

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

Concepción Sonora

2. Nombre de la actividad curricular en inglés:

3. Código: CYTVI15

4. Carrera: Cine y Televisión

5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: Cine y Televisión, FCEI

6. Área de Formación: Especializada

7. Carácter: Obligatorio

8. Semestre: IV

9. Año: 2025

10. Número de créditos SCT – Chile: 3

11. Horas de trabajo 4.5

Presencial:3

No presencial: 1.5

12. Requisitos: Sonido

13. Propósito general del curso:

Aplicar conceptos y herramientas de construcción de banda sonora, entendiendo el potencial expresivo y discursivo del sonido y su articulación con la imagen, adquiriendo las competencias técnicas, artísticas, plásticas y conceptuales necesarias para diseñar y articular narraciones sonoras complejas.

Se relaciona curricularmente con Taller I (I Semestre) y Taller II (II semestre) y en forma paralela con Taller de Ficción II y Estéticas cinematográficas. Aporta a Taller de documental, Registro de Imagen y Sonido Documental, Investigación y Guion Documental en el V Semestre.

Aporta al perfil de egreso, otorgando herramientas técnicas y estéticas que permitan la creación y construcción de relatos audiovisuales.

14. Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso

Ámbito: Creación

Competencia:

1. Producir obras audiovisuales de ficción y no ficción que interpelen la realidad, construyan mundos y produzcan sentido en el contexto

Subcompetencia:

1.2 Crear, seleccionar y aplicar estrategias narrativas en función de los objetivos particulares de cada proyecto audiovisual.

Competencia:

2. Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencias:

2.2 Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.

2.3 Conocer, a través de la práctica y la experimentación, la gramática del lenguaje audiovisual en su carácter dinámico.

Competencia:

3. Utilizar tecnologías y técnicas en procesos de producción propios de la creación

audiovisual. Subcompetencia:

3.1 Realizar el registro, edición y post producción de materiales audiovisuales de manera autónoma.

15. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

- Analizar obras audiovisuales desde su contenido sonoro para establecer la coherencia de los elementos y su articulación.
- Incorporar conceptos de diseño sonoro en la confección de un guion.
- Comprender la concepción de sonido en el siglo XX y en la actualidad y aplicarla a la creación audiovisual.

6. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Nombre de la Unidad	Contenidos:	Indicadores de Aprendizaje
I.- Escucha Consciente y escucha Estética.	Reconocimiento y diferenciación auditiva- perceptiva de fenómenos sonoros y electroacústicos, desde una perspectiva estética.	El estudiante será capaz de analizar y reconocer fenómenos sonoros, manejando un lenguaje específico de la disciplina sonora, desde una perspectiva estética y narrativa.
II.- Perspectivas del Sonido en el Cine: Orígenes, Transformaciones y Tendencias.	Elementos de la conceptualización sonora en el cine desde sus orígenes a la actualidad (música, ruido, voz).	El estudiante será capaz de reconocer antecedentes sonoros de la creación cinematográfica. El estudiante será capaz de reconocer la evolución de la conceptualización sonora en el cine desde sus orígenes a la actualidad.
III.- Análisis fílmico y propuesta sonora.	Análisis Fílmico y Sonoro. Estudio de Casos y Análisis Práctico. Innovación y Creatividad.	Analiza escenas cinematográficas considerando la interrelación entre imagen y sonido. Evalúa el uso de diferentes componentes sonoros en la construcción de significado y emoción en una película. Propone soluciones innovadoras a desafíos sonoros en la producción cinematográfica.

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

La asignatura se desarrolla bajo una modalidad presencial en base a exposiciones teóricas, con apoyo de demostraciones audiovisuales y sonoras, clases de demostración y ejercicios de entrenamiento. Se apoya en lecturas de apuntes y libros, la utilización de powerpoint y visionado de películas.

18. Evaluaciones

Tipo de evaluación	Individual o Grupal	N° de evaluac.	Porcentaje	Contenidos considerados
Ev 1: Composición sonora.	I	1	33,3%	Creación sonora – rítmica con insumos y texturas sonoras (espacio forzado).
Ev 2: Exposición Sonora.	I	1	33,3%	Exposición.
Ev 3: Propuesta y/o Análisis propuesta de sonido.	G	1	33,3%	Creación de una Propuesta de sonido y/o creación inferida de propuesta sonora de una obra terminada.

