

RHCD 42-2022 - Seminarios 1°C 2022 - Cine y TV _____	2
Programa Narrativas audiovisuales _____	6
Programa Seminario Taller de Diseño de sonidos _____	14

Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

Resolución H. Consejo Directivo

Número:

Referencia: EX-2022-00155586- -UNC-ME#FA

VISTO

La solicitud de aprobación de los seminarios del 1er cuatrimestre del ciclo lectivo 2022 como materias optativas de 3° año de la Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales, del Departamento Académico de Cine y Tv, de la Facultad de Artes, y

CONSIDERANDO:

Que, el Director Disciplinar del Departamento Académico de Cine y Tv, aclara que, según el nuevo plan de estudios se dictan y han dictado en 2021 otros seminarios, como materias optativas por área, pero dado que constituyen espacios curriculares con contenidos definidos y nombres fijos, no requieren año tras año la aprobación de la propuesta y la asignación de responsabilidades a los equipos responsables por parte de este Cuerpo, sino que los programas correspondientes se elevan habitualmente para su aprobación, junto al resto de las materias de la carrera.

Que los programas del Seminario de Diseño de imagen en movimiento y el de Historia del cine: la experiencia del New Hollywood, son los mismos que los del ciclo lectivo 2021, elevados mediante EX- 2021-00563339- -UNC-ME#FA.

Que se adjunta como archivos embebidos en nota de orden N° 2, los programas de los seminarios Taller de Diseño de sonidos y Narrativas audiovisuales contemporáneas: géneros, afectos y corporalidades en las series de ficción.

Que continuará con la misma modalidad que 2021, con los y las docentes a cargo y la participación de docentes de los cuatro Departamentos Académicos como invitados/as en los diferentes módulos.

Que el Secretario Académico de la Facultad de Artes toma conocimiento y acuerda con el Director Disciplinar del Departamento Académico de Cine y Tv (en Orden N° 4).

Que en sesión ordinaria, realizada de manera remota, del día 4 de abril de 2022 el H. Consejo Directivo de la Facultad de Artes aprobó, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Enseñanza.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los seminarios del 1er cuatrimestre del ciclo lectivo 2022 como materias optativas del 3° año de la Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales, que a continuación se detallan y que en cada caso se consignan, teniendo en cuenta al equipo docente y la condición:

--	--	--	--	--

Seminario	Área	Docentes y función	Legajo N°	Cargo y cátedra desde el cual desempeña la función
Narrativas audiovisuales contemporáneas: género, afectos y corporalidades en las series de ficción	Estudios teóricos, históricos y culturales	BERTI, Agustín Federico - Profesor Titular	42.864	Como Complementación de funciones de su cargo concursado de Profesor Titular con dedicación simple en la cátedra Análisis y Crítica
		IPARRAGUIRRE, Martín - Profesor Asistente	50.937	Como Complementación de funciones a su cargo interino de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra Análisis y Crítica
		Colaboradores invitados: Lic. Constanza Aguirre (FA, UNC); Dr. Carlos Balzi (FFyH, UNC); Dr. Emmanuel Biset (FFyH, UNC); Mgtr. Juan Pablo Duarte (FCE, UNC); Dr. Ezequiel Gatto (UNR); Dr. Diego Parente (UNLP); Dr. Darío Sandrone (FCS/FFyH, UNC); Dr. Andrés Vaccari (UNRN).		
		KLIMOVSKY, Pedro A.- Profesor Titular	24.279	Como Complementación de funciones de su cargo concursado de Profesor Titular con dedicación simple en la cátedra Historia del Cine
				Como Complementación

Historia del cine: La experiencia del New Hollywood	Estudios teóricos, históricos y culturales	SORRENTINO, Pedro Ernesto - Profesor Asistente	35.289	de funciones de su cargo interino de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra Historia del Cine y las Artes Audiovisuales
		BERTI, Agustín Federico - Profesor Titular	42.864	Como Complementación de funciones de su cargo concursado de Profesor Titular con dedicación simple en la cátedra Análisis y Crítica
Diseño de imagen en movimiento	Técnico- realizativa	PITTAU, Natalia - Profesora Adjunta a cargo	49.511	Como Complementación de funciones de su cargo de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva a cargo del Taller de Iluminación y Cámara
		MURÚA, Rubén Martín - Profesor Asistente	54.759	Como Complementación de funciones de su cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en el Taller de Iluminación y Cámara.
		ALCARAZ, Gustavo - Profesor Titular	20.871	Con su cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva como Director Disciplinar del Departamento Académico de Cine y Tv.

Taller de Diseño de Sonidos	Técnico- realizativa	VACA, María Alejandra Magalí - Profesora Asistente	38.143	Con su cargo concursado de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra Sonido III
		VELASCO YUDEWITZ, Débora Carla - Profesora Asistente	50.894	Con su cargo interino de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva del Taller de Diseño de Sonidos

ARTÍCULO 2º: Aprobar los programas de los Seminarios: Taller de Diseño de sonidos y el de Narrativas audiovisuales contemporáneas: género, afectos y corporalidades en las series de ficción, que se anexan como archivos embebidos en orden 2 de las presentes actuaciones.

ARTÍCULO 3º: Protocolizar, publicar en el Digesto Electrónico. Comunicar a Secretaría Académica, al Departamento Académico de Cine y Tv, al Área de Asuntos Académicos, al Área de Enseñanza y al Departamento de Personal y Sueldos. Remitir a Mesa de Entradas para notificar al personal docente mencionado. Cumplido, pase al Área de Asuntos Académicos para sus efectos.

