamente la realización de ejercicios audiovisuales y musicales que en complementariedad con la reflexión teórica permitan tanto el ingreso a los conceptos y problemas a estudiar como la identificación de rasgos propios al objeto de análisis.

Cronograma

clase	tema
1	Presentación del curso y de las condiciones de acreditación. Temas de la Unidad 1
2	Temas de la Unidad 2. Realización de trabajo grupal.
3	Temas de la Unidad 3. Elaboración conceptual en foro mediante consigna.
4	Temas de la Unidad 4. Elaboración de texto breve sobre análisis de caso,
5	Temas de la Unidad 5. Ateneo para trabajo final de acreditación

8. Forma de evaluación y fecha límite de presentación:

Se propone establecer dos modalidades posibles para la acreditación del curso:

A- La primera implica la realización de un trabajo escrito de mínimo 10 (diez) y máximo quince (15) páginas (entre 20000 y 30000 caracteres con espacios), incluidas las notas al pie y la bibliografía. Deben enfocarse en uno o más puntos de los desarrollados en el programa y la cursada e incluir, como mínimo, la bibliografía obligatoria. Pueden abordarse en esta modalidad tanto el estudio de uno o más temas o conceptos así como el análisis de una obra audiovisual representativa de las categorías y temas del programa del curso.

B- Creación de un anteproyecto de realización audiovisual que integre los problemas o los temas estudiados, acompañado del desarrollo conceptual de la bibliografía obligatoria en las instancias formales del mismo, por ejemplo en la fundamentación, o en el mismo guión. Se trata de una propuesta de corte realizativo en la que debe ser posible leer el desarrollo de los conceptos abordados en el curso tanto en forma escrita como mediante recursos que la praxis artística audiovisual contenga.

En ambos casos se evaluará la originalidad de la propuesta, así como el uso adecuado de la bibliografía y de los conceptos desarrollados a lo largo del seminario. Se utilizará una matriz de evaluación que oportunamente se entregará a los estudiantes con el objetivo de considerar los procesos de aprendizaje también por parte de los cursantes. Asimismo, se propone incluir en el curso una instancia de ateneo que complementará la calificación final para la acreditación de este curso, en la que mediante un tópico específico se promoverá la reflexión situada y la elaboración de conclusiones preliminares. Esa participación activa también integrará la calificación final.

La fecha orientativa para la entrega del trabajo final, en ambas modalidades, es el 30 de marzo.

9. Bibliografía:

Bibliografía Obligatoria

1. Altman, R. (2000). *Los géneros cinematográficos*. Buenos Aires: Paidós Comunicación.
2. Ahrendt, R. ; Ferraguto, M. y Mahiet D. (2014). *Music And Diplomacy From The Early Modern Era To The Present*, New York: PALGRAVE MACMILLAN®.
3. Borge, J. (2018). *Tropical riffs: Latin America and the politics of jazz*. Durham : Duke University Press.

4. Bourdon, J. (1997). «El directo: una política de la voz o la televisión como promesa incumplida». *Revista Réseaux*, Vol 15, (81), pp. 61-78. Paris: Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS.
5. Bueno, G. (2000). *Televisión: Apariencia y Verdad*. Barcelona: Gedisa.
6. Cannova, M. P. (2019). En directo, en vivo. El rock televisado en Latinoamérica entre 1960 y 1990. *Clang*, (5), e006. <https://doi.org/10.24215/25249215e006>
7. Comolli, J. L. (2007). «¿Fin del fuera de campo?». Jorge La Ferla (comp.), *Artes y medios audiovisuales. Un estado de la cuestión*, pp. 367-384. Buenos Aires: Aurelia Rivera.
8. Cvetkovski, T. (2015). *The Pop Music Idol and the Spirit of Charisma. Reality Television Talent Shows in the Digital Economy of Hope*. New York: Palsgrave Macmillan.
9. Frith, S. (2002). «Look! Hear! The Uneasy Relationship of Music and Television», en *Popular Music Review*, Vol. 21, No. 3, Music and Television, pp. 277-290. Londres: Cambridge University Press.
10. Fosler-lussier, D. (2015). *Music in America's Cold War Diplomacy*. California: University of California Press,
11. Goodwin, A. (1992). *Dancing in the distraction factory. Music television and popular culture* Minneapolis.: University of Minnesota Press.
12. Gordillo, I. (2009). *La hipertelevisión: géneros y formatos*. Editorial Quipus, Ciespal. Quito. Ecuador.
13. Handler, M (2017). *El documental humano: un libro personal*. Montevideo: Ediciones universitarias.
14. Handzo, S. (1985). «A narrative glossary on film sound technology», en *Film Sound*, Elisabeth Weis y John Belton (eds.), pp. 383-426, New York: Columbia University Press.
15. Jullier, L. (2007). *El sonido en el cine*. España: Paidós.

