

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO

DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA

Sonido y Musicalización I (2EP 4104)

PROFESORA ADJUNTA A CARGO:

Lic. Paula Asís Ferri

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

Prof. Flavio Govednik

AYUDANTES ALUMNOS:

Santiago Martín Velarde Díaz

Stefano López Chiodi

Ciclo Lectivo:

2016

INDICE

- I- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA (Pág. 03)
- II- OBJETIVOS DEL CURSO (Pág. 04)
- III- CONTENIDOS (Pág. 06)
- IV- CONDICIONES DE CURSADO Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN (Pág. 09)
- V- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Pág. 12)
- VI- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS (Pág. 13)
- VII- BIBLIOGRAFIA (Pág. 14)

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page, appearing to be 'P. S.' or similar.

I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: SONIDO Y MUSICALIZACIÓN I

CÓDIGO: 2EP4104

CICLO: 2016

CARRERA: LICENCIATURA EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

INSTITUTO: A. P. DE CIENCIAS HUMANAS

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS

1 y 2 Cuatrimestre del Primer Año

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 2 hs.

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 64 hs.

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES:

TEORICO-PRACTICAS: martes de 10 a 12 hs.

CONSULTA:

Presenciales: Lunes de 10 a 12 hs.

Virtuales: A través del EVEA (plataforma Moodle de la UNVM). Sin límites de días y horarios

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR

Según régimen de "Correlatividades para Cursar y Correlatividades para rendir" en el Plan de Estudios vigente. (ver página 9 de este programa)

II – OBJETIVOS DEL CURSO

FUNDAMENTACIÓN:

“La comunicación audiovisual es la técnica de engaño más compleja, más extraordinaria y más verosímil que se ha conseguido a lo largo de la historia de la humanidad. Su lenguaje trabaja con la propia esencia perceptiva de la realidad, capturando las informaciones sensoriales que emanan de los objetos, para componer con ellas narraciones que nos hacen ver y oír cosas que en ese momento y en ese lugar no existen, o que no han existido ni existirán jamás, pero que percibimos como si fuesen la realidad misma.” (Rodríguez Bravo: 1998: Pág. 13)

Tradicionalmente, en el entorno de la comunicación de masas, el sonido ha sido relegado a un segundo plano frente a la imagen, tanto en el ámbito productivo como en el educativo-investigativo. Michel Chion advierte que es muy común que se utilice la expresión “ver una película”, ignorando la modificación introducida por la banda sonora, cuando en realidad asistir a un espectáculo audiovisual vendría a ser en definitiva ver las imágenes más oír los sonidos, permaneciendo dócilmente cada percepción en su lugar. *“en la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma: no se “ve” lo mismo cuando se oye; no se “oye” lo mismo cuando se ve...”* (Chion: 1990: Pág.11)

La realización audiovisual plantea la interrelación de diversas técnicas y lenguajes en función de la narración, idea o mensaje que se quiera comunicar. Aunque todavía existen profesionales en el medio que, erróneamente, creen que el sonido en cine consiste en la concreción del texto escrito en el guión, la ambientación "realista" y a la correcta sincronización de efectos; debemos encontrar en el sonido una importante herramienta de comunicación y un elemento movilizador en diferentes niveles de significación. El desconocimiento de estas posibilidades que ofrece la banda sonora, se traduce en la realización de obras pobres, que solo comunican linealmente y eluden la poética.

Cuando nos aproximamos al universo de la producción sonora audiovisual, el dominio de éste parece depender casi exclusivamente de un amplio saber sobre equipamiento y de la experiencia de su uso. Pero es importante hacer la siguiente reflexión: la base de la tecnología del audio es la acústica, y la base de la experiencia productiva del realizador son sus propios mecanismos perceptivos... Considerando esto y al sonido como parte fundamental del discurso audiovisual, desde el Espacio Curricular *Sonido y Musicalización I* se propone abordar la problemática de lo sonoro desde dos aspectos interrelacionados:

Análisis de los problemas específicos para su producción: partiendo de la comprensión del fenómeno dentro del ámbito de la acústica y la psicoacústica, profundizando en diferentes técnicas y herramientas para la captación, el registro, manipulación y control de la materia sonora y su correlato perceptivo.