DADA EN REUNIÓN REMOTA DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A CUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales - PLAN 2018

Asignatura: Narrativas audiovisuales contemporáneas: Género, afectos y corporalidades en las series de ficción

Equipo Docente:

Profesor responsable:

Dr. Agustín Berti

Equipo de cátedra:

Prof. Asistente Mgtr. Martín Iparraguirre

Adscripta Lic. Constanza Aguirre

Adscripto Lic. Ignacio Davies

Adscripto Lic. Iván Zgaib

Ayudante alumna Lic. Antonella Golfieri

Invitados (tentativo):

Dr. Carlos Balzi (Filosofía, FFyH)

Mgtr. Juan Pablo Duarte (FPsi)

Dr. Ariel Gómez Ponce (CEA, FCS)

Dra. Cecilia Luque (Letras, FFyH)

Dr. Eduardo Mattio (Filosofía, FFyH)

Dra. Eugenia Roldán (FCC)

Dr. Darío Sandrone (CEA, FCS/Filosofía, FFyH)

Dra. Andrea Torrano (FCS)

Distribución Horaria

Martes de 9 a 11:30. Sala:

Ubicación en la currícula: Seminario de grado, optativo, correlativa a “Historia del cine y las artes audiovisuales”

Fundamentación

Las series son un objeto poco delimitado y en permanente mutación. Es difícil asociarlas a un medio específico, a diferencia del cine y su relación con la sala y el proyector durante casi un siglo, pero también es muy sencillo establecer una genealogía que se nutre de antecedentes literarios, desde los grandes proyectos narrativos del realismo del siglo XIX al folletín y los cortos seriales de los orígenes del arte cinematográfico. Hay una incipiente literatura crítica en torno a una era dorada de la televisión que ha explotado en los últimos veinte años, pero cuyos orígenes pueden rastrearse en *Twin Peaks* de David Lynch y otras incursiones de directores del cine en la televisión entre finales de los 80 y comienzos de los 90. Con todo, los abordajes existentes tienden a una lectura de las series como “texto” que corre el riesgo de desconocer sus particulares imbricaciones con el cambiante ecosistema mediático.

Los abordajes semióticos, en particular, pero no sólo de la semiótica del cine, proveen elementos indispensables para una aproximación rigurosa a las series,

partiendo desde la idea de una narrativa fuerte que está en el título de este seminario. No obstante, esto es sólo el comienzo, ya que desconocer los aspectos culturales y tecnológicos específicos y los modos en que determinan y son determinados por las producciones audiovisuales y su circulación entraña una serie de riesgos que este seminario se propone evitar.

Para hacer una crítica de las series, proponemos por ello un recorrido temático que cada año aborda algún aspecto que vincula la serialidad con temas de interés. La edición de este año se nutre de discusiones de género, afectos y corporalidades, los estudios sobre los medios de comunicación y las llamadas TICS), y la teoría y la crítica de las artes audiovisuales para abordar una selección de series donde esos debates se hacen evidentes. Pero esa selección también procura abarcar ficciones que respondan a diferentes tradiciones nacionales para que compense, en la medida de lo posible, la omnipresencia de la producción estadounidense (en este año, con series de Argentina, México, Noruega, Reino Unido y Alemania), modalidades seriales (miniserie, serie abierta, serie limitada, unitarios) y plataformas/cadenas (Netflix HBO, Sky, Channel 4, Cine.Ar, BBC, Fox, Hulu). Ante la constatación de un objeto ecléctico y multidimensional, el seminario se plantea en esos mismos términos, a partir de un marco heterogéneo (y necesariamente contradictorio) para ofrecer una propuesta tentativa de sistematización de un nuevo paradigma narrativo que hoy tiene un impacto innegable en la cultura contemporánea y los modos de representar las complejidades del presente.

A partir de la discusión interdisciplinar de una selección de ficciones seriales (de diferentes formatos, plataformas y estudios) enmarcadas bajo géneros como el drama, el policial, el terror y la ciencia-ficción el seminario discutirá con investigadores invitados distintos modos de imaginación y especulación sobre género, afectos y corporalidades.

Seriegrafía

- *Ms. America* (Dahvi Waller, FX Hulu, EE.UU., 2020)
- *It's a Sin* (Russell T Davies, Channel 4, Reino Unido, 2021)
- *Mare of Easttown* (Brad Ingelsby, HBO, 2021, EE.UU.)
- *Babylon Berlin* (Tom Tykwer, Achim von Borries y Henk Handloegten, Sky 1/Das Erste, Alemania, 2017-2021)
- *Sherlock* (Mark Gatiss y Steven Moffat, BBC, Reino Unido, 2010-2017)
- *Pam & Tommy* (Robert Siegel, Hulu, EE.UU., 2022)
- *Beforeigners* (Anne Bjørnstad y Eilif Skodvin, HBO Nordic, Noruega, 2019)
- *Sense8* (Las Wachowskis y J. Michael Straczynski, Netflix, EE.UU, 2015-2018)
- *In the Flesh* (Dominic Mitchell, BBC Three, Reino Unido, 2013-2014)
- *La chica que limpia* (Paola Suárez, Lucas Combina, Greta Molas e Irene Guissara, Cine.Ar, Argentina, 2017)
- *La muchacha que limpia* (Paola Suárez, Lucas Combina, Greta Molas, HBO, México, 2021)
- *The Cleaning Lady* (Miranda Kwok, Fox, EE.UU., 2022)
- *El cuento de la criada* (Bruce Miller, Hulu, EE.UU., 2017-2022)

Objetivos

- Caracterizar las modalidades de la narración serial.
- Poder reconocer diferentes innovaciones formales en la narración serial en las primeras décadas del siglo.
- Desarrollar herramientas para un abordaje crítico de las nuevas narrativas audiovisuales desde las humanidades y las ciencias sociales.
- Realizar un análisis de ficciones seriales en su contexto cultural y socio-técnico.
- Introducir debates sobre género, afectos y corporalidades.
- Discutir problemas contemporáneos de las humanidades y las ciencias sociales y el modo en que son abordados desde la serialidad.

