

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Departamento de Artes Audiovisuales
Cátedra: Sonido II

S O N I D O I I

Asignatura correspondiente al segundo año del plan de estudios de la carrera de Artes Audiovisuales.

Código: 426

Régimen: ANUAL - Promoción: DIRECTA

Carga horaria: 2 hs. semanales teórico – prácticas

Horarios:

Comisión 1: Lunes de 8 a 10 horas.

Comisión 2: Lunes de 16 a 18 horas.

Docentes responsables:

Prof. María Elena Larregle (Titular)

Prof. Germán Suracce (Adjunto)

PROGRAMA

Fundamentación

El objeto de estudio de esta asignatura es el sonido en tanto es uno de los materiales constitutivos de un audiovisual. En él, el campo de lo sonoro se construye con la interrelación de varias componentes: el diálogo, los ambientes, los efectos, el foley y la música. Cada uno es portador de sentido en sí mismo pero, al ensamblarse con lo que generan las imágenes, se configura un nuevo fenómeno, el audiovisual, que resulta una totalidad con entidad propia. Es decir que el sentido que porta la obra audiovisual no es simplemente reflejo de una suma de partes (la imagen más el sonido, como un agregado) sino que constituye una nueva materia que, a la vez que es autónoma, envuelve al sonido y a la imagen en un juego de relaciones que implican acuerdos y conflictos.

Al hablar de sentido estamos hablando además de poética. De esa especificidad que tiene el arte en sus modos de decir donde, a través de la construcción de imágenes ficcionales y de metáforas, se habla de una manera siempre abierta a distintas interpretaciones, ambigua, elusiva, múltiple, en la que cada elemento forma parte de ese modo de decir. En este juego poético, el sonido y la imagen se relacionan de forma no necesariamente evidente, donde no siempre se refuerzan mutuamente, sino que a veces se contradicen, entran en conflicto, se esconden y, en ese vínculo, van definiendo la obra.

Teniendo en cuenta esto, para la formación de un/a estudiante de artes audiovisuales se vuelve importante comprender el campo de lo sonoro como una dimensión fundamental que debe ser estudiada en función de sus propias reglas y características pero sin dejar de ponerlo permanentemente en relación con la totalidad. El/la

Programa Vigente para el Ciclo Lectivo 2020

El dictado de la asignatura se realizará de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, modificándose y adecuándose las actividades académicas según se vayan disponiendo las medidas y protocolos para el cuidado de la salud.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Departamento de Artes Audiovisuales
Cátedra: Sonido II

realizador/a audiovisual necesita tener conciencia y conocimiento de lo que representa el campo de lo sonoro como material que va a formar parte de su obra, para poder tomar decisiones sobre lo que quiere hacer con él y cómo manipularlo.

Considerando lo antedicho, la asignatura trata de varios aspectos simultáneamente.

Por una parte, la cuestión del sonido en general, como campo sonoro, estudiando en profundidad los problemas de sentido y de factura técnica derivados de la manipulación de los materiales sonoros y de la construcción de bandas sonoras y las particularidades tecnológicas de la producción y postproducción del sonido en la actualidad. Por otra, las cuestiones específicas del lenguaje musical, la manera en que la música organiza sus materiales y los transforma en obras, considerando las diferentes modalidades de tratamiento del lenguaje según distintas épocas, culturas y estéticas. Puede decirse que, a lo largo de la cursada, se traza una dimensión de estudio de los materiales en sí, otra de los materiales puestos en relación unos con otros, formando cadenas de sentido, y otra vinculada a los contextos y a los públicos. De este modo, se intenta poner frente al/la estudiante la problemática del campo sonoro en toda su complejidad, de forma tal que adquiera herramientas conceptuales y metodológicas para penetrar profundamente en el interior de la materia sonora y ser capaz tanto de tomar las decisiones estéticas y técnicas más adecuadas a la hora de los distintos momentos y roles de la realización, como de comprender e interpretar el papel de lo sonoro desde una actividad de investigación o de crítica.

