

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO

CARRERA DISEÑO IMAGEN Y SONIDO

ASIGNATURA SONIDO II
CATEDRA IAPICHINO
AÑO ACADÉMICO

CURSO ANUAL

TITULAR DE LA CATEDRA RICARDO IAPICHINO

PROFESORA ADJUNTA SUSANA INÉS DIAZ

AYUDANTE DE 2ª RICARDO DIAZ IACOPONI

AYUDANTES AD-HONOREM

ALEJANDRO ZACHARIAS
NELSON NUÑEZ
BEGOÑA CORTAZAR
MARTIN CLAVIJO
ARIEL KLEIN
ARIANA CHARRUA

Propuesta de la cátedra

La materia de Sonido II, integra como materia electiva el plan de estudios de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Es correlativa de la asignatura Sonido I y, por lo tanto, parte de los conocimientos allí impartidos para profundizar los aspectos que hacen al diseño de sonido en relación a la imagen.

En Sonido II nos proponemos transmitir consideraciones sobre el arte, las herramientas de la técnica, y el aporte conceptual de los grandes filósofos y teóricos acerca del sonido, la voz y la música. El producto audiovisual se mantiene en un delicado borde entre arte y técnica. Ambos son del orden del hacer, partiendo del pensamiento, tal vez la técnica sea el medio, y el arte lo logrado si las circunstancias son propicias.

Sonido II se propone dar continuidad y unidad en la formación de los alumnos, acerca de los conocimientos necesarios a la hora de elaborar un producto audiovisual. Incorporando lo ya visto, entraremos en área de la postproducción de sonido, tanto en la técnica, como en la búsqueda de sentido.

La materia plantea, pensar el sonido para una correcta realización. Saber administrar los elementos, y buscar un procedimiento posible en relación a los usos de las distintas herramientas para su correcta aplicación. Sonido II, esta concebida para recorrer dimensiones diferentes y complementarias del fenómeno sonoro, transmitir conceptos teóricos y procedimientos de la técnica que ayuden a poder decidir, el como, de que manera, porque, o cual sonido vamos a utilizar.

La propuesta es proporcionar elementos, conocer y operar los editores de sonido, administrando el caudal de información sonora de manera correcta, que los alumnos tengan un modelo mas elaborado del sonido que pretendemos conseguir para la realización audiovisual.

Proponemos dejar sentado un criterio de elección musical por parte de los alumnos, obteniendo un conocimiento mas amplio de los elementos del discurso musical al servicio de una banda sonora. En el terreno del arte, haremos un seguimiento de los estilos universales de la historia de la música y de los compositores de música con fines cinematográficos.

En lo que hacer al área académica, revisaremos autores, diseñadores, pensadores, filósofos, que han escrito acerca del tema sonido, en temas como la voz, en áreas como la causalidad o la representación sonora.

La materia se ocupará de la manera de emplear el sonido en relación a la imagen, investigaremos mediante la audición y la visualización, la articulación del sonido con la imagen, con el propósito de lograr efectividad y riqueza en la elaboración de los trabajos.

OBJETIVO

Sonido II se propone aportar conocimientos para que el alumno pueda diseñar un trabajo audiovisual, pensando el sonido, desde la toma de registro en directo, a la postproducción de sonido, dando muestras de lo planteado durante las clases teóricas y los ejercicios prácticos, en temas como la búsqueda de la espacialidad, la intensidad, el movimiento, ambientar espacios sonoramente, realizar un correcto tratamiento de los registros, los timbres e intensidades.

La materia propone como objetivo, que los alumnos hagan sus prácticas de formación técnica, y para ello recibirán una amplia información en los conceptos físicos y electrónicos, el uso de un editor de sonido, aplicaciones de procesadores, y efectos sonoros.

Pretendemos que los alumnos sepan pensar el sonido y las ideas que intentan transmitir sonoramente, sumarle un planteamiento alrededor de la causalidad, la carga de sentido, que puedan hacer una propuesta sonora con un criterio dramático a conseguir, a desarrollar, en función del relato audiovisual.

Para ello nos ocuparemos de la música con la finalidad de que el alumno reconozca los géneros y los estilos, la propuesta consiste en aplicar los géneros musicales al servicio del relato visual.

Vamos a trabajar con el objetivo final de poder lograr mediante los prácticos la presentación de todos los elementos sonoros que puedan constituir una Banda sonora.