Ejes Temáticos

- Feminismo liberal
- Disidencias LGTBI+
- Géneros seriales y género
- Rol de la mujer
- Masculinidades
- Cosificación y mediatización
- Otredades
- Diversidades/Procesos de individuación
- Monstruosidad
- Género y clase
- Violencia sobre la mujer y las disidencias

Bibliografía

- Aguirre, C. y Berti, A. (2022) "Espectadores, datos y perfiles: La serialidad en la construcción de corporalidades" (Ponencia), *VIII Congreso de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA)*, UNVM, Villa María.
- Ahmed, S. (2017) "Introducción", *La política cultural de las emociones*, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM, Ciudad de México.
- Bernini, E. (2012) "Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas", en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10, Buenos Aires, pp. 25-40.
- Costa, F (2021). "Formas de vida infotecnológicas", *Tecnoceno*, Taurus, Buenos Aires, pp. 114-147.
- Dall'Asta, M. (2012) "Para una teoría de la serialidad", en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires, pp. 71-89.
- flores, v. (2013). *Interrucciones, ensayos de poética activista escritura, política, pedagogía*. La Mondonga Dark, Neuquén.
- Gómez Ponce, A. (2020) "Intensidades y afectos", Ariel Gómez Ponce y Pampa Olga Arán (eds.), *Fredric Jameson: una poética de las formas sociales: claves conceptuales*, Centro de Estudios Avanzados, UNC, Córdoba, pp. 119-135.
- Greco, M. (2019) "Narrativa serial audiovisual: estructuras y procedimientos de la ficción televisiva." *Toma Uno*, 7(7). Córdoba, Argentina.

- Laboria Cuboniks "Xenofeminismo: Una política por la alienación", en Avanesian, A. y Reis, M. *Aceleracionsimo. Estrategias para la transición hacia el postcapitalismo*. Buenos Aires: Caja Negra, 2017. 117-133
- Macón, C. (2013). Sentimus ergo sumus. El surgimiento del "giro afectivo" y su impacto sobre la filosofía política. *Revista Latinoamericana de Filosofía Política*, 2(6), 1-32.
- Mattio, E. (2012) "¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Una introducción conceptual" Morán, F. J. M., Sgró Ruata, M. C., & Vaggione, J. M. (2012). *Sexualidades, desigualdades y derechos: Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos*. Ciencia, Derecho y Sociedad, Córdoba, Argentina, pp. 85-102.
- Martín Alegre, S. (2007). "Los estudios de la masculinidad: Una nueva mirada al hombre a partir del feminismo", M. Torras (ed.), *Cuerpo e identidad: Estudios de género y sexualidad I*, Discursos (1), Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, pp. 89-116.
- Preciado, P. B. (2011). *Manifiesto contrasexual*. Barcelona: Anagrama.
- Schwarzböck, Silvia. "Historia de un error. La legitimación estética de las series", *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires: 2012, pp. 7-23.
- Suárez Tomé, D. El mar proceloso del feminismo: ¿En qué ola estamos?
- Torrano, A. y Fischetti, N. (2020), "Filosofía feminista de la técnica y la tecnología. Notas para una academia latinoamericana activista", *Pensando. Revista de filosofía* - Vol.11, n.24, Setembro-Dezembro, pp. 54-67.
- Wacjman, G. y Ramírez, C. (2021) "Cuando el plus de gozar viene a alterar todo. Una conversación sobre el fuera de serie de las series", Juan Pablo Duarte (ed.) *Spoilers del presente. Ver series para ser de nuestra época*. Editorial UNC, Córdoba, pp. 111-127.

Bibliografía Complementaria

- Carrión, J. *Teleshakespeare: Las series en serio*. Buenos Aires: Interzona, 2014.
- Haraway, D. (2018). *Manifiesto cyborg: Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX: un sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado*. México: Ediciones Inestables.
- Haraway, D. (2015). "Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Cthulucene", *Environmental Humanities*, 6, p. 160.
- Hallinan, B. y Striplas, T. (2016). Recommended for you: The Netflix Prize and the Production of Algorithmic Culture. *New Media and Society*, 18, 1, 117-137.
- Huster, H. (2018) *Xenofeminismo: tecnologías de género y políticas de reproducción*, Buenos Aires, Caja Negra.
- Manzotti, Pablo. *Seriemanía*. Buenos Aires: Random House, 2014. Pp 17-42.
- Scolari, C., "La estética posthipertextual", en Romero López, D./Sanz Cabrerizo, A. (coord.) *Literatura del texto al Hipermedia*. Barcelona: Anthropos, 2008.
- Schwarzböck, S. *Los monstruos más fríos: Estética después del cine*. Buenos Aires, Argentina: Mardulce, 2017.

