

Información general del curso

Nombre de la asignatura	Taller III - Técnicas básicas de sonido
Código de la asignatura	404103
Periodo académico	20178 - 1S
Horario del curso	Lunes 10am - 1pm
Lugar	Sala Macintosh 5 - 309 - Módulo 2 Estudio 5.1 - Módulo 5 Aula 603 - Módulo 1
Créditos académicos	3
No. de horas de clase presencial a la semana	3 horas por clase (1 clase a la semana)
No. de horas de dedicación del estudiante por fuera de la clase	6 horas
Monitorías	

Información del profesor

Nombre	María Carolina Lucio Arias
E-mail	mariac.lucioa@utadeo.edu.co
Horario y lugar de atención a estudiantes	
<p>Estudié música con énfasis en ingeniería de sonido en la Pontificia Universidad Javeriana, en el 2007 me gradúe con mención de honor al trabajo de grado. Como profesional me he direccionado principalmente por el encuentro entre el sonido y el relato animado. He colaborado principalmente con algunos integrantes del influyente colectivo Moebius Animación, entre los que se destacan Cecilia Traslaviña, Carlos Santa y Juan Camilo González.</p> <p>Soy fundadora de EL SORDO, compañía de diseño sonoro, composición musical y post-producción de sonido especializada en animación experimental.</p> <p>En la actualidad estoy vinculada como docente de cátedra en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Pontificia Universidad Javeriana, La Universidad Nacional de Colombia y La fundación LCI.</p>	

Taller III- Técnicas Básicas de Sonido

Este primer acercamiento al cine sonoro busca brindar al estudiante las herramientas básicas para producir la edición de sonido de proyectos cinematográficos entendiendo la importancia del sonido como un elemento fundamental para la narración de historias por medio de la imagen con la misma importancia que la misma imagen.

Desde la aparición del cine sonoro, éste ha evolucionado a tal punto en el que el sonido mismo se ha convertido en relator, articulador y complemento e incluso en personaje de una historia. Al igual que la fotografía, la actuación, el guion, la producción, etc.; el sonido, debido a su función requiere especial atención al momento de su realización para lograr productos con una relación entre la imagen y el audio coherentes con la historia narrada. Por medio de la práctica el estudiante conocerá de primera mano las técnicas para la producción de audio como son la toma de sonido directo, el remplazo automatizado de diálogos (ADR), actuación y grabación de *foley*, grabación durante la posproducción de ambientes y sonidos adicionales, la edición, principios básicos de mezcla, exportación y adición de una banda de sonido a un corte de edición final. De forma paralela, el estudiante se familiarizará con las herramientas necesarias tales como grabadoras, aplicativos de *software* y *hardware*, micrófonos, audífonos, accesorios y demás herramientas necesarias para la edición de sonido.

Como fundamento teórico de este proceso, el contenido programático de este módulo se basa en el estudio de temas teóricos como la física del sonido, sus principales características, efectos y comportamiento, el funcionamiento y características de los equipos más utilizados para la producción de audio y procesamiento del mismo con fines correctivos, estéticos y narrativos.

Objetivos de aprendizaje

Objetivo General

El objetivo principal del curso es brindar a los estudiantes los conocimientos y herramientas principales para relatar una historia por medio de la realización de productos cinematográficos sonoros de manera profesional.

Objetivos específicos

- Grabar correctamente diálogos para los distintos casos de producción audiovisual.
- Reconocer las jerarquías y funciones de los distintos cargos que trabajan con sonido cinematográfico.

- Implementar un flujo de trabajo eficiente para los distintos procesos cinematográficos del sonido directo.
- Implementar el uso de archivos OMF y AAF en el proceso productivo de video y Sonido para audiovisuales.
- Prever las posibles dificultades para el sonido directo desde la preproducción y proponer soluciones posibles.
- Captar correctamente diálogos analizando la razón señal ruido, rango dinámico, intenciones dramáticas y planos sonoros.
- Sincronizar correctamente diálogos para los distintos formatos de video digital.
- Comprender el concepto de mezcla de sonido para cine en estéreo.

Evaluación

Primer Corte:

- Rodaje -"El paquete"
Porcentaje de calificación: 10% de la nota final.
- Ejercicio edición pieza musical.
Fechas de entrega: Semana 3 del semestre académico.
Porcentaje de calificación: 10% de la nota final.
- Quices y participación
Porcentaje de calificación: 10% de la nota final.

Segundo Corte

- Entrega Montaje el paquete.
Fechas de entrega: Semana 6 del semestre académico
Porcentaje de calificación: 15% de la nota final.
- Ejercicio Foley.
Fechas de entrega: Semana 9 del semestre académico
Porcentaje de calificación: 10% de la nota final.
- Primera entrega Proyecto documental.
Fechas de entrega: Semana 4 del semestre académico
Porcentaje de calificación: 15% de la nota final.

Tercer Corte

- Entrega Sonorización fragmento visual.
Fechas de entrega: Semana 15 del semestre académico

- *Porcentaje de calificación:* 15% de la nota final.
- Entrega Corto Final.
Fechas de entrega: Semana 16 del semestre académico
Porcentaje de calificación: 15% de la nota final.

Dinámica de clase/ Metodología

El módulo de sonido hace parte junto con los módulos de iluminación y fotografía, lenguaje de cámara y producción de campo, del contenido teórico y práctico del taller 3, escena, del programa de cine y televisión. Por esta razón se procura articular el desarrollo de la asignatura de acuerdo al flujo del proceso que se adelanta por medio de los proyectos. El contenido del módulo de sonido se distribuye a lo largo del semestre cuatro grandes unidades temáticas:

Procesos de grabación

Grabación adicional de sonido durante la postproducción

Edición básica de sonido para imagen en movimiento

Introducción a la mezcla de sonido para cine

A través de ejercicios prácticos el estudiante conocerá los diferentes dispositivos que se utilizan para la grabación de sonido en un set de rodaje cinematográfico, sus funcionamientos, su uso y las diferentes consideraciones a tener en cuenta con base en el comportamiento del sonido como fenómeno físico de la naturaleza.