Los alumnos serán guiados en la confección de un guión sonoro, aplicado a un cortometraje, con el objetivo de plasmarlo sonoramente utilizando herramientas de postproducción en la confección de una Banda sonora.

Es interés de la cátedra brindar los elementos y una metodología para que los alumnos puedan realizar la banda de sonido de sus trabajos audiovisuales.

acompañándolos en ejercicios prácticos originales de esta cursada y también como punto de apoyo, en la cursada de otras materias de la Carrera, en las bandas de sonido y musicales de los cortometrajes propuestos o realizados como prácticos finales de las materias de Diseño Audiovisual I y II.

CONTENIDOS

Esta materia desarrollará contenidos, tanto teóricos en relación a la tecnología y su técnica, como a lo artístico y al pensamiento acerca del sonido.

Realizaremos clases de audición sonora y musical, elaborando la escucha, con apreciaciones en relación al sonido, a la voz, a la música, recorriendo mediante el sonido la memoria cultural, su representación dentro del pensamiento y costumbres del hombre, a través del tiempo pasado y en la actualidad.

Dictaremos un curso de apoyo en el manejo de algunos editores de sonido digital, y experimentaremos su uso, mediante distintos ejercicios.

Nos proponemos también un módulo para pensar el sonido. Con la lectura de varios teóricos y pensadores del sonido, filósofos, y analistas, investigaremos los usos audiovisuales.

Trabajaremos con filmes de todo tipo de directores y diseñadores de sonido. Seguiremos mediante el análisis la aplicación de conceptos en la imagen, y posteriormente buscaremos una metodología de implementación.

Ilustraremos cada uno de los temas teóricos dictados con imágenes de una larga lista de filmes, que analizaremos mediante la observación de la secuencia, y la totalidad del film. Analizaremos el desarrollo de las curvas de tensión dramática y el tiempo.

Mediante la escucha, la apreciación y una serie de clases teóricas, arribaremos al mundo de la Música de todos los períodos y escuelas.

Consideramos a la Opera, como el primer antecedente de manifestación audiovisual, el cine articula gran cantidad de recursos que se plasmaron en la composición de dichas obras, donde nos detendremos en su estudio y realizaremos una investigación, un trabajo práctico.

Posteriormente analizaremos la música en el cine, sus elementos, posicionamientos, usos, articulaciones dramáticas, narrativas y de tensión. Oír y conocer las etapas y épocas de la Música, es fundamental en la formación del alumno. Ineludible como contenido de esta materia, la música es el indicio estético y de sentido mas certero con que cuenta un relato audiovisual, ya que esta representa dimensiones emocionales en el imaginario de las personas, en los espectadores.

La materia trata de promover y otorgar elementos mediante la investigación, para que el alumno adquiera su propio criterio, y un método, que le servirá tanto para continuar su propia investigación y análisis futuro, como también

proporcionarle al alumno todas las herramientas posibles en pos de la realización del sonido de sus realizaciones audiovisuales.

Para ello deben saber seleccionar , la fuente, los planos sonoros, el timbre, matices, movimiento, y encausar la labor técnica al servicio de la carga de sentido, que propone la presencia de uno u otro determinado sonido.