Regimen de cursado

El seminario está planteado como un abordaje interdisciplinar y está destinado a estudiantes de tercer año de cine y televisión que estén interesados en abordar distintos aspectos relacionados a la narración serial a partir del foco del cruce entre discusiones filosóficas y políticas contemporáneas y narraciones seriales audiovisuales. El dictado del seminario será virtual sincrónico mediante la plataforma meet hasta tanto se cuente con aulas para retomar la presencialidad. Las clases serán los días martes de 9:00 a 11:30 y el enlace de Meet estará disponible en el aula virtual del seminario.

Ya que se trata de un seminario, se prevé que las clases generen instancias de debate entre estudiantes y docentes. Para ello, las clases se dividirán en dos partes. Una parte estará destinada a la introducción y exposición por parte de los docentes de la cátedra sobre los temas de la bibliografía de la materia (textos sobre narración serial alternando con textos sobre el tema del seminario, este año género, afectos y corporalidades). La segunda parte comienza con una breve exposición de un problema particular a cargo de especialistas y la posterior apertura a debate.

La modalidad supone la lectura de un texto y visionado de una serie cada semana del curso. **El acceso a los materiales audiovisuales pautados es responsabilidad de cada estudiante.**

Trabajos prácticos

El seminario contempla un trabajo práctico en modalidad **cuestionario asincrónico múltiple opción en el aula virtual**, que estará disponible durante la semana del 23 de mayo. El cuestionario en formato múltiple opción evalúa la apropiación de los contenidos dictados en las clases teóricas a partir de una selección de textos de la bibliografía que serán indicados antes de la fecha.

Criterios de Evaluación

El seminario apunta a la adquisición de herramientas conceptuales para un abordaje temático y formal de la ficción serial mediante la discusión y el intercambio a partir de los distintos materiales propuestos para cada clase. Por ello la exigencia de asistencia es fundamental para el correcto desarrollo del seminario. En el trabajo final se evaluará la correcta incorporación y presentación de los conceptos para analizar una o varias ficciones seriales. Se considerará el respeto de los tiempos mínimos y máximos pautados, la edición, el guion y los recursos expresivos (uso de metraje de las series, de fragmentos de las exposiciones del seminario, placas y diseño gráfico, diseño sonoro) elegidos en función de la posición que se decida presentar.

Requisitos de aprobación para Promocionar, Regularizar o Rendir como libre

Para regularizar se exige 1) **la asistencia al 80% a las clases** y 2) **aprobar el trabajo práctico** (cuestionario asincrónico en el aula virtual, que estará disponible a partir del 23 de mayo).

Para la **aprobación del seminario se deberá realizar una producción audiovisual para plataformas on-line de 5 a 10 minutos**. Todos los trabajos se

presentan en el coloquio final de la materia con fecha a ser definida en función de la modalidad que situación epidemiológica permita.

Para los estudiantes bajo el régimen de estudiantes trabajador el cómputo de la asistencia y la evaluación se ajustarán a la normativa vigente.

Debido a que la modalidad del seminario se basa en la discusión intensiva a partir de presentaciones para rendir libre se debe 1) presentar una reseña de al menos 8 de los 10 comentarios de series, que estarán disponibles en el aula (entre 500 y 800 palabras por cada comentario que identifique los tópicos desarrollados y sus principales hipótesis), 2) aprobar el trabajo práctico y 3) presentar el trabajo final. Para coordinar el acceso a estos materiales y la entrega deben comunicarse a través del aula virtual con el docente a cargo.

Cronograma tentativo

Clase	Teóricos	Textos	Tema	Serie	Comenta	
22/3	Presentación del seminario. Las formas seriales	Grecco, "Narrativa serial audiovisual"				
29/3	Feminismos I	Mattio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Una introducción conceptual. // Danila Suárez Tomé. El mar proceloso del feminismo: ¿En qué ola estamos?	Feminismo o liberal	<i>Ms. America</i>	Constanza Aguirre	IdH, CONICET/FFyH
5/4	Teorías queer	(P.) B. Preciado. Manifiesto contrasexual. Prácticas subversivas de identidad sexual. // val flores. Interrupciones (selección)	LGTBI+	<i>It's a Sin</i>	Eduardo Mattio	Filosofía, FFyH
12/4	Intensidades	Gómez Ponce "Intensidades y afectos"	Géneros seriales y género	<i>Mare of Eastown</i>	Carlos Balzi	Filosofía, FFyH
19/4	Estética serial	Schwarzbock, "La historia de un error" / Dall'Asta "Para una teoría de la serialidad"	Modernidad y modernismo	<i>Babylon Berlin</i>	Eugenia Roldán	FCC
26/4	El giro afectivo	Macón. Sentimus ergo sumus. El surgimiento del "giro afectivo" y su impacto sobre la filosofía política. Martín Alegre. "Los estudios de la masculinidad: Una nueva mirada al hombre a partir del feminismo",	Masculinidades	<i>Sherlock</i>	Cecilia Luque	Letras, FFyH
3/5	Series y psicoanálisis	Wacjzman y Ramírez "Cuando el plus de gozar viene a alterar todo. Una conversación sobre el fuera de serie de las series"	Cosificación, mediatización	<i>Pam & Tommy</i>	Ariel Gómez Ponce	CEA, FCS
10/5	Feminismos II	Ahmed. "Introducción" <i>La política cultural de las emociones</i> .	Otredades	<i>Beforeigners</i>	Juan Pablo Duarte	FPsi
17/5	Mesa de exámenes	Mesa de exámenes	Mesa de exámenes	Mesa de exámenes	Mesa de exámenes	Mesa de exámenes
24/5	Feminismos II	Torrano y Fischetti "Filosofía feminista de la técnica y la tecnología. Notas para una academia latinoamericana activista" / Laboria Cuboniks "Xenofeminismo: Una política por la alienación"	Diversidades/Procesos de individuación	<i>Sense8</i>	Darío Sandrone	CEA, FCS/Filosofía, FFyH
31/5	Series y cine	Bernini, "Las series de televisión y lo cinematográfico"	Monstruosidad	<i>In the Flesh</i>	Andrea Torrano	FCS
7/6	Series, cuerpos, plataformas	Aguirre y Berti. "Espectadores, datos y perfiles: La serialidad en la construcción de corporalidades"	Género y clase	<i>La chica que limpia/La muchacha que limpia/The Cleaning Lady</i>	Constanza Aguirre	IdH, CONICET/FFyH
14/6	El cuerpo-signo	Costa, "Formas de vida infotecnológicas", <i>Tecnoceno</i>	Violencia sobre la mujer y las disidencias	<i>El cuento de la criada</i>	Antonella Golfieri	Cine y TV, FA
21/6	Cierre del seminario y discusión de trabajos finales					

Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Narrativas audiovisuales contemporáneas: género, afectos y corporalidades en las series de ficción

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2022

Departamento Académico: Dpto. de CINE y TV
Carrera: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales - plan 2019
Asignatura: TALLER DE DISEÑO DE SONIDOS

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo desde el año 2007: Lic. Gustavo Alcaraz

Prof. Asistente: Lic. Débora Velasco - Lic. Magali Vaca

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Lucas Salvador Fagiano - Fabricio Giordano

Adscripto: Fransisco Fantin

Distribución Horaria

Lunes de 15 a 17 hs. (consultas)

Martes de 14 a 16 hs. (consultas)

Jueves de 15 a 18 hs. (teóricos y teórico-prácticos)

Consultas en Sala de Profesores Pabellón Haití y Aula virtual de la Facultad

PROGRAMA

1- Fundamentos | Enfoques | Presentación

En este punto del trayecto académico los estudiantes han adquirido una importante formación en torno al sonido como materia prima de un trabajo audiovisual. Su paso por las materias previas directamente relacionadas con el sonido (Sonido I y Sonido II) y aquellas relacionadas con la construcción de un discurso audiovisual en general, han dotado a los estudiantes de los conocimientos básicos para enfrentar un proyecto sonoro para el universo audiovisual desde la idea de diseño, su producción y finalmente su composición como banda de sonido integral.

Teniendo esto como antecedente, el espacio curricular se abordará como una continuación de los contenidos trabajados en las instancias de formación mencionadas haciendo hincapié en las prácticas específicas relacionadas con el manejo del sonido tanto desde lo técnico como desde lo discursivo para proponer adentrarnos en situaciones creativas específicas de mayor complejidad. Entonces, tomaremos como eje prioritario en este espacio, acompañar a los participantes en propiciar instancias de investigación, experimentación y creación sonora.

Consideramos que para esta etapa en la formación de futuros profesionales, el indagar sobre posibles extensiones de las formas canónicas establecidas para la construcción del discurso sonoro en obras audiovisuales de diferentes lenguajes del Arte actual, posibilita expandir las fronteras así ampliar las chances de posicionarse de manera innovadora y creativa a la hora del pensamiento crítico y realizativo.

2- Objetivos

Objetivo general:

Profundizar en la problemática del diseño sonoro, experimentando en la producción y composición de la dimensión sonora de proyectos audiovisuales

Objetivos específicos

- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo y crítico.
- Profundizar el ejercicio de la escucha en función de la propuesta visual.
- Adquirir herramientas teórico-técnicas para la creación sonora.
- Fomentar el trabajo de creación y gestión colectiva.
- Fomentar y fortalecer la práctica artística inter y transdisciplinar.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1

Diseño de sonido

La banda de sonido como proceso compositivo-discursivo encarando la problemática desde la relación física entre sonidos, entre sonidos e imagen y entre los sonidos de las diferentes bandas mas allá del acompañamiento o complemento casual y causal de lo visual.

- 1. 1** | Ideas de diseño. ¿Podemos hablar de diseño en el Arte? - Situación del diseño de sonido en la industria cinematográfica.
- 1. 2** | Diseño sonoro: ensayando un concepto. El rol del sonido dentro del diseño general de un trabajo audiovisual - Las diferentes Bandas de Sonido en la génesis del diseño sonoro.
- 1. 3** | Interacción entre imagen | sonido/sonido | imagen. Tipología de lo sonoro y posibles relaciones con la imagen - Factores para el enlace y relación sonido imagen - Qué del sonido es imagen y qué de la imagen es sonido.

Bibliografía obligatoria de la unidad

→ Carmelo Saitta, *La banda Sonora*, UBA, 2002 – cap. 1 al 5.- → Rodríguez A., *La dimensión sonora en el lenguaje audiovisual*, Paidós , 1998 – cap 6, 7.- → Aratta Martín, *Puntos para la organización del sonido revisando narrativa y música (Artículo)* → - Rosa Judith Chalkho - *Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovisuales - parte 1 - Cuaderno 50 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación -2014* → Jullier, Laurent. *El sonido en el cine*, Editorial Paidós – 2006

Unidad 2

Audioperseptiva de lo cotidiano

(“... hay sonidos, y que estos sonidos merecen, sean cual sean, ser escuchados” J. Cage

Trabajo sobre el análisis de lo que suena en nuestro entorno. Concientización sobre las fuentes sonoras que nos rodean, las que pueden servir como materia prima de nuestro diseño. El espacio en que interactuamos desde una lectura “audicional” orientada a la comprensión del fenómeno sonoro y en función de las necesidades de la banda sonora a componer.