Factores de éxito para este curso

- El conocimiento no sólo está en el aula de clases, analice películas y otras propuestas audiovisuales.
- Tome apuntes de los recursos estudiados, elabore preguntas, indague sobre los asuntos que parecen “obvios”.
- Pregúntese constantemente si está comprendiendo lo propuesto en la asignatura e identifique sus propias estrategias para ganar conocimiento profundo.

Cronograma del curso

Semana 1

Introducción, revisión de conceptos de cursos pasados: Concepto de sonido y su comportamiento, grabación de sonido en medios análogos y digitales, tipos de micrófonos, utilización del boom, sonido directo, procesos básicos de audio, efectos de sonido etc. Descripción y visión del curso de Diseño Sonoro y generalidades del diseño sonoro .

Procesos de Grabación

Semana 2

La grabación de sonido directo para cine. Estudio de las herramientas para la captura de sonido directo y las diferentes consideraciones para su uso y configuración. Flujo de trabajo, jerarquías y funciones para los cargos de sonido en cine.

El protocolo para el rodaje de planos con sonido.

Equipos necesarios:

Grabadoras estéreo: Tascam DR-100 Mk II, Micrófonos y audífonos.

Semana 3

TRES CRITERIOS para grabar sonido directo: Direccionalidad de los micrófonos, Dinámica de diálogos y Continuidad y ruido de fondo. Relación señal/ruido y RATIOS EN SONIDO.

Equipos necesarios:

Grabadoras estéreo: Tascam DR-100 Mk II, Micrófonos y audífonos.

Semana 4

Práctica supervisada de rodaje de un guión de filminuto dado con planos de diferente valor para evaluar y estudiar los protocolos de set vistos.

Equipos necesarios:

Cámara HD/SLR, grabadora estéreo de audio, micrófono de boom, micrófonos inalámbricos lavalier, audífonos y claqueta.

Semana 5

La conformación del corte de imagen (video) para el departamento de sonido, el formato de postproducción, qué es y cómo se genera un OMF. Revisión y anotación de las diferentes necesidades sonoras de un proyecto audiovisual, documentación y organización para su respectiva grabación.

Equipos necesarios:

Software de edición de video, Premiere Pro, Final Cut o Media Composer.

Equipos necesarios:

Sala de cómputo con Pro tools.

Semana 6

Pro Tools, introducción de la herramienta, ejercicio de edición para familiarizarse con la herramienta.

Equipos necesarios:

Grabadoras estéreo: Tascam DR-100 Mk II, Micrófonos y audífonos.

Semana 7

Flujos de trabajo para la producción de sonido para cine, estudios de edición de audio, estaciones de edición, estudio Foley, estudios vocales o de ADR, scoring stage, estudio de film mixing, principios básicos de looping y cueing para la grabación de Foley y ADR.

Equipos necesarios:

Estudio de edición de audio.

Semana 8

Clase práctica de grabación de ADR .

Equipos necesarios:

Estudio de edición de audio y grabación Foley

Semana 9

Clase práctica de grabación de Foley.

Equipos necesarios:

Estudio de edición de audio y grabación Foley

Edición básica de sonido

Semana 10

La edición de diálogos, ubicación de las tomas de audio en las pistas de producción y utilización de las pistas de trabajo, organización, corte y separación de las secciones efectivas de audio para la edición de diálogos.

Equipos necesarios:

Software de edición de audio, Pro Tools

Semana 11

Edición y procesamiento de audio, estudio de los procesos de audio para la afectación e igualación de su contenido en frecuencia, dinámica y tiempo y generación de timbres narrativos (efectos)

Equipos necesarios:

Software de edición de audio, Pro Tools

Semana 12

Taller práctico de edición de sonido: aplicando los conceptos y herramientas de la sesión anterior, realizar la edición de ambientes y efectos (BG&FX) del proyecto de film minuto realizado en clase.

Equipos necesarios:

Software de edición de audio, Pro Tools

Introducción a la mezcla de sonido

Semana 13

Estudio de los flujos de trabajo y de señal para la mezcla de audio por medio del uso de pistas auxiliares, buses, envíos e insertos en el aplicativo de edición de audio pro Tools.

Equipos necesarios:

Software de edición de audio, Pro Tools.

Semana 14

Sistemas envolventes de reproducción de audio para cine, funcionamiento y distribución básica de la banda sonora en el espacio envolvente de sonido.

Equipos necesarios:

Software de edición de audio, Pro Tools.

Semana 15

Finalización de la edición de audio por stems. Mixdown para la reproducción sincronizada de la banda sonora con la banda de imagen en archivos digitales de reproducción de imagen en movimiento.

Semana 16

Entrega y evaluación final.

Referencias bibliográficas

Holman, Tomlinson. Sound for film and Television, tercera edición. Focal Press. 2010

Chion, Michel. La audiovisión. Columbia University Press. 1994

Purcell, John. Dialogue Editing for Motion Picture: A Guide to the invisible art, primera edición. Focal Press. 2007

Wyatt, Hillary. AMYES, Tim. Audio Postproduction for Television and Film, tercera edición. Focal Press. 2005

Bartlett, Bruce. On-Location Recording Techniques. Focal Press. 1999

Owsinsky, Bobby. The Recording Engineer's Handbook, segunda edición. Course Technology PTR. 2009