

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

OJOS DE VIDEOTAPE:

Introducción al análisis de canciones populares en series y películas argentinas contemporáneas

Mag. Mariano Ferrari

Fundamentación

El curso se centra en los alcances poéticos, expresivos, afectivos y representacionales que las canciones populares generan en la construcción de relatos audiovisuales.

A partir de una serie de herramientas introductorias vinculadas al análisis musical y audiovisual, realizaremos un recorrido por películas y series nacionales, para preguntarnos sobre las potencialidades y las construcciones de sentido que el sonido, la música y —principalmente— la canción popular, producen en la imagen.

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 musicales y audiovisuales producidos durante los últimos años en nuestro país.

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 canciones 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 musicales y audiovisuales producidos durante los últimos años en nuestro país.

Contenidos (organizados por cada uno de los encuentros)

1er encuentro: Elementos básicos del análisis musical y cinematográfico. Correspondencias entre sonido e imagen. El valor agregado por el texto y por la música. Capas sonoras en la composición de un relato audiovisual: la banda de sonido en sentido amplio (voces, música y otros sonidos). Diégesis. Disposición de los sonidos en relación con la imagen.

Filmografía

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].

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

2do encuentro: Modos de escucha. Efecto empático y anempático. Ficcionalización. La canción popular: definiciones y características. Géneros musicales y géneros cinematográficos: representaciones y resignificaciones.

Filmografía

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

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

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

3er 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.

Filmografía

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

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

4to encuentro: Biopics. Verosimilitud. Caracterización. El trabajo con las voces. Procesos compositivos. El trabajo del artista.

Filmografía

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

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

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

Metodología y descripción de las actividades

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los encuentros se adoptará una modalidad de taller, fomentando la participación activa de lxs asistentes en la realización de diversas actividades. Se brindarán herramientas de análisis musical y audiovisual, se buscará generar instancias de debate a partir de la visualización y la escucha de fragmentos de películas y series seleccionados de la filmografía del curso, y se realizarán ejercicios diseñados con el objetivo de comprender las diversas posibilidades compositivas que ofrece la articulación de sonidos e imágenes. Además, se utilizarán instrumentos musicales, letras de canciones, materiales sonoros y audiovisuales —tales como entrevistas a diferentes artistas vinculados a la industria del cine y la música— y también presentaciones de Prezi, con el objetivo de sintetizar conceptos pertinentes para los fines del curso.

Por otro lado, se utilizará la plataforma Moodle para que lxs asistentes tengan acceso a la filmografía del curso y a los textos a partir de los cuales estarán estructuradas las clases. Del mismo modo, se abrirá un foro en la plataforma antes mencionada, en el cual lxs participantes podrán compartir sus inquietudes, aportes y comentarios también durante la semana.

Bibliografía

Altman, R. (2001). El cine y la canción popular: la tradición perdida. En P. Wojcik y A. Knight (Eds.), *Soundtrack available, essays on film and popular music*. Duke University Press.

Chion, M. [1998] (2018). Capítulo 1: Proyecciones del sonido sobre la imagen, Capítulo 2: Las tres escuchas y Capítulo 4: La escena audiovisual. En *La audiovisión. Sonido e imagen en el cine* (pp. 19-51; 83-113). La Marca Editora.

Di Cione, L. (2015). Rock y dictadura en la Argentina. Reflexiones sobre una relación contradictoria. *Afuera. Revista de crítica cultural*, 10(15).

Dillon, A. (2020). La biopic musical argentina como fenómeno cultural: los casos de Gilda y El Potro. *Revista científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, (19), 123-142.

Dufays, S. y Piedras, P. (Eds.). (2018). Introducción: Hacia una cartografía cognitiva de la canción en los cines posclásicos En *Conozco la canción. Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa* (pp.7-20). Librería.

Dufays, S. y Piedras, P. (2021). Analogías impertinentes. Voces, canciones y artefactos tecnológicos en la revisión de los setenta del cine argentino reciente. *Kamchatka. Revista de Análisis Cultural*, 17, 415-451.

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

Ferrari, M. (2024). Ficciones, realidades y canciones de rock. Un análisis a partir de la música de las películas *El Ángel* (Luis Ortega, 2018), *El Clan* (Pablo Trapero, 2015) y la miniserie *Historia de un clan* (Luis Ortega, 2015). En Piedras, Valdez y Riva (Eds.): *Reconozco la canción. Exploraciones en torno de la canción en los cines de Argentina y América Latina* (pp. 189-203). Ediciones Imago Mundi.

Jullier, L. (2007). Capítulo 3: El universo sonoro. Cómo orientarse. En *El sonido en el cine*. Paidós Ibérica.

Manzano, V. (2017). En la cresta de la nueva ola. Música, esparcimiento y consumo. En *La era de la juventud en Argentina*. Fondo de cultura económica.

Saer, J. (2014). El concepto de ficción. En *El concepto de ficción* (pp. 9-16). Seis Barral.

Saitta, C. (2016). El diseño de la banda sonora en los lenguajes audiovisuales. Algunas consideraciones. En *Cine y música. Textos reunidos* (pp. 75-97). Librería.

Sonnenschein, D. (2001). Ambientes y paisaje sonoro. En *Diseño Sonoro*.

Schafer, R. M. [1977] (2013). Introducción. En *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Intermedio.