

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

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2010

Curso: Cuatrimestral

- **Propuesta de la Cátedra:**

Si consideramos que una producción audiovisual requiere no sólo de recursos técnicos sino también posibilidades de explorar el campo artístico para lograr transmitir una idea o mensaje, y si a esto le agregamos que un lenguaje audiovisual es un arte polisémico del cual se vale de muchas disciplinas para concretizar un mensaje, entonces se torna evidente que el manejo de variables y selecciones formales a la hora de estetizar un relato es de suma complejidad.

Dentro de este camino, el sonido muchas veces ha quedado relegado a la mera función de "reforzar" a la imagen, cumpliendo un rol tan sólo descriptivo y, como consecuencia, sugiriendo su importancia tan solo en momentos del registro en el rodaje. Hoy en día, los mismos realizadores dejan en manos libres el desarrollo de la banda sonora de sus proyectos a aquellos profesionales encargados del área, no percatándose muchas veces de un resultado chato, pobre y en ocasiones contradictorio con la estética visual que tanto tiempo le han dedicado.

La importancia de aprender a manejar herramientas de sonido para luego contextualizarlas en un diseño de bandas sonoras es de vital importancia para lograr un sentido de unidad dentro de la obra y poder formar así un realizador audiovisual con capacidades integrales.

De este modo, la inclusión de la materia Elaboración de Bandas Sonoras dentro de la carrera de Imagen y Sonido está por demás justificada. En primer lugar, porque el alumno necesitará conocer los principios generales y sintácticos del sonido y de la música para orientar la construcción de la banda sonora y su integración con otros lenguajes. Y en segundo lugar, porque el alumno podrá perfilar una verdadera salida laboral a su carrera haciéndolo competente no sólo si llegara a dedicarse al sonido, sino también como experiencia indispensable a la hora de tomar elecciones como productor o director, o simplemente como un conocedor del área a la hora de trabajar en conjunto con las personas que encaran el registro y la posproducción de sonido.

- **Objetivos:**

Capacitar al alumno en el trabajo expresivo, narrativo y estructural del sonido dentro de la elaboración de la banda sonora.

Familiarizar al alumno con las herramientas de edición sus posibles funciones en la postproducción de sonido.

Estimular la mirada crítica y profesional del hecho sonoro ligado al proyecto audiovisual.

Propiciar en los alumnos el desarrollo de mecanismos constructivos que permitan cubrir las necesidades en los tiempos que se establecen en la industria.

- **Metas:**

Lograr que el alumno se forme en la realización audiovisual tomando conciencia del lugar que ocupa el sonido en el mismo, y de las posibilidades que este brinda para la comunicación del mensaje.

Fomentar en el alumno la capacidad de análisis, tanto técnico como creativo, del sonido en el audiovisual e inducirlo a tomar contacto con este medio expresivo desde el guión.

Impulsar a que el alumno realice las bandas de su proyecto audiovisual, con herramientas de fácil acceso.

• **Contenidos**

Unidad Temática I

A) Discriminación de la información acústica.

Objetivos: dar a conocer la información de la que el sonido es portador y el área de la comunicación a la cual pertenece.

Discriminación entre cualidades evocativas y cualidades acústicas.

Cualidades acústicas, psicoacústicas y acústicas (sobre la base del "Tratado de los Objetos Musicales" de P. Schaeffer).

B) Niveles de semántica

Objetivos: efectuar un análisis de los diferentes niveles de semántica de los mensajes acústicos, basado en conceptos de Henri Pousseur (Música, semántica y sociedad) y analizar el campo que parte de los "fenómenos azar" hasta llegar al arte musical.

Discriminación entre mensajes intencionales y no intencionales.

Niveles de compromiso en cuanto a la comunicación en función del compromiso con los sistemas (información y comunicación)

Niveles de semántica: ambientación, sonomontaje, música y arte musical.

Unidad Temática II

A) Guía para el análisis sintáctico de una obra musical.