A efectos de una mejor organización pedagógica, los contenidos están agrupados en dos áreas, una que trata los problemas del campo sonoro y de la construcción del sonido de una película y otra que se centra en la especificidad del lenguaje musical. Ambas áreas se vinculan en la realización de un trabajo que se desarrolla a lo largo de toda la cursada y en el abordaje del análisis de las propuestas sonoras de diversos films. La asignatura articula estas dos áreas a través de cuatro aspectos que se consideran centrales y que serán tenidos en cuenta al momento de elaborar las calificaciones de los estudiantes. Estos son:

- a) Conceptos referidos a la comprensión del lenguaje musical y su vinculación con la imagen en obras audiovisuales.
- b) Conceptos y herramientas operativas vinculadas al proceso de producción de sonido directo.
- c) Conceptos y herramientas operativas vinculadas al proceso de postproducción del sonido.
- d) Realización de análisis de obras audiovisuales atendiendo al problema del sonido y la música, fundamentando las conclusiones obtenidas.

Objetivos

- Acercar herramientas conceptuales y metodológicas para la comprensión de las características del campo sonoro en las obras audiovisuales.
- Estudiar las particularidades del sonido y la música considerando sus materiales, formas de estructurarse, marcos contextuales y modos de construcción de sentido.

Programa Vigente para el Ciclo Lectivo 2020

El dictado de la asignatura se realizará de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, modificándose y adecuándose las actividades académicas según se vayan disponiendo las medidas y protocolos para el cuidado de la salud.

- .- Analizar las vinculaciones entre el sonido, la imagen y el relato que se ponen en juego en las obras audiovisuales.
- .- Favorecer la comprensión de las relaciones existentes entre las diferentes bandas de sonido y música, poniendo de manifiesto los modos en que estas relaciones resignifican los posibles mensajes implícitos de cada elemento independiente.
- .- Construir criterios operatorios sustentados en una fundamentación estética, poética y contextual para tomar decisiones respecto del papel del sonido y música en la realización de un proyecto audiovisual.
- .- Aportar principios estéticos y técnicos para la manipulación del material sonoro y la realización de bandas de sonido en todo tipo de obras audiovisuales entendiendo la importancia del manejo del sonido como recurso fundamental en todos los tipos de audiovisuales que se conocen, desde los tradicionales hasta los que se perfilan en formatos tecnológicos que aparecen como nuevas oportunidades a la hora de generar nuevos discursos.
- .- Favorecer el dominio de las nuevas tecnologías y procesos, la comprensión de las formas de resolución de problemas técnicos, interpretativos y realizativos que suceden normalmente en la creación de un producto audiovisual.
- .- Generar situaciones de trabajo apropiadas para la elaboración de trabajos de narración sonora, sonorización, musicalización y sono-musicalización de secuencias donde coexistan varias cadenas lingüísticas sonoras, controlando y previendo los resultados sonoros de una determinada elección musical y/o sonora y fundamentando estética y técnicamente estas elecciones.

Contenidos

1.- Área Música

- Introducción al problema de la música y el lenguaje musical. El lenguaje musical y sonoro. Sonido, poética y sentido. Relación poética-lenguaje-técnica. La música como lenguaje. Relación entre obra, contexto y sujeto.
- Los materiales de la música y su proceso de transformación. El sonido, cualidades acústicas y referenciales. Sonido y cultura. El sonido como material musical. Los procedimientos compositivos en la música.
- Conceptos organizadores del espacio y el tiempo en la música: textura, ritmo y forma. Configuración del espacio: la textura musical. Categorías de análisis. Configuraciones. Relaciones entre configuraciones. Fondo y figura. Melodía y marco armónico. La temporalidad de la música. El ritmo musical. Tiempo y ritmo. Dimensión cualitativa del ritmo. Cualidades del ritmo musical. Categorías de análisis. Forma musical. Enfoques. Procesos formales. Identidad y cambio.
- La música en el relato audiovisual. Evolución y desarrollo. Construcción de sentido en la relación música-imágenes. Ritmo musical y visual. Relación espacio-tiempo entre la música y la imagen. Narratividad. Música y diégesis. Funciones de la música en relación con la imagen y el relato visual. Música original y preexistente. Música incidental. Leit motiv. Estilos de musicalización.

