

Curso de Extensión Universitaria Área Transdepartamental de Crítica de Artes "Oscar Traversa" - Universidad Nacional de las Artes

Ojos de videotape: Herramientas analíticas para el abordaje de la música popular en series y películas argentinas contemporáneas

Mag. Mariano Ferrari

Fundamentación

Este curso tiene como propósito brindar herramientas introductorias vinculadas al análisis musical y audiovisual, para todas aquellas personas interesadas en abordar películas y series argentinas contemporáneas, ya sea a través de la crítica, la reflexión, la indagación y/o la producción.

El eje de nuestro trabajo estará puesto en el análisis de casos y en la articulación de contenidos que surgen a partir de una bibliografía seleccionada por el docente, con ejemplos audiovisuales cercanos, producidos durante los últimos años en nuestro país. En todas las producciones audiovisuales que componen el corpus propuesto, la música popular ocupa un rol fundamental, generando sentido tanto desde su condición semántica como simbólica, así como también desde su función expresiva, afectiva y representacional. A través de la generación de nuevas herramientas, buscaremos, entonces, abordar producciones audiovisuales contemporáneas -e incluso actuales- y fomentar el debate y la reflexión a partir de las temáticas propuestas en el programa.

Propósitos

- Brindar herramientas introductorias vinculadas al análisis musical y audiovisual.
- Fomentar el debate y la reflexión a partir de una serie de producciones audiovisuales propuestas por el docente.
- Reflexionar en torno a la utilización de músicas populares en la construcción de relatos audiovisuales.

- Establecer algunos criterios posibles de asociación de géneros musicales a partir del análisis de series y películas argentinas contemporáneas.
- Articular conceptos propuestos a través de la bibliografía con ejemplos audiovisuales cercanos producidos durante los últimos años en nuestro país.

Contenidos (organizados por cada uno de los encuentros):

1 Encuentro: Elementos básicos del análisis musical y cinematográfico. Correspondencias entre sonido e imagen. Capas sonoras en la composición de un relato audiovisual: la banda de sonido en sentido amplio (voces, efectos sonoros y música). Introducción al concepto de paisaje sonoro y su aplicación en las artes audiovisuales. Visualización y escucha de ejemplos en series y películas argentinas contemporáneas.

2 Encuentro: Los tipos de escucha y la disposición de los sonidos en relación con la imagen. Diégesis. El valor agregado por el texto y por la música. Efecto empático y anempático. Géneros musicales, representaciones y resignificaciones. Análisis de la música de las películas “El Clan” (Trapero, 2015), “El Ángel” (Ortega, 2018) y una introducción a la serie “Historia de un clan” (Ortega, 2015).

3 Encuentro: Afectos y emociones. La canción popular en la representación del terrorismo de Estado. Políticas públicas de memoria, verdad y justicia: consecuencias en la producción musical y audiovisual argentina. Análisis de la música de los films Sinfonía para Ana (Ardito y Molina, 2017) y “Argentina, 1985” (Mitre, 2022).

4 Encuentro: Biopics: Entre la realidad y la ficción. Verosimilitud. El trabajo con las voces. Análisis de la música de la película “Gilda, no me arrepiento de este amor” (Muñoz, 2016) y la serie “El amor después del amor” (Aparicio y Tobal, 2023).

Metodología

Se trabajará de forma virtual, combinando la modalidad sincrónica con la asincrónica.

Por un lado, se realizarán cuatro encuentros virtuales sincrónicos de dos horas de duración a través de la plataforma Zoom. Estos encuentros estarán divididos, a su vez, en dos partes: En una primera instancia se abordarán contenidos a partir de una exposición a cargo del docente, con el objetivo de introducir las temáticas propuestas en el programa del curso. Para esta parte de la clase se adoptarán diferentes estrategias de aproximación -incentivando siempre la participación activa de los/as estudiantes- y se utilizarán materiales de soporte tales como presentaciones de Prezi, videos y audios. En la segunda parte de la clase se adoptará una modalidad de taller y se fomentará el debate entre el docente y los/as estudiantes, con el objetivo de abordar juntos/as las producciones audiovisuales sugeridas, en relación con los conceptos trabajados en la primera parte del encuentro.

En lo que respecta al trabajo asincrónico, se propondrá la visualización y la escucha de películas y capítulos de series facilitados por el docente. Al mismo tiempo, se sugerirán diferentes lecturas -a través de las cuales estarán estructuradas las clases- para que los/as estudiantes puedan indagar las temáticas propuestas, y se abrirá un espacio de debate a través de la plataforma Moodle, en el cual los/as participantes podrán compartir sus inquietudes, aportes y comentarios.

En relación con la filmografía, se trabajará principalmente con las producciones audiovisuales señaladas en los contenidos del programa, pudiendo incorporar, además, en la parte expositiva de los encuentros sincrónicos virtuales, fragmentos de otras producciones audiovisuales -dispuestas en la filmografía complementaria- que resulten pertinentes.

Bibliografía

Buhler, J., Deemer, R. y Neumeyer, D. (eds.). (2010). Hearing the Movies: Music and Sound in

Film History. New York: Oxford University Press.

Chion, M. [1995] (1997). La música en el cine. Barcelona: Paidós.

Chion, M. [1998] (2018). La audiovisión. Buenos Aires: La Marca Editora.

Duarte Loza, D. (coord.). (2022). Música: sonido e imagen. Hacia los medios de realización

artístico-audio-visual. La Plata: EDULP.

Dufays, S., Piedras, P. (eds.). (2018). Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa. Buenos Aires: Librería.

Jullier, L. (2007). El sonido en el cine. Paidós Ibérica.

Kassabian, A. (2001). Hearing Film: Tracking Identifications in Contemporary Hollywood Film

Music. New York: Routledge.

Schafer, R. M. [1977] (2013). El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Barcelona:

Intermedio.

Bibliografía complementaria

Hofman, A. (2015). The Affective Turn in Ethnomusicology. *Musicology*, 18 (pp. 35-55).

Pujol, S. (2005). Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976 - 1983). Buenos Aires:

Grupo Editorial Planeta.

Santos, Petruccelli y Morgade. (2008). Música y dictadura. Por qué cantábamos. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Sonnenschein, D. (2001). Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound

Effects in Cinema. Ed. Michael Wiese Productions.

Filmografía

Aparicio, F. y Tobal, G.(2023). El amor después del amor [serie].

Ardito, E. y Molina, V. (2017). Sinfonía para Ana [película].

Mitre, S. (2022). Argentina, 1985 [película].

Muñoz, L. (2016). Gilda: No me arrepiento de este amor [película].

Ortega, L. (2015). Historia de un clan [serie].

Ortega, L. (2018). El Ángel [película].

Trapero, P. (2015). El Clan [película].

Filmografía complementaria

Ávila, B. (2011). Infancia Clandestina [película].

Bauer, T. (2005). Iluminados por el fuego [película].

Fernández, D. y Laplace, V. (2012). Puerta de hierro. El exilio de Perón [película].

Muñoz, L. (2018). El Potro, lo mejor del amor [película].

Piñeyro, M. (2002). Kamchatka [película].