

Ojos de videotape

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

Docente: Mag. Mariano Ferrari

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 audiovisuales cercanos, 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 audiovisuales cercanos 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. Efecto empático y anempático. 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.

2do encuentro: Los tipos de escucha y la disposición de los sonidos en relación con la imagen. Diégesis. Géneros musicales, representaciones y resignificaciones. Canción popular: definiciones y características. Análisis de las canciones de las películas *El Clan* (Trapero, 2015), *El Ángel* (Ortega, 2018) y una introducción a la serie *Historia de un clan* (Ortega, 2015).

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. Análisis de la música de las películas *Sinfonía para Ana* (Ardito y Molina, 2017) y *Argentina, 1985* (Mitre, 2022).

4to encuentro: Biopics: Entre la realidad y la ficción. Verosimilitud. El trabajo con las voces. Análisis de las canciones 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 lxs 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 lxs estudiantes, con el objetivo de abordar juntxs 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 lxs estudiantes puedan indagar las temáticas propuestas, y se abrirá un espacio de debate a través de la plataforma Moodle, en el cual lxs 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:

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.

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.

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

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

Bibliografía ampliatoria:

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

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

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

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].