Construcción del relato o discurso sonoro: abordando aspectos relacionados a la reflexión, análisis y diseño dentro de los diversos medios y estéticas audiovisuales.

OBJETIVOS GENERALES

Capacitar al alumno en la efectiva utilización técnica y creativa del sonido para una óptima producción del discurso audiovisual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el alumno:

- Potencie su sensibilidad hacia los estímulos sonoros (Eduque la escucha)
- Analice y detecte las características propias de diferentes entornos para determinar el comportamiento del sonido en el mismo y proponga soluciones para el correcto registro del sonido.
- Comprenda el comportamiento físico y perceptivo del fenómeno sonoro.
- Desarrolle habilidades en el uso y manejo de las herramientas necesarias para la captación y manipulación del sonido en todas las etapas: preproducción, rodaje y postproducción.
- Adquiera suficiencia para determinar las necesidades tecnológicas en la producción audiovisual.
- Desarrolle criterios propios y originales en la elaboración del discurso audiovisual, potenciando el tratamiento de las materias de la expresión sonora.
- Desarrolle una actitud crítica, investigativa y creativa de la problemática de lo sonoro en el ámbito audiovisual

III – CONTENIDOS

UNIDAD Nº 1: EL SONIDO: FENÓMENO FÍSICO

Características de la onda sonora:

- a. Frecuencia – Amplitud - Longitud de onda - Fase - Período - Espectro
- b. Propagación - comportamientos de la onda sonora en medios elásticos
- c. Magnitudes
- d. Sonidos simples – Sonidos complejos – Sonidos armónicos e inarmónicos - Ruido

UNIDAD Nº 2: EL SONIDO: FENÓMENO PERCEPTIVO

Estructura y función del sistema auditivo

Psicoacústica

- a. Tono – Sonoridad – Timbre - Duración - Espacialidad,
- b. Umbrales de audición: de frecuencia y de intensidad - Curvas isofónicas – umbrales de tiempo: duración y simultaneidad.
- c. Localización de las fuentes sonoras en el espacio. Coordenadas y claves de localización

UNIDAD Nº 3: ACÚSTICA DE RECINTOS

Definición

Comportamiento del sonido en espacios cerrados

Campo sonoro directo y Campo sonoro reverberado – Ambiencia

Tratamiento de recintos: aislamiento acústico – tratamiento acústico de un recinto – Clasificación y características generales de los materiales.

Planos sonoros

El sonido en distintos entornos espacio/temporales (paisajes sonoros)

UNIDAD Nº 4: CADENA ELECTROACÚSTICA DE SONIDO. ELEMENTOS Y FUNCIONES

Configuraciones básicas y avanzadas para la toma de sonido.

MICRÓFONOS:

Definición

Principio de transducción: Estructura y clasificación según su transductor ME

Características generales.

Accesorios para la producción en rodaje y en estudio

Usos práctico de los micrófonos. Técnicas de microfoneo.

MIXERS:

Tipos y funciones principales.

Secciones

Conexiones
Sistemas de medición y control de señal.
Cables y accesorios. Usos.

REGISTRO SONORO

Sistemas Analógicos: Soportes y Formatos

Sistemas Digitales: Soportes y Formatos

PROCESADORES (Introducción)

Introducción general a la temática - Definición. Características principales.

Clasificación y agrupación según familia.

MONITOREO

Amplificadores. Tipos.

Cajas acústicas: Características principales. Sistemas de monitoreo: campo cercano, medio y lejano. Configuraciones (estéreo, surround, 5.1 - 7.2, etc).

Auriculares.

UNIDAD Nº 5: TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS Y DIGITALES PARA EL REGISTRO Y MANIPULACIÓN DEL SONIDO

SONIDO ANALÓGICO: Características generales.

SONIDO DIGITAL: El sistema binario. Principios generales. Frecuencia de muestreo. Cuantización. Conversores AD/DA.

Almacenamiento de la señal digital de audio: Archivos digitales de audio con y sin compresión. Códecs y formatos.

Equipamiento (hardware): Placas de audio para computadoras (PC/MAC). Tipos de interface (USB, PCI, FIREWIRE).

Programas y lenguajes (software): Drivers de comunicación interna (ASIO, MME, DirectSound...) Latencia y problemas de configuración. Software y aplicaciones disponibles para la captura, edición y masterización de audio (Instalación y configuración).

