

PROPUESTA GENERAL DEL CURSO

El curso se propone brindarle al alumno una sólida base conceptual y técnica para la realización del sonido de sus audiovisuales. En principio, se trata de repasar las nociones técnicas provistas por Sonido I, haciendo hincapié en la terminología del audio analógico y digital, así como todas las unidades de medición más importantes (tales como dB, dBm, dBv, etc.). Una vez realizado el repaso de las nociones de frecuencia, amplitud, espectro armónico, y demás, se procederá a una introducción al audio digital, a los soportes involucrados y a los criterios de trabajo de la post-producción del sonido audiovisual. Por otra parte, se trazarán los lineamientos generales de la estética audiovisual a la que la post-producción debe integrarse, subordinando los medios técnicos a los fines artísticos.

OBJETIVOS

El objetivo de esta materia es proveer las herramientas para realizar un diseño integral del sonido y de la musicalización, entendiendo por esto un tratamiento más allá de las elementales formas de sincronización entre palabra, ruido y ambiente con su referente en la imagen y con la música como mero comentario afirmativo del carácter desplegado en la escena. A su vez, se trata de encausar este diseño integral dentro de una noción abarcadora de dirección de sonido. De esta manera, se buscará construir un espacio significativo del sonido y de la música a partir de la reconstrucción de una retórica del sonido y de la música dentro del film de ficción (considerado como film-texto) y de un conocimiento detallado de los recursos técnicos y de su subordinación, tanto en la etapa de rodaje como en la de post-producción. Por último, y luego de haber realizado diversos análisis de reconocimiento de los recursos postulados, se trabajará en la aplicación de un diseño a los guiones literarios y técnicos de los alumnos y/o proyectos de filmación (corto, medio o largometraje o formatos televisivos o de guión).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Lograr el reconocimiento de los fenómenos sonoros dentro del campo audiovisual y establecer una clasificación de los mismos tendiente a crear una base de recursos expresivos para ser aplicados en los trabajos de los alumnos.
 - Introducir al alumno en conocimiento y manejo de nociones avanzadas de Acústica y Acusmática.
 - Proveer los elementos para el reconocimiento auditivo de la discursividad de los fenómenos sonoros y musicales dentro del campo cinematográfico y audiovisual en general.
 - Introducir al alumno en la práctica del sonomontaje y del montaje sonoro como una primera aproximación en la concepción de un futuro armado de bandas.
-

CONTENIDOS

- Los distintos oficios del sonido desde la elaboración del guión hasta la última fase de la post-producción. Distinción de los roles en la práctica del cine industrial y sus diversas versiones dentro del ámbito de lo posible en la realización argentina y latinoamericana.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Sonido II

Cátedra: Costantini

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Ciclo lectivo: 2016

Curso: Anual

- ❑ La tecnología sonora y audiovisual al servicio de la narración. Elección de soportes. Análisis de la viabilidad de los recursos narrativos propuestos. Transformación de los proyectos a partir del trabajo de la dirección de sonido.
- ❑ Fases de la post-producción sonora. Evaluación del material sonoro proveniente de la toma de sonido. Posibilidades de mejoramiento de los registros. Procesamientos de la señal: recorte de frecuencias, tratamiento de la amplitud (y procesamientos dinámicos), ecualización. Agregado de efectos. El tratamiento de los efectos con relación a la propuesta narrativa.
- ❑ Criterios de mezcla. Tratamiento de los planos. Creación de sensación de espacialidad y tratamiento del tiempo a partir del sonido. Independencia posible entre la lógica del montaje sonoro respecto del montaje visual. Límites de los aportes del sonido en la post-producción. Acabado de la mezcla y mastering. Soportes para el master final. Formatos necesarios para cine, video y televisión.
- ❑ El diseño del sonido y de la musicalización a partir de la noción de *audiovisión* (Michel Chion). Los efectos empático y anempático de la música y los sonidos. Desplazamientos de los significantes sonoros en el relato fílmico. *Síncresis* (Chion). Posibilidades retóricas del uso de la síncresis. Sonidos y músicas *diegéticos* y *extradiegéticos*.
- ❑ Retórica del sonido dentro del film de ficción. *Leitmotiv*, *idea recurrente* y otras formas retóricas provenientes de la música aplicadas al sonido. *Flashbacks*, *flashforwards* e *inserts* sonoros. La *construcción del silencio* dentro del film de ficción.
- ❑ Ubicación de los sonidos y de la música respecto del espacio de representación audiovisual y del mundo narrado (diégesis). Sonidos in, off, fuera de campo, internos, on the air, etc. Música de foso y música de pantalla.
- ❑ El sonido y el montaje. El sonido como *signo de puntuación*. Puntos de articulación del montaje y su relación con los puntos de articulación de la banda sonora. La percepción del tiempo a partir del sonido y de la música. Sincronismo de la banda sonora: time code, protocolos de sincro y recursos técnicos para la sincronización.
- ❑ Tipos de musicalización. Estructuras musicales y estructuras narrativas. Estilo musical y estilo fílmico. Correspondencias entre elementos de la música y problemas de representación dentro del film de ficción. Retórica de la musicalización. Funciones del supervisor musical y otros especialistas de la banda sonora.
- ❑ La narración sonora. Introducción a la práctica del sonomontaje. El sonomontaje aplicado al fuera de campo. Sonido in, off y on the air. Posición del sonido respecto de la narración y su incidencia dramática. Puntos de focalización. La mezcla del sonido: matices, concentración, planos sonoros. El montaje sonoro y el estilo. Análisis de casos para reconstruir las poéticas del montaje sonoro.