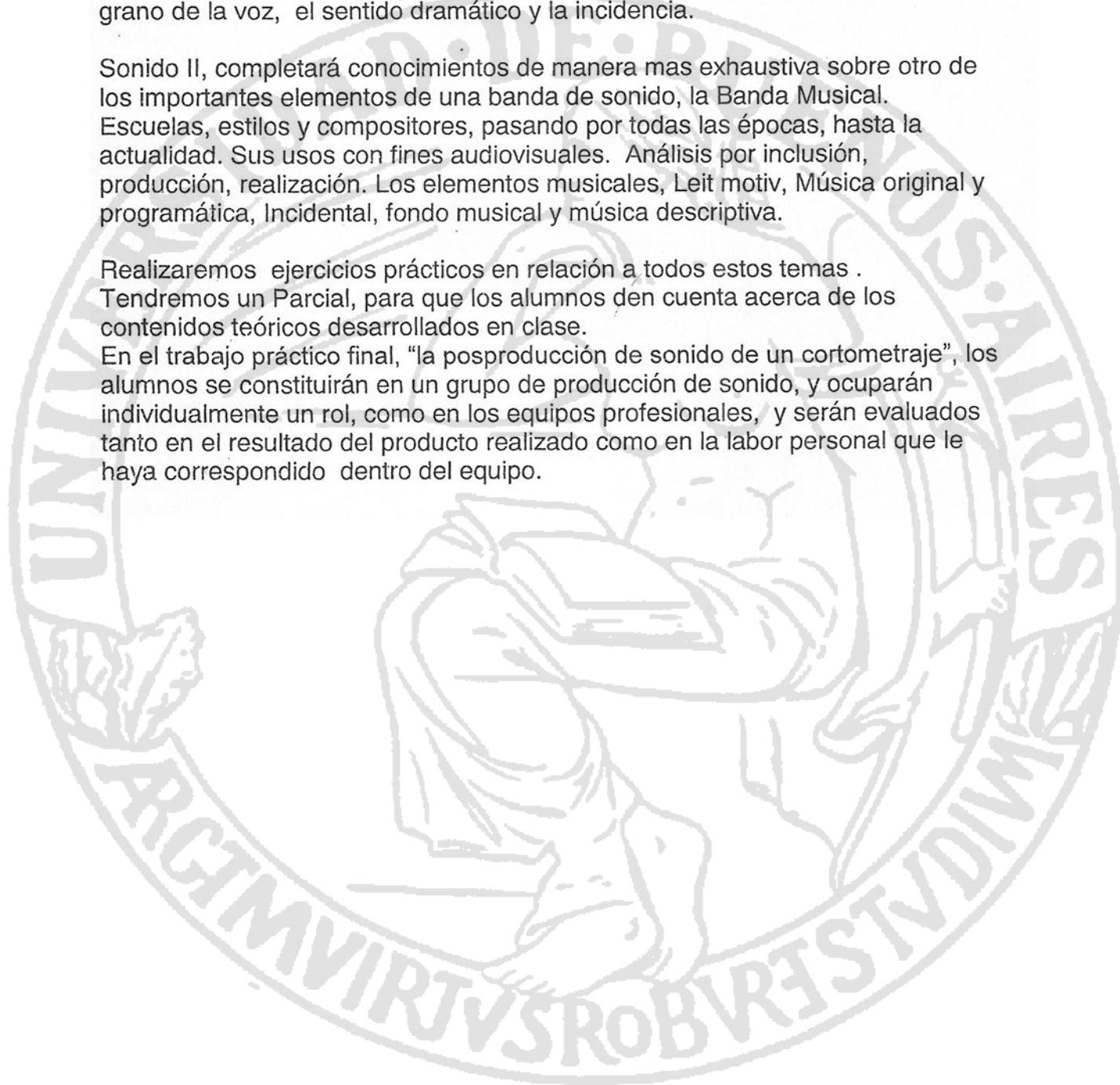
Nos ocuparemos de investigar , la VOZ, la toma de registro y el doblaje, en relación al IN, o al OFF en sus diferentes y variadas aplicaciones, la fuente, el grano de la voz, el sentido dramático y la incidencia.

Sonido II, completará conocimientos de manera mas exhaustiva sobre otro de los importantes elementos de una banda de sonido, la Banda Musical. Escuelas, estilos y compositores, pasando por todas las épocas, hasta la actualidad. Sus usos con fines audiovisuales. Análisis por inclusión, producción, realización. Los elementos musicales, Leit motiv, Música original y programática, Incidental, fondo musical y música descriptiva.

Realizaremos ejercicios prácticos en relación a todos estos temas .

Tendremos un Parcial, para que los alumnos den cuenta acerca de los contenidos teóricos desarrollados en clase.

En el trabajo práctico final, "la posproducción de sonido de un cortometraje", los alumnos se constituirán en un grupo de producción de sonido, y ocuparán individualmente un rol, como en los equipos profesionales, y serán evaluados tanto en el resultado del producto realizado como en la labor personal que le haya correspondido dentro del equipo.

Unidad temática 1.

Presentación del módulo Pensar el sonido. Fundamentación del estudio de distintos autores que han reflexionado sobre las distintas áreas del sonido. Por qué es necesario pensar el sonido. El cine y su relación con la filosofía. El cine como tránsito de una idea.

Unidad temática 2.

Las áreas del sonido: voz, música y ruidos. El verbo inventado por Michel Chion: audiover. Consecuencias de la aplicación de este neologismo. Voz en off, in, acusmática. Ser acusmático y voz acusmática no son lo mismo. Ejemplos. Ejercicio.

Unidad temática 3

La soldadura audiovisual. El valor añadido por la voz, el texto, la música y los sonidos. Sonidos empáticos y anempáticos. Ejemplos.