UNIDAD Nº 6: GRABACIÓN, EDICIÓN Y MEZCLA DEL SONIDO (desarrollo en paralelo con otras unidades en la práctica profesional concreta)

GRABACIÓN: equipamiento y formatos (Portátiles para rodaje y/o Estaciones de audio (Audio Workstation) – Interfaces (soundcard) – software – Técnicas.

EDICIÓN NO LINEAL. Fundamentos. Softwares, Características. Trabajo con multipistas – Estrategias de trabajo.

MEZCLA. Conceptos y procedimientos. Fundamentos básicos de una buena mezcla. Preparación de pistas antes de la mezcla (aplicación de procesadores Unidad VI) Panoramización (Definición de campos de mezcla: Mezcla estéreo - Mezcla multicanales - Surround). Bounce

UNIDAD N° 7: EL SONIDO Y SU RELACIÓN CON EL ESPACIO Y EL TIEMPO DEL RELATO

Escena sonora: zona acusmática vs. Zona visualizada – colocación de la fuente sonora en función al marco visual – Auricularización (el punto de escucha)

El sonido y su relación con la dimensión temporal del relato: sonido diegético – sonido extradiegético

Elementos de la banda sonora y su función. (Voces – sonidos referenciales – Fx – música) – Reflexiones sobre el silencio

La música en los audiovisuales: Introducción a los elementos básicos del lenguaje musical.

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of a large, sweeping letter 'P' followed by a vertical line and some smaller, less distinct characters.

IV – CONDICIONES DE CURSADO Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

La evaluación durante el año contempla:

- Asistencia a teóricos.
- Parciales escritos (Un mínimo de dos anuales).
- Participación activa tanto en clases teóricas como prácticas
- Rendimiento alcanzado en la realización de Trabajos Prácticos específicos.

La escala de calificaciones es de 0 a 10. Siendo 4 la nota mínima para aprobación.

LAS CONDICIONES DE CURSADO SON DE PROMOCIONAL Y REGULAR

Para conseguir la promoción será necesario:

- Tener aprobados los parciales con una nota mínima de 7 (siete).
- Contar con el 80 % de asistencia a los teórico-prácticos.
- Tener aprobados todos los trabajos prácticos obligatorios con una nota mínima de 7 (siete).
- Aprobar el trabajo final con una nota mínima de 7 (siete).

Para conseguir la regularidad será necesario:

- Tener aprobados los parciales con una nota mínima de 4 (cuatro).
- Contar con el 80 % de asistencia a los teórico-prácticos.
- Tener aprobado el 80% de los trabajos prácticos obligatorios con una nota mínima de 4 (cuatro)
- Aprobar el trabajo final con una nota mínima de 4 (cuatro).

Algunas consideraciones:

Las calificaciones de parciales y trabajos Prácticos no se promedian entre sí para alcanzar la promoción.

Cuando el promedio dé un valor en decimales de hasta 50 centésimos, la nota se redondeará hacia el valor inferior. Cuando éste sea mayor a 50 centésimos, se redondeará hacia el valor superior.

El alumno que haya quedado en condición de REGULAR deberá rendir un examen integrador en los turnos de exámenes correspondientes (en el que se pedirán todos los temas desarrollados durante el dictado del espacio curricular) y la nota final definitiva será la de dicho examen.

Para poder rendir el examen final, el alumno deberá presentarse con los Trabajos Prácticos pedidos.

Los estudiantes cuyo promedio en las calificaciones de los Trabajos Prácticos y/o parciales sea inferior a 4 (cuatro), reprobarán la materia.

Quien desaprobe un parcial, es decir, que obtenga una calificación inferior a 4 (cuatro), tendrá la posibilidad de rendir UN recuperatorio (oral o escrito) que incluirá la totalidad de los temas dictados hasta el momento del examen.

La ausencia a un parcial será computada como reprobación del mismo (aunque no tendrá calificación alguna). El alumno deberá presentarse a rendir dicho parcial el día de recuperatorio fijado en el cronograma de la cátedra.

Quien obtenga una calificación inferior a 7 (siete) en un parcial o Trabajo Práctico podrá realizar el recuperatorio para poder obtener una calificación que le permita alcanzar la promoción.

El alumno que desaprobe el parcial y la instancia de recuperación reprobará la materia (quedando libre).