- 2. 1** | Ideas de Territorio Antropológico - Territorios sonoros – Paisajes sonoros - Los no

Lugares

- 2.2** | Espacios sonoros - Construcción del espacio sonoro - Posibilidades técnicas
- 2.3** | Sobre una posible taxonomía de los componentes/actores de nuestro espacio sonoro - ¿Podemos clasificar los sonidos? Análisis de la escucha cotidiana - Cadenas acústicas para la construcción de la banda de sonido -
- 2.4** | Criterios acústicos para la construcción horizontal y vertical del devenir/discurso sonoro.

Bibliografía obligatoria de la unidad

→ Francisco Rivas, (*Departamento de Investigación y Experimentación Sonora, Fonoteca Nacional, México*)- Texto presentado en el *Foro Mundial de Ecología Acústica, 2009* → Kaiero Claver, *Ainhoa Deconstrucción de narrativas y territorios sonoros en los espacios globales abiertos por las redes de comunicación CRAL (EHES)*. Colegio de España (CIUP). 7, Bd Jourdan. F-75014 Paris → Trevor Wishart, *Sobre el arte Sonoro, cap 7, 8, 9, 10; UNQ Bernal 2019*

Unidad 3

Lectura sonora de la imagen

La banda de sonido como proceso comunicacional; ¿Qué dice la imagen para la propuesta de diseño sonoro y, como consecuencia inmediata, ¿Qué cuenta el sonido con la imagen y más allá de la imagen?

- 3.1** | Sobre la coherencia perceptiva. Proceso de la escucha - El sonido en una construcción multidimensional.
- 3.2** | El sonido como símbolo. El significado dinámico del objeto sonoro dentro del discurso audiovisual
- 3.3** | Lo conceptual y no conceptual en nuestra percepción sonora - Mapas cognitivos sonoros

Bibliografía obligatoria de la unidad

→ Chion, M., *El sonido*, Paidós, 1994 – cap 2, 3, 5, 6.- → Chion, M., *la Audiovisión*, Paidós, 1993 – cap 3, 4, 6, 7.- → Rodríguez A., *La dimensión sonora en el lenguaje audiovisual*, Paidós, 1998 – cap 6, 7.- → Richart G. Heck - *Conceptos y debates contemporáneos en Filosofía y Psicología – cap 1-* → Dretske - *Conocimiento e Información – cap 6* → Toop, David; *Resonancia Sinistra, el oyente como médium; Caja Negra 2010*

Unidad 4

La dimensión sonora en otras formas audiovisuales

Más allá de lo tradicional y comercial, lo audiovisual en la ruptura de fronteras. ¿Podemos olvidar la idea de una lógica fenoménica reflejada por una lógica subjetiva?

- 4.1** | Formas ampliadas audiovisuales. El sonido en propuestas interactivas - Generación audiovisual en tiempo real - Videojuegos.
- 4.2** | Otros lenguajes audiovisuales. Instalaciones audiovisuales - Instalaciones performáticas.
- 4.3** | Lo sonoro en otras propuestas artísticas con imagen. Arte sonoro - Video Arte

Bibliografía obligatoria de la unidad

→ Lev Manovich, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Ediciones Paidós – 2005 – cap 4, 5 y 6.- → Brisset Demetrio E., *Análisis fílmico y audiovisual – UOC - 2011 cap 4, 5, 6.-* → Javier Ariza – *Las Imágenes del Sonido – Ed. de la Univ. De Castilla -La Mancha - 2003.* → Iges, José. *Conferencias sobre Arte Sonoro- Ardora Ediciones 2017*

4- Bibliografía obligatoria

- IGES, José. Conferencias sobre Arte Sonoro- Ardora Ediciones. 2017
- CHION, M., *El sonido*, Paidós, 1994 – cap 2, 3, 5, 6.-
- CHION, M., *La Audiovisión*, Paidós, 1993 – cap 3, 4, 6, 7.-
- DRETSKE, Fred- *Conocimiento e Información* – cap 6
- HECK, Richart G. - *Conceptos y debates contemporáneos en Filosofía y Psicología* cap 1
- TOOP, David; *Resonancia Siniestra, el oyente como médium*; Caja Negra 2010
- ARATTA Martín, *Puntos para la organización del sonido revisando narrativa y música* -
- CHALKHO Rosa Judith, *Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovisuales* - parte 1 - Cuaderno 50 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación - 2014
- KAIERO, Claver, Ainhoa *Deconstrucción de narrativas y territorios sonoros en los espacios globales abiertos por las redes de comunicación* CRAL (EHES). Colegio de España (CIUP). 7, Bd Jourdan. F-75014 Paris.
- RIVAS, Francisco, (Departamento de Investigación y Experimentación Sonora, Fonoteca Nacional, México)- Texto presentado en el Foro Mundial de Ecología Acústica, 2009.
- RODRÍGUEZ, A., *La dimensión sonora en el lenguaje audiovisual*, Paidós, 1998 – cap 6, 7.-
- SAITTA, Carmelo, *La banda Sonora*, UBA, 2002 – cap. 1 al 5.-
- WISHART, Trevor, *Sobre el arte Sonoro*, cap 7, 8, 9, 10; UNQ Bernal 2019

-> Material didáctico sistematizado Electrónico publicado en:

<http://cmappublic.ihmc.us/rid=1GP41S74T-1MQP4LF-MJ6/sonido%20en%20entornos%20audiovisuales>

-> Apunte de Cátedra: El apunte de cátedra es confeccionado en base a las exposiciones realizadas durante el dictado de la materia, más artículos, resúmenes y notas de complemento y material disponible que se actualizará anualmente. Este material está disponible en formato electrónico en el Aula virtual de la Cátedra

“<http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar/course/view.php?id=87>” y en formato papel en el CEFA.