16. Negus, K. y Street, J. (2002). «Introduction to 'Music and Television'», Special issue de *Popular Music Review*, pp. 245-258. Londres: Cambridge University Press.
17. Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona, España: Paidós.
18. Pérez Ornia, J. R. (2011). «¿Qué es la televisión?», en La Ferla, Jorge (comp.). *Televisiones. Coloquio internacional sobre TV*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Telefónica.
19. Rabiger, M. (2001) *Dirección de documentales*. Madrid, España: Instituto RTV.
20. Romanguera, J. y Alasina Thevenet, H. (2007). *Textos y manifiestos del cine*; Madrid: Ed. Cátedra.
21. Robertson Wojcik, P. y Knight A. (2001). *Soundtrack available. Essays on film and popular music*. Durham y Londres: Duke University Press.
22. Valles, M. (1999) *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis.
23. Yúdice, G. (2007). *Nuevas tecnologías, música y experiencia*, Barcelona: Editorial Gedisa.
24. Walton, J. (2012) *Manual de producción documental*. Santiago de Chile, Chile: Facultad de Comunicación UC.
25. Wasko, J. (2005). *A companion to television*. New York: Blackwell Publishing.
26. Wierzbicki, J. (2012). *Music, Sound and Filmmakers. Sonic Style in Cinema*. New York: Routledge Taylor & Francis.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Andrade da Silvam, M. F. (2017). Videoclipes: Da fala e da música às imagens; de todas elas para a mensagem postada na Web, en *13o Encontro Internacional de*

Música e Mídia Os sons que vemos, as imagens que ouvimos... Música e audiovisual, San Pablo, pp. 330-346, Encontro Internacional de Música e Mídia

Barnouw, E. (1996). *El documental: Historia y estilos*. Barcelona, España: Gedisa.

Davenport, L. (2009). *Jazz diplomacy. Promoting America in the Cold War Era*. Mississippi: University Press Of Mississippi.

Farías M. (2019). Cartografía del documental musical en el Chile postdictadura. *Comunicación y Medios*, (39), 148-159.

Negus, K. (2005). *Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales*. España: Paidós.

Szendy, P. (2003). *Escucha. Una historia del oído melómano*. Barcelona: Editorial Paidós.

Scalfaro, A. (2018). La Divulgazione Della Musica D'artein Rai-tv Negli Anni Sessanta, en *Musica Docta. Rivista digitale di Pedagogia e Didattica della musica*, pp. 43-61.

Vernallis, C. (2013). *Unruly media, You Tube, music video and the new digital cinema*. New York: Oxford University Press.

A modo orientativo se incluyen algunas obras audiovisuales que se utilizarán en el curso

1. Alvarez, Santiago (1965). *Now*. INCAIC producción, Cuba: INCAIC.
2. Bacchioci, Charlotte (2013). *On Point, a vinyl documentary*.
3. Broughton, Simon (1993). *The music of Terezín*. Producción documental de la BBC y de la televisión Checa.
4. Croatto, V. (2015). *La guardería*. Buenos Aires: CEPA /INCAA
5. Di Tella, Andrés (2011). *Volveremos a las montañas*. Buenos Aires: CINE OJO/INCAA.

6. ----- (2002). *La televisión y yo*. Buenos Aires: INCAA.
7. Faro, Fernando (Prod. y Dir.). (1998 [desde 1970]) *MPB Especial- Ensaio*. San Pablo: TV Cultura.
8. Patricio Guzmán (1997) *Chile la memoria obstinada*, [DVD].
9. Salfati, Pierre Henry (2004). *La novena de Beethoven. Un himno colectivo*. Coproducción franco-canadiense.
10. Irigoyen, Mario Andrés (Dir.) (2007-2013). *Mp3 Gira Latina*. [DVD, video]. Buenos Aires: Televisión Pública.
12. Jure, Cristian (Prod. y Dir.). (2015) *Cumbia de la Buena*. [DVD, video]. Buenos Aires: Cristian Jure y Canal Encuentro.
13. Cristian Jure y Canal Encuentro.
14. Moritz, Reiner (2012). *Music in the air*. RMCreative, Sodaperaga y IMZ producciones, Viena.
15. Parot, Carmen Luz (Dir.). (1999). *El derecho de vivir en paz*. [DVD, video]. Chile: Parot.
16. -----(2015). «Temor a la canción» [Episodio 5]. En *Chile en llamas*. [DVD, video]. Santiago de Chile: Chilevisión.
17. Pellicer, Juan Antonio (Prod., guionista y director). (2009) *Historia de la Música Popular Uruguaya*. [DVD, video]. Montevideo: Televisión Nacional Uruguay.
18. Ustynowicz, Adam (2012). *Chopin: The space concert*.
19. Srader, Matt (2016). *Score: a film music documentary*.
20. Stevens, Marty (2013). *Nile Rogers, the hitmaker*. Londres: BBC.
21. Zack, Taylor (2017). *Cassette: a documentary film*. Georg Petzold productor, Estados Unidos.
22. Wenders, W. (1995). *Lisboa Story*. Portugal: Road Movies Filmproduktion / Madragoa Filmes / Wim Wenders Stiftung