Objetivos: se procurará comunicar un método de análisis fenomenológico a partir de cuatro áreas: material, organización, texturas, formas, con sus variables perceptivas y su caracterización histórica (variables socioculturales).

- Análisis de los componentes materiales de una obra.
- Análisis de los sistemas de organización temporal.
- Problemas formales: yuxtaposición y superposición de las estructuras sintácticas.

B) Aplicación de los elementos de análisis y de caracterología musical.

Objetivos: completar la información para poder efectuar una reducción fenoménica del discurso musical y verificar así su aplicación en diferentes tipos de música (épocas y culturas) en función de la información extraestructural.

Unidad Temática III

A) La música como un referente

Objetivos: especificar los referentes que la música puede asumir en función de una secuencia argumental, en particular aquellos aspectos más importantes en términos de sintaxis (cualidades estructurales)

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

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2010

Curso: Cuatrimestral

- Referentes estructurales
- Referentes expresivos y comunicativos, individuales y sociales

B) Relación de la música con las artes audiovisuales.

Objetivos: establecer una relación entre la música y las artes audiovisuales partiendo de dos funciones: la función estructural, donde la música forma parte de la sintaxis, sustituyendo a la imagen, al argumento y al movimiento, etc., la función expresiva, donde el discurso sonoro es paralelo al visual o argumental y establece diferentes relaciones con la banda visual.

- Análisis de los aspectos formales.
- Análisis de los aspectos estructurales.

Unidad Temática IV

A) Idea de espacio-tiempo sonoro

Objetivos: Dar a los alumnos los conceptos y las herramientas para resolver los problemas del montaje musical, sonoro, verbal, propios de la banda sonora, así como las nociones de unidad y continuidad estructural de la misma con fines formales, narrativos y expresivos, y su correspondiente concepción espacio-temporal.

El tiempo sonoro:

- El tiempo lineal coherente
- Retardos y anticipaciones temporales
- El silencio

El espacio sonoro:

- El punto de escucha
- El plano sonoro
- La perspectiva sonora

Funciones estructurales y expresivas de la banda sonora:

- Direccionalidad
- Incrementación
- Dinámica
- Desplazamientos

La percepción de las formas sonoras:

- Continuidad
- Factores de separación
- Factores de enlace

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

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2010

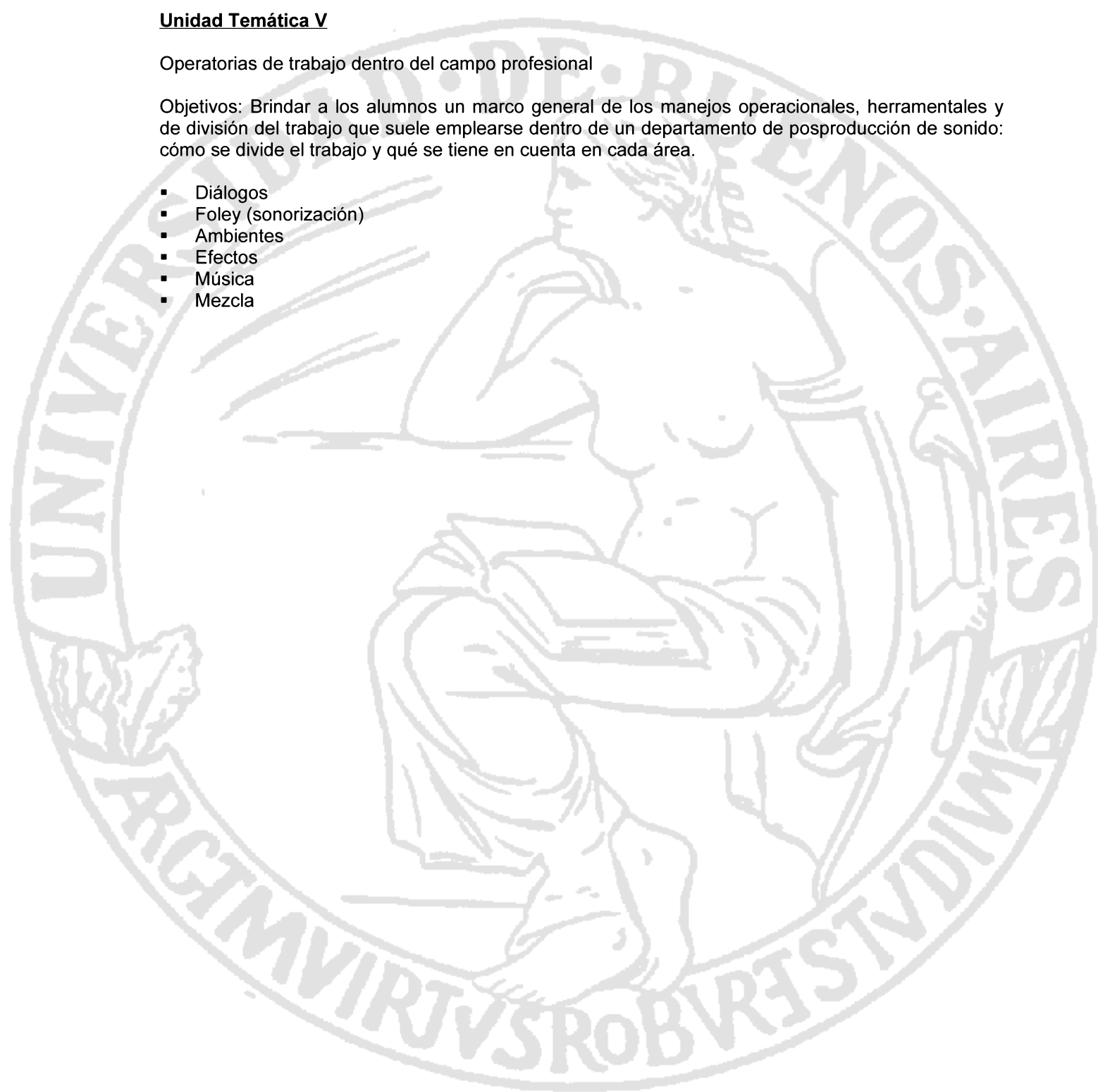
Curso: Cuatrimestral

Unidad Temática V

Operatorias de trabajo dentro del campo profesional

Objetivos: Brindar a los alumnos un marco general de los manejos operacionales, herramientas y de división del trabajo que suele emplearse dentro de un departamento de posproducción de sonido: cómo se divide el trabajo y qué se tiene en cuenta en cada área.

- Diálogos
- Foley (sonorización)
- Ambientes
- Efectos
- Música
- Mezcla

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras
Cátedra: Fushimi
Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2010
Curso: Cuatrimestral

• **BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA**

• CARMELO SAITTA – *El Diseño de la Banda Sonora en los Lenguajes Audiovisuales* – Saitta Publicaciones Musicales 2002.

• **BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA**

- DAVID BORDWELL y KRISTIN THOMPSON – *El Arte Cinematográfico, Una Introducción* – Editorial Paidós 1995.
- FEDERICO MIYARA – *Acústica y Sistemas de Sonido* – UNR Editora 2006.
- JEAN MITRY – *Estética y Psicología del Cine (dos tomos)* – Siglo XXI de España Editores S.A. 1978.
- MICHEL CHION – *La Audiovisión* – Editorial Paidós 1993.
- PIERRE SCHAEFFER – *Tratado de los Objetos Musicales* – Alianza Editorial 1988.
- SILVIA GLOCER – *Apreciación Musical I y II* – Gráfica Ricardo 1999.
- TOMLINSON HOLMAN – *Sound for Film and Television* – Focal Press 2001