5- Bibliografía Ampliatoria

- AGUILAR, Maria del Carmen, *Aprender a Escuchar* – el autor – Buenos Aires – 2009
- BACHELARD, Gaston, *La poética del espacio*, Fondo de Cultura Económica – 2000 – ARG.
- BASSO, Gustavo, *Música y espacio* -UNQ – 2009 – ARG
- BRISSET, Demetrio E., *Análisis filmico y audiovisual* – UOC - 2011 cap 4, 5, 6.-
- CETTA, Pablo y otros, *Altura – Timbre y Espacio* – UCA – Buenos Aires – 2004
- DELEUZE, Gilles, “Cine I: Bergson y las imágenes”. Editorial Cactus. Buenos Aires. 2009
- DIBELIUS, Ulrich *La música contemporánea a partir de 1945*, Ed. Akal S.A. 2004 – España
- GRAVANO, Ariel. *Desafíos participativos en la planificación urbano-ambiental: el aporte antropológico*. CONICET ICA - FFL - UBA, Argentina. 23 de marzo de 2007
- HALBWACHS, Maurice. “La memoria colectiva” : Prensas Universitarias de Zaragoza (Clásicos; 6) 2004
- HAYE Ricardo, *El arte radiofónico*, La Crujía, 2004
- INDIJ Guido, *Sobre el tiempo en las artes* (no se el año)
- JULLIER, Laurent. *El sonido en el cine*, Editorial Paidós – 2006 ESPAÑA
- LEWIS YEWDALL David, *Uso práctico del sonido en el cine*. Elsevier Inc. 2007 – USA
- MANOVICH Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Ediciones Paidós - 2005

- MARTINEZ, Olearte, La Música en los Medios Audiovisuales – Plaza Universitaria Ediciones 2005 – Salamanca
- SACCHETTI, Alejandro, El párpado del oído, Letra Viva – 2004 – ARG.
- SCHAEFFER, Pierre – Tratado de los objetos Musicales, Alianza – Madrid – 1988
- SCHAFER, Murray. The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the
- SAITTA, Carmelo , artículos , CMMAS, 2014

6- Propuesta metodológica:

El seminario se propone como un espacio curricular en el cual, si bien los proyectos se realizarán de forma individual, la presentación abierta de los trabajos en proceso será un instancia fundamental para el intercambio de propuestas, pareceres y conocimientos de manera tal que se materialice como una instancia de creación de conocimiento colaborativo.

La escucha, reflexión (análisis e investigación) y práctica (las producciones presentadas) serán los tres ejes fundamentales en la dinámica del seminario, entendiendo que a través de estos se fomentará un pensamiento crítico que quede de manifiesto en trabajos de investigación y producciones sonoras

Modalidad de dictado :

... en situación de presencialidad

Clases Teóricas y teórico/prácticas, distribuidas en tres horas semanales, y un aula virtual en plataforma **Moodle** como apoyo de desarrollos conceptuales y como herramienta de consulta y en los requerimientos administrativos.

Instancias de consulta:

- Presencial: en días y horarios diferentes al de los reservados para el dictado de clases, las mismas se llevarán adelante los días martes de 14 a 16hs.

- Virtual: A través del EVEA (Espacio Virtual de Enseñanza-Aprendizaje /Moodle), de la FFyH – UNC. Espacio para información de Cátedra, intercambio de material, foros, mail de consulta, etc.

... en situación de virtualidad

Es importante remarcar que el seminario **no está pensado y diseñado para ser resuelto de manera virtual**. Solo se implementará esta modalidad por razones de fuerza mayor debido a pandemia por SARS-CoV-2. Por lo tanto la actividad se resolverá conforme a las disponibilidades de virtualidad para el grupo participante y los recursos informáticos disponibles en la institución.

Algunas aclaraciones

Consideramos fundamental encarar la problemática del diseño sonoro desde el objeto mismo de estudio: el sonido. Esta convicción nos lleva a proponer el desarrollo de la materia desde una dinámica teórico-práctica respetando la frecuencia semanal y una carga horaria de tres horas cátedra propuesta en el plan de estudios vigente.

Dado que tanto el trabajo de diseño/creación como el análisis de una propuesta sonora cerrada conlleva una importante inversión de tiempo, se les propone a los estudiantes un trabajo de audio-

visualización a desarrollar de manera particular en forma individual o preferentemente grupal. Este ejercicio de análisis es fundamental para una correcta participación en los encuentros semanales.

