

MÚSICA Y SONIDO EN EL CINE

DESCRIPCION

En el curso abordaremos el trabajo musical y sonoro en el cine, recorriendo un repertorio musical y cinematográfico que ayudarán a comprender los desafíos y posibilidades de la creación artística en un área donde el diálogo inter-artístico es de suma vitalidad. El curso será dictado por Daniel Yafalián, músico y diseñador de sonido con una larga y profunda trayectoria en este terreno, y por ello, contará con varios ejemplos de su autoría que ayudarán a ver en detalle el camino a realizarse en cada producción.

OBJETIVOS GENERALES

Tener un primer acercamiento a la problemática del diseño de sonido y música en cine a partir del análisis de películas referentes y del trabajo personal del docente Daniel Yafalian, analizando las sesiones de algunos largometrajes donde los usos del sonido y la música son de interés para el discurso cinematográfico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conscientizar acerca de los desafíos y oportunidades artísticas en el diálogo entre música/sonido y cine
- Conscientizar acerca de las diferentes etapas en la creación musical-sonora en una producción cinematográfica
- Desarrollar una posible lógica y metodología de trabajo para la realización de música y sonido en una producción cinematográfica por fuera de los esquemas industriales.
- Desarrollar y profundizar la escucha y análisis críticos de la música y sonido en cine
- Aportar a una perspectiva nacional sobre la música y el cine.

CONTENIDOS A DESARROLLAR

Unidad 01. Música

La música como lenguaje, el cine y la música para cine.
Ética y estética en el uso de la música.
Música pre-existente y música original.
Vínculos narrativos entre imagen y música.

Unidad 02. Sonido.

El sonido en general y el diseño de sonido para cine. Características generales.
Sonido en ficción, documental e influencias mutuas.
Ambientes, efectos, dialogos, foley.
La edición y la mezcla.

Unidad 03. Sonido y música

Vínculos entre música y diseño de sonido, ejemplos en documental y ficción.
La voz, la música y el sonido.

Unidad 04 Cine

Herramientas cinematográficas y sus usos estéticos. Relaciones entre guión, fotografía, música y sonido.

METODOLOGIA

Clases expositivas y análisis grupal de las sesiones de postproducción de varios largometrajes, abarcando todos los elementos de diseño de sonido y música para cine. También se analizarán ejemplos del trabajo personal del docente Daniel Yafalián que ayuden a la comprensión de los ejes temáticos de manera específica.

BIBLIOGRAFIA

General de musica, cine etc:

-Conversaciones sobre música cultura e identidad.

Coriún Aharonián - Ediciones Tacuabé

-Audio post production in video an film.

Tim Amyes - Focal press

-La audiovision

Michel Chion - Paidós

-La música en el cine

Michel Chion- paidós comunicacion

- El momento del parpadeo

Walter Murch

-El arte del montaje

Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje- Plot ediciones

-The score. Interviews with fil composers

Michaele Schelle -Silman-James

-La música en el cine

Russel Lack- catedra, signo e imagen

-Esculpir el tiempo

Andrei tarkovsky - Libros de cine RIALP

Técnica:

-Música y espacio: ciencia, tecnologia y estetica

G.Basso, O.P. Di Liscia, J. Pampim (comps) -Universidad nacional de Quilmes.

-Percepción auditiva

Gustavo Basso- Universidad nacional de Quilmes.

-Recordin music on location

Bruce Barlett - Jenny Bartlett - Focal press

-Master handbook of acoustics

F. Alton Everest - Mcgraw-Hill

-Dialogue editing for motion pictures

John Purcell - Focal press.

-Modern recording techniques

David Miles Huber - Focal press

-Sound for film and television

Tomlinson Holman- Focal press

-Practical art of motion picture sound

David Yewdall -focal press

Referencias filmicas:

Internacionales:

Apocalypse Now. Francis F. Coppola. 1979
Arrival. Denise Villeneuve. 2016
Berberian sound studio. Peter Strickland. 2012.
Cemetery of Splendor. Apichatpong Weerasethakul, 2015.
Certain women. Kelly Reichardt. 2016
Encounters at the end of the word. Werner Herzog. 2007
Gravity. Alfonso Cuarón. 2013
Heart of a dog. Laurie Anderson. 2015
Hiroshima mon amour. Alain Resnais. 1959
Kill Bill vol.1. Quentin Tarantino. 2003
Le cuatro volte. Michelangelo Franmartino. 2010.
Let the right one in. Thomas Alfredson. 2008.
Nuit et brouillard. Alain Resnais. 1956
Once upon a time in the west. Sergio Leone. 1986
Paterson. Jim Jarmusch. 2016
Right now wrong then. Hong Sang-soo. 2015
Santiago. João Moreira Salles. 2007
Satantango. Bela Tarr 1994
The assassin. Hou Hsiao-Hsien. 2015
The Duke of Burgundy. Peter Strickland. 2014
The Godfather. Francis F. Coppola. 1972.
Three colors. Blue. Krzysztof Kieślowski. 1993.
Under the skin. Jonathan Glazer. 2013.
Wall-e. Andrew Stanton. 2008

Nacionales:

Hiroshima. Pablo Stoll.
La vida util. Federico Veiroj.
Los enemigos del dolor. Arauco Hernandez
Manual del macho alfa. Guillermo Kloetzer.
Tres. Pablo Stoll.
Tanta agua. Ana Guevara, Leticia Jorge.
El almanaque. José Pedro Charlo.
El circulo. José Pedro Charlo - Aldo Garay.
El hombre nuevo. Aldo Garay.
Las olas. Adrián Biniez.
La fundición del tiempo. Juan Alvarez Neme.
Vida a bordo. Emiliano Mazza