19. Requisitos de Aprobación

- Nota final superior a 4.
- Asistencia 75% asistencia mínima.
- El incumplimiento de las asistencias mínimas requeridas, a pesar de tener un promedio final con nota igual o superior a 4.0, implica que el estudiante queda en categoría de reprobado.
- La clase comienza puntual. Se considera atraso hasta 15 minutos después de comenzada la clase.
- 2 atrasos equivalen a una inasistencia.
- Examen obligatorio para estudiantes con promedio bajo 5 y/o una nota bajo 4.
- Examen vale 30% de la nota final.
- La asistencia para la presentación de todos los ejercicios grabados incluyendo el examen es **obligatoria**. Quien no se presente el día de la muestra tendrá la nota mínima (1.0).
- Una vez finalizado el curso y evaluado el examen, no existe la posibilidad de hacer trabajos para modificar notas.
- Justificativos: Los certificados presentados a tiempo en Secretaría de Estudios solo sirven para aplazar una evaluación fijando una nueva fecha de entrega. No descuentan inasistencias, quien tenga menos de un 75% reprobará el curso.

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

Chion, Michel 1993. La Audiovisión, Editorial Paidós, Barcelona.

21. Bibliografía Complementaria

Sonnenschein, David, 2001. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice, and Sound Effects in Cinema. (Extracto: Sonido y Narrativa).

Labrada, Jerónimo, 2009, El sentido del Sonido. (Extracto: “La voz y el lenguaje”)

Guerra, Samuel Larson, 2015. Pensar el sonido. (Extracto: “Elementos Narrativos”).

Jullier, Laurent, 2007. El sonido en el cine.

Fierro, Ramiro, 2017. Manual de Flujo Multipista, Asociación Colombiana de Sonido Cinematográfico ADSC, Proimágenes Colombia, Fondo Cinematográfico.

Limpieza de Oídos , Schafer, Murray (2011). Melos, Buenos Aires, Argentina. El Registro Sonoro, Labrada. Jerónimo (1995). Editorial Voluntad. Colombia.

Chion, Michel, 1995. La música en el cine.

Mouëllic, Gilles, 2011. La música en el cine.

Chion, Michel, 1982. La voz en el cine.

R. Murray Schafer, 1977. La afinación del mundo.

R. Murray Schafer, 1969. El nuevo paisaje sonoro.

Oliveros, Pauline, 2005. Deep Listening.

Bresson, Robert, 1975. Notas sobre el cinematógrafo.

Eisenstein, Pudovkin, Alexandrov, 1928. Manifiesto del contrapunto sonoro.

Murch, Walter, 1989. Claridad Densa - Densidad Clara.

Stepanian Taracido, Esteban Manuel, 2009. La Materialidad del Sonido.

Urrutia, Fernández, 2018. Perturbaciones sonoras, resonancias visuales: reflexiones sobre el sonido en tres filmes experimentales.

Chalkho, Rosa, 2019. La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film.

Pardo Siabatto, Camilo, 2018. Cine para los oídos. Un análisis del diseño de sonido de la película Babel.

Rapan, Eleonora y Costantini, Gustavo, 2016. Sonido e inmersión en la trilogía salteña de Lucrecia Martel.

Rocha, Manuel, 2015. La escucha como forma de arte.

22. Recursos web

www.ondamedia.cl, www.asasonidistas.org

23. Filmografías

"Barry Lyndon" de Stanley Kubrick.

"A Clockwork Orange" de Stanley Kubrick.

"Zama" de Lucrecia Martel.

"Aftersun" de Charlotte Wells.

"Arrival" de Denis Villeneuve.

"La misión" de Roland Joffé.

"Delicatessen" de Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro.

"El Sacrificio" de Andréi Tarkovski.

"Petróleo Sangriento" de Paul Thomas Anderson.

"Cisne Negro" de Darren Aronofsky.

"La Ciudad de los Fotógrafos" Sebastián Moreno.

"Dogville" de Lars Von Trier.

"Magnolia" de Paul Thomas Anderson.

"Mandrill" de Ernesto Díaz.

"Old Boy" de Park Chan-Wook.

"La ventana Indiscreta" de Alfred Hitchcock.

"Orgullo y Prejuicio" de Joe Wright.

"Birdman" Alejandro G. Iñárritu.

Roma de "Alfonso Cuarón"

"Wall-E" de Andrew Stanton.

"Terciopelo Azul" de David Lynch.

"El Padrino" de Francis Coppola.

"Apocalypse Now" de Francis Coppola.

"María Antonieta" de Sofía Coppola.

"Ciudad de Dios" de Fernando Meirelles y Kátia Lund.

"Aquarela" de Victor Kossakovsky.

"Cuando la nubes esconden la sombra" de Jose Luis Torres Leiva.

"Quimera" de Gael Jara y Martín André.

"Sound of metal" de Darius Marder.