Unidad temática 4

Ondas sonoras. Frecuencia y Tono. Amplitud y volumen. Frecuencia y volumen. Enmascaramiento. Velocidad, longitud de onda. Fase acústica. Timbre. Envoltura de sonido.

Unidad temática 5

Procesadores de señal, equalizadores. Filtros. Reverberación. Delay. Tono.

Compresores. Limitadores. Expansores. Mezcla.

Unidad temática 6

El concepto de estirar el sonido de Walter Murch y su relación con la ambigüedad que emplea Roland Barthes para definir la obra de arte. Texto de placer – texto de goce.

Unidad temática 7

La voz en un recorrido por la filosofía. La finalidad de la voz en la tradición lingüística. La voz como presencia, conciencia. La voz del Otro. La voz siniestra. La voz que parasita la significación, la que no significa. La voz como emoción estética. La voz interior. La voz y el imperativo categórico.

Unidad temática 8

Elementos del discurso sonoro: definiciones. Sonorización diegética y de posproducción. La acción narrativa y dramática, tensión, lectura de la secuencia.

El análisis de la secuencia sonora, los elementos que la componen. La escucha sonora a ciegas, trabajo grupal en clase

Unidad temática 9

La audición y clasificación de géneros musicales, preclásico, clásico, música instrumental. Género romántico.

La audición del género impresionista y del género expresionista, contemporáneo. Pop, Jazz, Tango.

Trabajo práctico por comisiones de ópera romántica seria y ópera italiana, análisis. Condiciones y pautas en la página de la materia

Unidad temática 10

Sonido in , off, fuera de campo. Voz in, out. Voz en off. Fuente sonora, ubicación, diegesis, extradiegesis, intradiegesis, acusmática.

Ejercicio práctico acerca de los sonidos exteriores, interiores. La voz. Intensidad, especialidad, movimiento, carga dramática.

Análisis y ejemplos de sincronía en film, causalidad, forma.

Unidad temática 11

Elementos del discurso musical, definiciones, leit motiv, inclusiones, fondo musical, serículos, tema preponderante.

Visualización con ejemplos en dvd de filmografía, inclusiones y leit motiv.

Unidad temática 12

Contraste y similitud, simultaneidad.

Eficacia de la aplicación de los generos musicales en acciones dramaticas, narrativas y de tension.

El sonido como generador de momentos dramaticos o narrativos. Tiempo ficcional, particular, psicológico

Visualización en dvd de estas relaciones analíticas de las intervenciones sonoras y musicales.

Práctico final recepción y elección de cortos a re-sonorizar

Unidad temática 13

Análisis de un film, proyección de un largometraje, en clase. Aplicación de todos conceptos adquiridos durante la cursada.

Presentación del guión sonoro, aplicación.

Realización de un guión sonoro.

Instancias de evaluación:

- Parcial individual
- Trabajos prácticos grupales
- Trabajo práctico final grupal.

Trabajo Práctico Final:

La realización del sonido de un cortometraje.

Realización de una banda sonora, su guión. Trabajo en comisión con asistencia y seguimiento del equipo de la cátedra.

La cátedra propone que el trabajo práctico final, sea la “resonancia de un corto”. Con esto se busca utilizar los conocimientos adquiridos por los alumnos en la cursada con el objetivo de lograr mayor integridad, continuidad, y profesionalidad.

Michel Chion: La audiovisión.

Michel Chion: El sonido.

Alain Badiou: El cine como experiencia filosófica. Pensar el cine 1.

Roland Barthes: El ser y el placer

Jacques Lacan: Seminario de la angustia. Clase xxx. Seminario 11.

Walter Murch: Estirando el sonido...

Slavov Zizek: A perverse guide to cinema

Frederic Nietzsche: El origen de la tragedia.

Mladen Dolar: Una voz y nada más.

Russell Lack: La música en el Cine.

Padrol: Pentagrama de película.

Jesús García Jiménez: Narrativa Audiovisual.

[www. iapichino.com.ar](http://www.iapichino.com.ar) (apuntes de la cátedra)

Equipo docente:

Profesor titular: Ricardo Iapichino

Profesora adjunta: Susana Díaz

Jefe de trabajos prácticos: Ricardo Diaz Iacoponi

Ayudantes Ad-honorem de trabajos prácticos:

Alejandro Zacharías

Nelson Nuñez

Asistentes auxiliares ad-honorem de trabajos prácticos.

Begoña Cortazar

Martín Clavijo

Ariel Klein