EVALUACIÓN

- 1- Se exigirá un mínimo del 75% de asistencia a las clases.
 - 2- Se deberán realizar 2 (dos) trabajos prácticos y dos exámenes parciales, uno de ellos de carácter domiciliario.
 - 2.1- Los estudiantes que hayan obtenido calificación no inferior a 4 (cuatro) en los TP y parciales, tendrán aprobado el curso con la calificación que surja de dicho promedio.
 - 2.2- Los estudiantes cuyo promedio en las calificaciones de los TP y parciales sea inferior a 4 (cuatro), reprobarán el curso.
 - 2.4- Quienes reprobaren uno o los exámenes parciales tendrán una opción de recuperatorio en la clase señalada en el cronograma de cursada de la materia. Quienes reprobren esta instancia recuperatoria, reprobarán el curso.
 - 2.5- El promedio definitivo del alumno será realizado considerando todas las calificaciones obtenidas en parciales, trabajos prácticos y, si correspondiere, exámenes o tp recuperatorios. Los trabajos prácticos tendrán, cada uno, dos notas: una nota individual –en función del aporte específico del alumno a dicho trabajo- y otra grupal –en función del resultado general-.
-

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA Y OBLIGATORIA

Parte teórica

- Cage, John: Escritos al oído. Capítulo: El futuro de la música (págs.159-183). Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos, Murcia, 1999.
- Costantini, Gustavo: El análisis de la música en el audiovisual en La fábrica audiovisual. Marta Zátanyi, compiladora. Edición de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, U.B.A., 1999.
- 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 y el montaje de Apocalypse Now en: Audiovisión, Susana Espinosa (editora). Universidad Nacional de Lanús, 2005 (en prensa). [Una versión del artículo se encuentra publicada en www.filmsound.org]
- Chion, Michel: El sonido. Paidós, Barcelona, 1999. (Capítulos 2, 6, 8,10, 11 y 12.)
- Chion, Michel: La audiovisión. Paidós, Barcelona, 1993. (págs.11-131).
- Chion, Michel: Un Art Sonore, le Cinéma. París, Cahiers du Cinéma, 2004.
- Di Liscia, Pablo: Los espacios de la imaginación (mimeo).
- Edelstein, Oscar: apuntes de La grilla acústica (inédito).
- Quignard, Pascal: El odio a la música. Andrés Bello, Barcelona, 1998. (Capítulo Ocurre que las orejas no tienen párpados, págs. 103-132).
- Varchausky, Nicolás: Cuadro analítico de parámetros del sonido.

