

PROGRAMA DE MÚSICA EN EL LENGUAJE AUDIOVISUAL

I. Identificación:

Duración : Semestral

Sesiones :

II. Descripción del curso:

El lenguaje audiovisual en su definición concentra la doble dimensión de imagen y sonido, y desde esa mirada se plantea este curso. En él se observan los orígenes del cine, cuando no era sonoro, pero tenía al sonido y a la música como parte esencial de sus proyecciones y sus construcciones narrativas. Se repasan los primeros usos de la música y se comprende el concepto de banda sonora de un relato audiovisual, desde un ángulo narrativo, y su aplicación a los formatos periodísticos. El curso incluye un repaso por las tecnologías de grabación y procesamiento del sonido y por los derechos de autor y fonográficos involucrados en el uso de canciones. Cada una de las cuatro unidades del curso se evalúa con la realización del registro de música en vivo y el montaje de piezas de formatos noticioso y documental, con acento en su sonido.

III. Objetivos de aprendizaje:

1. El alumno(a) se acercará a la comprensión el uso de la música y del sonido como elementos narrativos y constitutivos de un relato audiovisual.
2. Reconocerá los procesos de grabación, post producción, formatos y uso del sonido.
3. Tendrá nociones y procedimientos asociados a los derechos de uso de la música en distintas plataformas y formatos.
4. Practicará el uso de música y otros elementos sonoros en piezas periodísticas y documentales.

IV. Contenidos:

UNIDAD 1: El cine sonoro y el uso de la música en los primeros años del cine

Esta primera unidad busca demostrar el aspecto constitutivo del sonido en el lenguaje audiovisual. Con ejemplos del cine, se recorrerán sus primeros años, los cuestionamientos teóricos e históricos a su atributo “mudo”, las sinfonías urbanas de los años 20, el cine musical, la grabación de sonido, la industria discográfica y las miradas críticas al uso de la música surgidas en la academia.

UNIDAD 2: La banda sonora de una pieza audiovisual

Los elementos sonoros que constituyen el sonido una pieza audiovisual (un documental, un reportaje o una ficción). El concepto de paisaje sonoro y las miradas políticas al sonido. Los

registros de sonido, tipos de micrófonos, formatos, tecnologías análoga y digital, la postproducción. La aplicación del concepto al desarrollo de podcasts.

UNIDAD 3: El registro de la música.

De qué manera se puede registrar la música. Recorrido por el documental musical y los programas de televisión musicales, pasando por el videoclip y los programas en estudios.

UNIDAD 4: El uso legal

El uso de la música, el derecho de autor y otros derechos y las particularidades del uso digital.

V. Metodología:

Clases expositivas, revisión de material audiovisual y revisión crítica de los trabajos de los alumnos.

VI. Evaluación

Evaluación	Porcentaje	Cantidad
Sinfonía	20	
Nota de prensa / Documental	30	
Banda sonora	20	
Registro en vivo	30	
Nota examen		

VIII Bibliografía:

- Adorno, T. y Eisler, H. (1981). El cine y la música. Madrid: Madrid Fundamentos.
- Arce, J. (2008), La música en el cine mudo: mitos y realidades. Madrid
- Bieletto, N. (s. f.). Auralidad vs. Oralidad: La voz en el oído, la historia del debate y sus implicaciones socio-políticas. *Oralidades y cultura*. Oralidades y cultura, México DF.
- Chion, M. (1997). La música en el cine. Barcelona: Paidós
- Farías, M. (2019). *Ruidos-Imágenes-Voces. El documental musical en el Chile de postdictadura*. Palimpsesto.
- Schaeffer, P. (1986). Tratado de los objetos musicales. Madrid: Editorial Alianza S.A.
- Schafer M. (2012), "The Soundscape", en Jonathan Sterne (ed). *TheSoundStudies Reader*. NY: Routledge. pp. 95-109
- Vuskovic, A., & Guerrero, C. (Eds.). (2018). *La música del Nuevo Cine Chileno*. Cuarto Propio.