No se aceptarán exámenes parciales escritos en lápiz.

Los trabajos prácticos tienen carácter de obligatorios.

El número de trabajos prácticos puede variar de una año a otro, será establecido teniendo en cuenta el avance de los temas dados y las diferentes dificultades presentadas. Se prevén un mínimo de tres (3) sobre los contenidos de las unidades 1, 2, 5 y 6, y un máximo de cinco (5)

Los trabajos prácticos realizativos se llevarán a cabo en grupos de tres alumnos como mínimo y seis como máximo

Los mismos se presentarán para su evaluación en comisiones de acuerdo a la fecha prevista por la cátedra.

Todos los trabajos tendrán opción a recuperatorio.

Los trabajos deberán ser presentados en formato DVD video, en caja con una carátula en que se establezca: N° de TP – Título – Duración – Fecha de presentación – Integrantes (Nombre y Apellido – Legajo)

Al comienzo de cada trabajo práctico deberá figurar una placa conteniendo los mismos datos arriba enunciados.

No se aceptará la incorporación de otro/s participante/s en el trabajo una vez que el mismo haya sido entregado.

La entrega fuera de término de los trabajos prácticos, su presentación en un formato no permitido por la cátedra, falta de cumplimiento de las consignas, etc. Tendrá como consecuencia la evaluación del mismo en la instancia de recuperatorio o deberá ser rehecho (si correspondiere por no estar aprobado).

Nota: en casos excepcionales, el titular de la materia decidirá si corresponde o no considerar alguna instancia de recuperación fuera de las propuestas. En este caso se tendrá en cuenta la asistencia a teóricos, el rendimiento en las actividades evaluables y otro tipo de atenuantes a ser considerados en su oportunidad.

El alumno que opte rendir en condición de libre deberá:

- Presentar y aprobar, con una anticipación de diez días a la fecha de examen, un trabajo realizativo cuyas pautas estarán disponibles cinco días antes a la fecha pautada para entrega del trabajo integrador. La aprobación del trabajo realizativo lo habilita a pasar a la instancia de examen propiamente dicha.
- Rendir un examen teórico que se constituirá en dos etapas: una escrita y otra oral (el mismo día de examen) el cual abarcará el 100 % de los contenidos del programa propuesto para el año académico.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. S. / 1', located in the bottom right corner of the page.

V – CRONOGRAMA TENTATIVO

marzo	abril	mayo	junio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
presentación de la materia	lo físico y lo perceptivo del sonido	Acústica arquitectónica	Escena audiovisual	Banda Sonora: voces (Tipos y funciones)	Banda sonora: Música (elementos básicos)	Edición y Mezcla	Recuperatorios varios
actividades introductorias a la problemática de educar la escucha	Cadena EA micrófonos	Campo sonoro – Planos sonoros	Sonido Digital (soportes y formatos)	Banda Sonora: ruidos (Tipos y funciones)	Banda sonora: Música (Funciones)	Trabajos específicos de edición	Coloquios
	Taller: uso práctico de micrófonos – registro de sonido – accesorios	Parcial 1 Práctico 1	Práctico 2	Parcial 2 Práctico 3	Trabajo Final	Corrección de trabajos finales	Cierre de regularidades y promociones

Handwritten signature or initials, possibly 'P. S. / 5 / 1'.

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

METODOLOGIA DE TRABAJO:

Exposición oral

Debates: Sobre temas desarrollados en el teórico y sobre temas que deberán preparar y exponer los alumnos

Proyección de videos ilustrativos (Existentes – trabajos de alumnos de años anteriores y producidos por los docentes de la cátedra)

Trabajos individuales y grupales en clases. En el Estudio y Control Room.

Asesoramiento permanente, presencial y virtual

ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES:

Lectura y comprensión crítica de textos específicos.

Análisis y desglose técnico sonoro de diversos materiales audiovisuales .

Reconocimiento y operación directa de todos los equipos de la carrera ubicados en el Área del Control Central y del Estudio de TV.

Realización de Trabajos Prácticos. Educación de la escucha: Análisis auditivo: actividad individual pautada para ser resuelta a través del aula virtual de la materia

Practicas grupales integradoras.

Trabajo colaborativo a través del aula virtual

Análisis de factibilidad y Viabilidad técnico - presupuestaria de los proyectos.