Parte técnica

- Amyes, Tim: Técnicas de post-producción de audio en video y film. Capítulos 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18 (completos). RTVE, Focal Press, Madrid, 1990.
- Alten, Stanley: El manual del audio en los medios de comunicación. Capítulos: 5 (71-119), 17 y apéndice y glosario (558-637). Cuadro inicial de registros.
- Digidesign: tutoriales oficiales de Pro Tools (www.digidesign.com)
- Apuntes sobre editores de audio, grabadores digitales y soportes de mezcla estéreo, Dolby digital, DTS y otros formatos actuales.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- ❑ AA.VV. : Historia General del Cine. Volumen VI La transición del mudo al sonoro. Madrid. Cátedra [Signo e imagen]. 1995.
- ❑ Adorno, T. W. y Eisler, H.: El cine y la música. Madrid. Fundamentos. 1981.
- ❑ Aiello, Rita (compiladora): Musical perceptions. Nueva York. Oxford University Press. 1994.
- ❑ Alonso García, Luis: La oscura naturaleza del cinematógrafo. Valencia, Ediciones de la mirada, 1996.
- ❑ Altman, R.: Sound theory, sound practice. Routledge. London, 1992.
- ❑ Aumont, Jacques y Marie, Michel: Análisis del film. Barcelona. Paidós.
- ❑ Brophy, Philip: 100 Modern Soundtracks. Londres, British Film Institute, 2004.
- ❑ Burch, Noël: Praxis del cine. Cap. Del uso estructural del sonido. Madrid. Fundamentos. 1985.
- ❑ Castarède, Marie-France: El espíritu de la ópera. Buenos Aires, Paidós, 2005.
- ❑ Chion, Michel: La musique au cinéma. París. Editions de l'etoile. 1992.
- ❑ Chion, Michel: La parole au cinéma. París. Editions de l'etoile. 1989.
- ❑ Chion, Michel: La voix au cinéma. París. Editions de l'etoile. 1987.
- ❑ Chion, Michel: Le son au cinéma. Cahiers du cinéma/ Editions de l'etoile. París, 1985.
- ❑ Colón Perales, Carlos: Introducción a la historia de la música en el cine. Sevilla. Publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla. 1993.
- ❑ Costantini, Gustavo: Confesions of a Melancholic Mind. Filmwaves, vol. 25, London, 2004.
- ❑ Costantini, Gustavo: David Lynch, Cinema Beyond Time and Space. Filmwaves, vol. 19, London, 2002.
- ❑ Costantini, Gustavo: Las nuevas fronteras de la audición/ audio digital, en Contextos Nº3, Revista de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA. ISSN 0329-241X. Páginas 22-25. Buenos Aires, diciembre de 2000.
- ❑ Costantini, Gustavo: Las tres revoluciones del registro sonoro en: Memoria del arte / memoria de los medios. Traversa, O. y Steimberg, O. (editores). Buenos Aires, Asunto Impreso, 2003
- ❑ Costantini, Gustavo: The dense clarity of the didactic counterpoint. Filmwaves, vol. 27, London, 2005.
- ❑ Costantini, Gustavo: Godard's sound of music. Filmwaves, vol. 28, London, 2005.
- ❑ Costantini, Gustavo: Beyond the point of view. Filmwaves, vol. 29, London, 2005.
- ❑ Costantini, Gustavo: Leitmotif revisited en The School of Sound, Larry Sider (editor). Textos del Cuarto encuentro internacional de The School of Sound, Glasgow, 4 al 7 de abril de 2001. Este texto fue incluido posteriormente en el site www.filmsound.org.
- ❑ Costantini, Gustavo: Musical supervisions. Filmwaves, vol. 24, London, 2004.
- ❑ Costantini, Gustavo: Poderes del acúsmetro en: Lacan: la marca del leer. Slimobich, J., González, R., Grimberg, F., Reoyo, B., Alonzo, M. (coordinadores editoriales). Barcelona, Anthropos, 2002.
- ❑ Costantini, Gustavo: Satan's voice in The Exorcist. Filmwaves, vol. 18, London, 2002.
- ❑ Costantini, Gustavo: Sound Paranoia. Filmwaves, vol. 26, London, 2004.
- ❑ Costantini, Gustavo: The Future of a (dis)illusion. The Cinema of Steven Spielberg. Filmwaves, vol. 20, London, 2003.
- ❑ Costantini, Gustavo: The Geometry of Passions. On Atom Egoyan's Aesthetics. Filmwaves (quarterly sobre cinematografía subsidiada por el British Film Institute), vol. 22, London, 2003.
- ❑ Costantini, Gustavo: The Murch Touch. Filmwaves, vol. 21, London, 2003.
- ❑ Deleuze, Gilles: La imagen movimiento y La imagen tiempo. Barcelona. Paidós. 1985.
- ❑ Duffell, Daniel: Making Music With Samples. San Francisco, Backbeat, 2005.
- ❑ Eisenstein, Serguei: El sentido del cine. Buenos Aires. Siglo XXI.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Sonido II