Programa Vigente para el Ciclo Lectivo 2020

El dictado de la asignatura se realizará de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, modificándose y adecuándose las actividades académicas según se vayan disponiendo las medidas y protocolos para el cuidado de la salud.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Departamento de Artes Audiovisuales
Cátedra: Sonido II

- Música y contexto. Cosmovisiones de época. La música en el mundo antiguo y medieval. La música de la Modernidad: Renacimiento, Barroco, Clasicismo y Romanticismo. El mundo contemporáneo. Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. La música contemporánea. La música popular. Las continuidades y rupturas con respecto a la tradición de la modernidad. Músicas, estilos, géneros y públicos. Repertorios. Circulación, mercado y medios.
- El sujeto y la música: percepción, interpretación y asignación de sentido.

2.- Área Sonido

- Grabación. Reconocimiento de locaciones. Sistemas de grabación. Métodos mono, estéreo y surround. Uso de microfónica, soportes, accesorios. Time code. Metadata. Vínculo con sistemas de postproducción.
- Entrega de materiales apropiados para postproducción. Personal de postproducción. Sesiones de reconocimiento (spotting). Trabajo del director, director de sonido, asistentes y otros intervinientes. Relación con el técnico de sonido directo.
- Estudio de postproducción de sonido: Sistemas de edición no lineal. Pro Tools – Nuendo. Diferencias y posibilidades técnicas. Interfaces, superficies de control, monitoreo. Acústica y calibración de nivel de acuerdo al estándar. Tipos de salas
- Edición de Diálogos. Orden y metodología de trabajo. Preparación de la Sesión de edición. Técnicas de edición. Uso del corte. Separación de escenas. Reemplazos. Uso del roomtone. Tipos de crossfades. ADR
- Foley y sonorización: El sonido como narrador de historias. Sonidos musicales, indicativos, adaptativos. Efectos sincrónicos y no sincrónicos. Diseño de sonido: Niveles de verosimilitud: Realismo, Hiperrealismo, No realismo – Surrealismo. Sonido Ambiente
- Musicalización: Trabajo con el músico. MIDI – Grabación de instrumentos acústicos vs uso de instrumentos virtuales. Reconocimiento e integración de las piezas musicales integrantes de un audiovisual.
- Mezcla: Técnicas de mezcla. Nociones de ecualización, compresión, reducción de ruido. Paneos. Automatización. Diferencias entre Cine y TV. Dolby Digital, DTS, SDDS, THX. Codificación - Delivery final – Stems – M+E

Metodología

1.- Modalidad de trabajo

La asignatura tiene una carga horaria de dos horas semanales. Durante las clases se desarrollará una modalidad teórico-práctica que incluirá la explicación y reflexión sobre los temas, la discusión de la bibliografía, la resolución de problemas teóricos, realizativos y técnicos, el análisis de obras musicales y audiovisuales y el seguimiento y corrección del trabajo práctico grupal.

Programa Vigente para el Ciclo Lectivo 2020

El dictado de la asignatura se realizará de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, modificándose y adecuándose las actividades académicas según se vayan disponiendo las medidas y protocolos para el cuidado de la salud.

2.- Trabajos Prácticos

a) Durante la cursada se realizará un trabajo práctico, integrador de los contenidos trabajados en ambas áreas, consistente en el desarrollo de un cortometraje de duración entre cinco y diez minutos. Los estudiantes trabajarán en grupos y pondrán en juego criterios, conceptos y herramientas que le permitan incorporar el sonido y la música en la construcción del discurso audiovisual haciendo un uso reflexivo y responsable de los instrumentos técnicos y fundamentando sus elecciones siempre sobre decisiones narrativas, estéticas, estilísticas y discursivas.

La realización se organizará en etapas consecutivas, cada una de las cuales deberá adecuarse a una fecha de entrega para su correspondiente evaluación. Esta organización en etapas permitirá integrar contenidos con actividades prácticas de dificultad gradual.

3.- Evaluaciones parciales.

Se realizará una evaluación parcial presencial escrita al final del primer cuatrimestre, con un recuperatorio oral y otra evaluación parcial con la modalidad de coloquio al final de la cursada, con su recuperatorio según la misma modalidad. La calificación mínima para aprobar es 6 (seis).

4.- Régimen de promoción y criterios de evaluación

La asignatura tiene régimen de promoción directa, lo que implica que el estudiante deberá registrar una asistencia a clase no menor al 80% y aprobar las etapas del trabajo práctico y las dos evaluaciones parciales con un mínimo de 6 (seis) puntos.