VII – BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Material didáctico sistematizado (Publicación electrónica) disponible en el aula virtual del EC (Nota: se actualiza cada año)

Material elaborado por la Cátedra, constituido por:

- Esquemas, cuadros, etc. realizados para el dictado de la materia
- Artículos
- Audiovisuales (disponibles on line)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aguilar, María de Carmen (2009): *Aprender a Escuchar. Análisis auditivo de la música*. Edición de autor.
- Arcos, María de (2006): *Experimentalismo en la Música Cinematográfica*. Sevilla: Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Aumont, J., Marie, M. Et al. (1996): *Estética del cine*. Ed. Paidós Comunicación. Barcelona.
- Aumont, J., Marie, M. (1990): *Análisis del film*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Balsebre, Armand (1996): *El Lenguaje radiofónico*. Madrid: Cátedra.
- Basso, Gustavo y otros (2009): *Música y Espacio. Ciencia, tecnología y estética*. Buenos Aires: UNQE
- Bordwell, David y Thompson, Kristin (1995): *El arte cinematográfico*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Burch, Noël (1970): *Praxis de Cine*, Ed Fundamentos, Madrid. España
- Casetti, Francesco y Di Chio, Federico (1996): *Cómo analizar un film*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Chion, Michel (1990): *La Audiovisión*, Buenos Aires: Ed. Paidós Comunicación.
- Chion, Michel (1990): *El sonido, Música, Cine, Literatura...* Buenos Aires: Ed. Paidós Comunicación.
- Chion, Michel (1999): *La Música en el Cine*, Buenos Aires: Ed. Paidós Comunicación.
- Chion, Michel (2004): *La voz en el cine*. Madrid: Ed. Cátedra.
- Copland, Aaron (1989): *Como escuchar la música*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Jullier, Laurent (2007): *El sonido en el cine*. Barcelona: Paidós.

- Miyara, Federico (1999): *Acústica y Sistemas de Sonido*, Rosario: Universidad Nacional de Rosario.
- Purcell, John (2007): *Dialogue Editing for Motion Picture, A Guide to the Invisible Art*. USA: Focal Press.
- Recuero López, Manuel y otros (1993): *Técnicas de Grabación Sonora*. Madrid: IORTV.
- Rodríguez Bravo, Ángel (1998): *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Barcelona: Paidós.
- Rumsey, Francis & Tim McCormick (2004): *Sonido y Grabación. Introducción a las técnicas sonoras*. Madrid: IORTV.
- Saítta, Carmelo(2002): "La fábrica audiovisual 2002" *La banda sonora*. Buenos Aires: Carrera Diseño de Imagen y Sonido/ FADU-UBA
- Saítta, Carmelo: ¿Hay una música para cine, hay un cine para la música?, Revista Lulú N° 4
- Lewis Y, David (2007): *Uso Práctico del Sonido en el Cine*, Elsevier Inc.

Manuales/catálogos

- Catálogos de Micrófonos: Shure, Audiotécnica, Sennheiser, etc.
- Catálogo de mesas de mezcla analógicas y análogo-digitales: Tascam, Yamaha, Control 24, etc.
- Tutoriales de diferentes softwares de edición: ProTools, Nuendo, Audacity

Webs:

<http://filmsound.org>

Videos:

Vickie Sampson What You Need to Do to Make Your Sound Editor Love You. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=7LN_tzKZ1c

Backstage de filmes nacionales y extranjeros (largometrajes y cortometrajes ficcionales)

Selección de escenas de películas para dictado de clases teóricas (varía anualmente)

Revistas especializadas:

- Costantini, Gustavo: *David Lynch as Sound Designer*. Revista Filmwaves Nro 17, Londres, 2002
- Costantini, Gustavo: *Leitmotif revisited*. School of Sound, Glasgow, 2001.

- Costantini, Gustavo: *No con un estallido sino con un gemido*. Fuentes literarias del diseño de sonido en *Apocalypse Now*. Publicado online en www.filmsound.org (editor/webmaster: Sven Carlsson), 2000.
- Costantini, Gustavo: *Satan's voice in The Exorcist*. Revista *Filmwaves*, Nro 16, Londres, 2002.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Costantini', located in the bottom right corner of the page.