Proponemos como dinámica de los encuentros realizar la exposición de los conceptos teóricos acompañados de ejemplos sonoros y audiovisuales que se ajusten a los temas que se desarrollen. Se buscará enriquecer en todo momento los análisis que resulten de lo expuesto con la participación de los estudiantes considerando sus saberes y experiencia en el área de conocimiento

Todos los materiales de estudio (bibliografía indicada, archivos de audio-visuales presentaciones elaboradas por el equipo docente, etc.) estarán a disposición de los estudiantes en el aula virtual de la cátedra y en su repositorio virtual (Google Drive). La comunicación entre el equipo de cátedra y los estudiantes se realizará a través del Aula Virtual y Correo electrónico de la Cátedra.

Trabajo práctico

Los trabajos prácticos se realizarán en base a un proyecto individual el que se desarrollará a lo largo del cuatrimestre. El desarrollo del trabajo será evaluado por etapas según el siguiente orden:

|1ra. Entrega: Presentación del proyecto. Se basará en la presentación integral de la idea acompañada de un resumen sobre la idea en general, los posibles materiales a utilizar y la evolución que tendrá cada propuesta sonora para la imagen dada.

|2da. Entrega: Propuesta de diseño. En esta entrega se escucharán los recursos sonoros que se utilizarán y ejemplos concretos de las resoluciones posibles para determinados momentos del trabajo. Estos momentos serán, principalmente, aquellos que hayan sido observados/destacados en la devolución de la primera presentación.

|3ra. Entrega: Presentación final del trabajo terminado.

(*) El tipo o estética de cada propuesta se definirá según el material visual elegido

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- El seminario se plantea como una continuación de los desarrollos de las materias **Sonido I** y **Sonido II** de primer y segundo año de la carrera por lo cual es necesario tener los conocimientos propios de ambos niveles.
- Es necesario, además, manejar con solvencia los contenidos teóricos y prácticos que se incluyen en los programas de las materias Realización Audiovisual 2 (RA II) y Montaje I (MO I) del plan de estudios vigente.
- Además, es vital para poder cumplir con los requerimientos prácticos del seminario el conocimiento, disposición y manejo de los elementos técnicos de referencia en las materias mencionadas (Sonido I y Sonido II)
- Igualmente se recomienda, para un mejor aprovechamiento del cursado, haber regularizado la totalidad de las materias correspondientes al segundo año de carrera.

En general:

El régimen de regularidades y promociones se ajustará, en general, a las normas vigentes detalladas en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles>

En particular:

En función de las actividades directamente relacionadas con el trabajo de taller y el seguimiento que la cátedra hace de la evolución del proyecto durante los días de cursado, el Seminario propone que los estudiantes solo puedan ser evaluados como estudiantes Regulares o Promocionales.

En caso de que se presente una solicitud para rendir el seminario en carácter de Libre, el o la interesada deberá presentar lo requerido según el detalle que se determina en el apartado correspondiente

Condición de regular:

80 % de asistencia a clases (ya sean presenciales o virtuales)

80 % de las instancias evaluativas con una calificación igual o superior a 4 (cuatro) [igual a 50% + 1 de los ítem resueltos correctamente]

Trabajo Final aprobado.

Condición de promoción:

80 % de asistencia a clases (ya sean presenciales o virtuales)

100 % de las instancias evaluativas con una calificación igual o superior a 7 (siete) [igual a 80% + 1 de los ítem resueltos correctamente]

Trabajo Final aprobado con una evaluación distinguida.

En todos los casos se aceptará la instancia de recuperación (una) como alternativa para lograr una u otra figura, aclarando que la evaluación lograda en el recuperatorio reemplaza la nota anterior sin excepción.

La Cátedra también se adhiere a los regímenes de **alumno (estudiantes) trabajador y con discapacidades**, y aquellos relacionados con **cuestiones de género**.

Rendir e condición de libre

Para los exámenes en condición de libre, el/la estudiantes desarrollará un proyecto completo de diseño en tiempo real durante el examen.

El/la estudiante deberá contar en el momento del examen con todos los insumos necesarios para el desarrollo del proyecto en el espacio áulico que se determine para tal fin.

Las líneas generales del proyecto a desarrollar se entregarán una semana antes de la fecha elegida por el estudiante, por lo que deberá comunicarse a la cátedra en la fecha de examen anterior inmediata.

Instancias evaluativas:

a- Cada una de las fechas programadas para la entrega de los avances del proyecto en el que se trabaje.

b- Una evaluación escrita sobre la bibliografía obligatoria indicada por la cátedra

c- Presentación y evaluación del proyecto elaborado durante el cursado del Seminario.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

en situación de presencialidad

Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las actividades se realizan con poca luz (proyecciones varias) es imprescindible que las aulas cuenten con las salidas de emergencia claramente indicadas (luminosas) y que los espacios de circulación/evacuación, en caso de emergencias, no se vean afectados por sobrepoblación en el aula.

También se hace notar la necesidad de que los equipos de reproducción audiovisual solicitados durante el dictado de la materia estén en óptimas condiciones de uso para garantizar la salud visual y auditiva de los estudiantes y docentes de la cátedra.

Cronograma

febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
Reuniones de cátedra - Organización general	Presentación de materia y trabajo sobre proyectos individuales	Seguimiento de los avances de los proyectos y primera entrega	Segunda entrega entrega de proyectos	Última entrega de proyectos visualización y debate	Exámenes
Temas a desarrollar	Desarrollo de Unidad 1	Desarrollo de Unidad 2 y 3	Desarrollo de Unidad 4	Cierre de condición	
		Parcial teórico		Recuperatorio de parcial	

Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Seminario Taller de Diseño de sonidos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.