Cátedra: Costantini

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Ciclo lectivo: 2016

Curso: Anual

- Fano, Michel: Le sons et le sens. En Cinémas de la modernité. Films, théories. Editions klincksieck. París. 1981.
- González Requena, Jesús (compilador): El análisis cinematográfico. Modelos teóricos, metodologías, ejercicios de análisis. Madrid. Editorial complutense. 1995.
- Hennion, Antoine: La pasión musical. Barcelona, Paidós, 2002.
- Karlin, Fred y Wright, Rayburn: On the Track. A Guide to Contemporary Film Scoring. [Revised second edition]. New York, Routledge, 2004.
- Lévi - Strauss, Claude : Mirar, escuchar, leer. Madrid. Ediciones Siruela. 1994.
- Lévi - Strauss, Claude: L'homme nu. Cap. Finale. París. Plon. 1971.[Edición castellana El hombre desnudo, Siglo XXI]
- Meyer, Leonard: Emotion and meaning in music. Chicago. University of Chicago Press. 1956.
- Meyer, Leonard: Explaining music. Essays and explorations. Chicago University Press. 1973.
- Meyer, Leonard: Style and music. University of Pennsylvania Press. 1989.
- Moles, Abraham: La imagen. Cap. 5 La imagen del mundo circundante, fonografía y paisajes sonoros. México. Trillas. 1991.
- Moles, Abraham: Teoría de la información y percepción estética. Madrid. Júcar. 1976.
- Pasquariello, N.: Sound of movies. Port Bridge books. San Francisco, 1996.
- Pejrolo, Andrea: Creative Sequencing Techniques For Music Production. Oxford, UK, Focal Press, 2005.
- Pinch, Trevor y Trocco, Frank: Analog Days. Cambridge, Harvard University Press, 2002.
- Pousseur, Henri : Música, semántica, sociedad. Madrid. Alianza. 1984.
- Scruton, Roger: La experiencia estética. Capítulos 3 al 8 inclusive. México. Fondo de Cultura Económica. 1987.
- Seca, Jean-Marie: Los músicos underground. Barcelona, Paidós, 2004.
- Sergi, Gianluca: The Dolby Era. Film Sound in Contemporary Hollywood. Glasgow, Manchester University Press, 2004.
- Strawson, P., F.: Individuos. Cap. 2 Sonidos. Madrid. Taurus. 1989.
- Thomas, Tony: Film Score. Burbank. Riverwood Press. 1991.
- Weis, E. y Belton, J.: Film sound, theory and practice. Columbia University press. New York, 1985.
- Zizek, Slavoj y Dólar, Mladen: Opera's Second Death. Londres, Routledge, 2002.

FILMOGRAFÍA

Ilusión audiovisual:

- Los pájaros, de Alfred Hitchcock**
- Terminator 3, de Jonathan Mostow**

Valor añadido:

- Las vacaciones de Monsieur Hùlot, de Jacques Tati**
- Persona, de Ingmar Bergman**

Introducción al diseño de sonido:

- Bailarina en la oscuridad, de Lars Von Trier**
- El exorcista, de William Friedkin**
- M, de Fritz Lang**

Sintaxis musical y sintaxis fílmica:

- Erase una vez en América, de Sergio Leone**
- Mississippi en llamas, de Alan Parker**

- Psicosis, de Alfred Hitchcock**

Síncresis

- 12 monos, de Terry Gilliam
 JFK, de Oliver Stone
 Titus, de Julie Taymor

Efecto empático y anempático/ Disonancia audiovisual/ Contrapunto didáctico:

- 2001, odisea del espacio, de Stanley Kubrick**
 Corazón salvaje, de David Lynch
 De paseo a la muerte, de Joel Coen
 Doctor insólito, de Stanley Kubrick
 El toro salvaje, de Martin Scorsese
 Gatica, el mono, de Leonardo Favio
 La deuda interna, de Miguel Pereyra
 La naranja mecánica, de Stanley Kubrick
 Padre padrone, de los Hermanos Taviani
 Rojo profundo, de Dario Argento

Tratamiento del espacio sonoro/ Ubicación de los sonidos en el espacio audiovisual:

- 12 monos, de Terry Gilliam
 2001, odisea del espacio, de Stanley Kubrick
 Amada inmortal, de Bernard Rose
 Amadeus, de Milos Forman
 Bowling for Columbine, de Michael Moore
 Bram Stoker's Dracula, de Francis Ford Coppola
 Carretera perdida, de David Lynch
 Desde el infierno, de los Hermanos Hughes
 El gran Lebowski, de Joel Coen
 El embajador del miedo, de Jonathan Demme
 El pianista, de Roman Polanski
 El sacrificio, de Andrei Tarkovski
 Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de Michel Gondry
 Halloween, de John Carpenter
 Hannibal, de Ridley Scott
 India song, de Marguerite Duras
 JFK, de Oliver Stone
 La mujer del cuadro, de Fritz Lang
 Mulholland dr., de David Lynch
 Pelotón, de Oliver Stone
 Providence, de Alain Resnais
 Rescatando al soldado Ryan, de Steven Spielberg
 SoS, verano infernal, de Spike Lee
 Terciopelo azul, de David Lynch
 The Blair witch project, de Eduardo Myrick
 Un milagro para Lorenzo, de George Miller

Posición y tratamiento sonoro del narrador

- El ocaso de una vida, de Billy Wilder**
 Buenos muchachos, de Martin Scorsese
 De repente el último verano, de Joseph Mankiewicz
 Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de Michel Gondry

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Sonido II

Cátedra: Costantini

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Ciclo lectivo: 2016

Curso: Anual

- Where the truth lies, de Atom Egoyan**
- Saraband, de Ingmar Bergman**
- Alta fidelidad, de Stephen Frears**
- Henry V, de Kenneth Branagh
- Richard III, de Richard Loncraine

Leitmotiv / Idea recurrente

- Atrápame si puedes, de Steven Spielberg**
- Corazón satánico, de Alan Parker**
- El mensajero del amor, de Joseph Losey**
- El regreso del Jedi, de Richard Marquand
- Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg
- Ensayo de un crimen, de Luis Buñuel
- Laura, de Otto Preminger**
- Vertigo, de Alfred Hitchcock

Influencia de las vanguardias, la música contemporánea y el diseño sonoro actual

- Alejandro Nevsky, de Serguei Eisenstein.
- Carmen, pasión y muerte, de Jean-Luc Godard
- Crash, de David Cronenberg
- El planeta desconocido, de Fred Wilcox
- El vientre del arquitecto, de Peter Greenaway
- Nouvelle vague, de Jean-Luc Godard**

Los oficios del sonido

- Asesinos por naturaleza, de Oliver Stone
- Atrápame si puedes, de Steven Spielberg**
- Capitán de mar y guerra, de Peter Weir**
- El amor cuesta caro, de Joel Coen
- El silencio de los inocentes, de Jonathan Demme
- El talentoso Sr. Ripley, de Anthony Minghella**
- Hannibal, de Ridley Scott
- Perdidos en Tokyo, de Sofia Coppola**
- Sentencia previa, de Steven Spielberg**

Flashback/ flashforward sonoros

- Henry, retrato de un asesino, de John McNaughton**
- El talentoso Sr. Ripley, de Anthony Minghella**

Nota: las películas destacadas recibirán un tratamiento más detenido, por lo que se recomienda verlas con anticipación a las clases en que serán tratadas. El resto podrá ser analizado o simplemente mencionado, en función del tiempo disponible y respuesta de la clase. Esta lista podrá incorporar más títulos en función de la disponibilidad.

CUERPO DOCENTE

Profesor titular: Gustavo Costantini
Profesora adjunta: Eleonora Rapan
Ayudante: Natalia Sandoval

TRABAJOS PRÁCTICOS

Trabajo práctico I (varias fases)

Diversas prácticas de edición de sonido, evaluación de tomas, corrección de errores, asignación de efectos por insert y envío. Presentación en DVD de datos.

Carácter: individual.

Trabajo práctico II

Se deberá resonanzar una secuencia propuesta por la cátedra con el objeto de replantear desde el sonido la percepción de los espacios, los elementos presentes en campo y fuera de campo.

Fase 1:

Selección y edición de los sonidos. Empate de las diversas señales. Regrabación de los sonidos que así lo requiriesen. Uso de ecualizadores, filtros, editores de audio. Corte y pegado de los sonidos.

Fase 2:

Armado de la banda sonora y sincronización de la misma con la imagen. Mezcla y definición de los niveles. Aplicación de los últimos procesamientos y mejoramientos de la señal.

Formato de presentación: DVD. Informe escrito con la descripción pormenorizada de los sonidos empleados y de los procesamientos de edición y mezcla necesarios para la concreción.

FIRMA DEL TITULAR O ADJUNTO A CARGO