Los contenidos de la asignatura pueden sintetizarse en cuatro aspectos fundamentales:

- a) Conceptos vinculados a la comprensión del lenguaje musical y su relación con la imagen en obras audiovisuales.
- b) Conceptos vinculados al proceso de producción de sonido directo.
- c) Conceptos vinculados al proceso de postproducción del sonido.
- d) Realización de análisis de obras audiovisuales atendiendo al problema del sonido y la música, fundamentando las conclusiones obtenidas.

Los estudiantes, para aprobar la asignatura, deberán demostrar el dominio de los contenidos involucrados en estos cuatro aspectos.

A efectos de la evaluación, tanto en el caso del trabajo práctico como en los parciales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Capacidad para construir argumentos que fundamenten las decisiones tomadas en la realización de las distintas etapas del trabajo práctico desde fundamentos estéticos, estilísticos, discursivos, narrativos y técnicos.
- Dominio de los temas trabajados en clase, evidenciado en la capacidad para explicar los conceptos y analizar situaciones o problemas valiéndose del vocabulario específico

Programa Vigente para el Ciclo Lectivo 2020

El dictado de la asignatura se realizará de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, modificándose y adecuándose las actividades académicas según se vayan disponiendo las medidas y protocolos para el cuidado de la salud.

adecuado e incorporando aportes de la bibliografía obligatoria y complementaria, cubriendo los cuatro aspectos mencionados precedentemente.

- Capacidad para elaborar argumentaciones y fundamentos
- Capacidad para elaborar el cortometraje solicitado resolviendo los problemas estéticos y técnicos que el trabajo plantea.
- Disposición para trabajar en grupo y para asumir el rol que le sea asignado.
- Responsabilidad en el cumplimiento de las pautas de trabajo y fechas de entrega.

Bibliografía

1.- Obligatoria

- BELINCHE, D. y LARREGLE, E.: *Apuntes de Apreciación Musical*, EDULP, La Plata, 2006.
- BURCH, N.: *Praxis del cine*. Fundamentos. Madrid, 1985.
- FISCHERMAN, D.: *Efecto Beethoven, Complejidad y valor en la música de tradición popular*, Paidós, Bs. As., 2004.
- FISCHERMAN, D.: *La Música del Siglo XX* Bs. As. 1998
- LARREGLE, E. "Bajan las luces, empieza la música" en *Arkadin N° 4*, p.66-72. La Plata, Facultad de Bellas Artes.
- LEWIS, David y Yewdall, MPSE *Uso práctico del sonido en el cine*. Elsevier, Escuela de cine y video, Andoain, 2007
- MIYARA, F.: *Acústica y sistemas de sonido*, UNR Editora, Rosario, 1999.
- PURCELL, J.: *Dialogue Editing for Motion Pictures*. Elsevier, Focal Press,. Oxford, 2007, traducción de Larregle, Suracce y Leaden.
- RODRIGUEZ, A.: *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Paidós. Barcelona, 1998.
- OCHOA, A. M., *Músicas Locales en Tiempos de Globalización*, Buenos Aires, Norma, 2003

2.- Complementaria

- ADORNO, T.: *Reacción y progreso y otros ensayos musicales*, Cuadernos Marginales. Tusquets. Barcelona, 1964.
- ADORNO, T.W. y EISLER, H.: *El cine y la música*, Fundamentos, Madrid, 1981.
- BARTHES, R., *El Grano de la Voz*, Buenos Aires, Paidós, 1992.
- CHION, M.: *La audiovisión*, Paidós, Barcelona, 1993.
- CHION, M.: *El sonido*, Paidós, Barcelona, 1999.
- KATZ, B.: *La masterización de Audio*. Focal Press, 2001.
- ZÁTONYI, M.: *Una Estética del arte y el diseño de imagen y sonido*. NobuKo, Buenos Aires, 2002. 5ª ed.

Programa Vigente para el Ciclo Lectivo 2020

El dictado de la asignatura se realizará de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, modificándose y adecuándose las actividades académicas según se vayan disponiendo las medidas y protocolos para el cuidado de la salud.