• **FILMOGRAFIA RECOMENDADA**

- “*Amarcord*” – Federico Fellini - 1973
- “*Asesinos por naturaleza*” – Oliver Stone – 1994
- “*A la hora señalada*” – Fred Zinnemann – 1952
- “*All that Jazz*” – Bob Fosse – 1979
- “*Bleu*” - Krzysztof Kieslowski - 1993
- “*Delicatessen*” – Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet – 1991
- “*El Acorazado Potemkin*” – Sergei M. Eisenstein – 1925
- “*El Ansia*” – Tony Scott - 1983
- “*El Padrino III*” – Francis Ford Coppola – 1990
- “*Erase una vez en el Oeste*” – Sergio Leone – 1968
- “*Filadelfia*” – Jonathan Demme – 1993
- “*La conversación*” – Francis Ford Coppola - 1974
- “*La doble vida de Verónica*” – Krzysztof Kieslowski – 1991
- “*La lección de piano*” – Jane Campion - 1993
- “*Los Intocables*” – Brian De Palma – 1987
- “*Micocosmos*” – Clude Nuridsany y Marie Pérennou – 1996
- “*Nostalgia*” – Andrei Tarkovsky – 1983
- “*Persona*” – Ingmar Bergman – 1966
- “*Tiro de Gracia*” – Phil Joanou – 1990

• **Pautas de evaluación:**

Al final de la cursada se realizará un examen final con posibilidad de recuperatorio.

Durante el ciclo lectivo, los alumnos deberán confeccionar el diseño íntegro de una banda sonora para un fragmento visual dado. Este trabajo estará dividido en 5 instancias de entrega con distintos objetivos a cumplir y siguiendo una lógica operativa similar a la cadena que se contempla en un estudio de postproducción profesional. Durante cada fecha, los objetivos a cumplir serán:

Primera y Segunda Entrega:

Grupo 1: Nivelación, Ecuación y Restauración de los Diálogos. Diseño de Ambientes.

Grupo 2: Diseño de Efectos.

Tercera y Cuarta Entrega:

Grupo 1: Sonorización íntegra del fragmento (comúnmente llamado trabajo de Foley). Premezcla de los Diálogos, Ambientes y Foley.

Grupo 2: Musicalización teniendo en cuenta los criterios de enlace vistos en clases y respetando la estructura narrativa de dicho fragmento. Premezcla de la Música y los Efectos.

Quinta y Sexta Entrega:

Mezcla de las bandas entre sí.

En dichos trabajos se podrá verificar:

- La capacidad para resolver los problemas planteados.
- La comprensión de los conocimientos.
- La flexibilidad en la aceptación de la crítica para modificar el punto de vista.
- Evolución del trabajo en las distintas etapas de entrega.

Características que debe presentar el alumno para ser considerado óptimo:

- Capacidad para comprender los problemas que la materia plantea.
- Juicio crítico sobre su especificidad.
- Capacidad de expresión.
- Capacidad de trabajo.
- Dominio del "oficio"
- Responsabilidad.

• **Reglamento de Cátedra**

La asignatura se considerará aprobada si el estudiante reúne las siguientes condiciones:

1. 85% de asistencia a clases.
2. Haber aprobado el trabajo práctico.
3. Aprobar un examen final, sobre temas tratados en clase. En caso de ser reprobado o hallarse ausente, el alumno tendrá opción a un recuperatorio, cuyo temario será el del programa general.

Nota: Es de condición indispensable que el alumno apruebe la totalidad de los trabajos prácticos para tener acceso al examen final. Tanto la fecha de presentación de los trabajos prácticos, como la fecha del examen final y el recuperatorio, serán fijadas al inicio del periodo lectivo.

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

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2010

Curso: Cuatrimestral

- Listado de docentes

Titular: Lucas Fushimi

Jefe de Trabajos Prácticos: Gino Gelsi

Ayudante de Primera: Santiago Saitta

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

- Trabajo práctico único:

Elaboración de una banda sonora sobre un fragmento audiovisual suministrado por la cátedra.

La modalidad de trabajo será la siguiente:

Se formarán grupos de 5 personas a los cuales se les asignará ciertas áreas operativas a desarrollar dentro del fragmento audiovisual. Las áreas a trabajar serán: diálogos, foley, fx, ambientes y música.

En una primera etapa los distintos grupos tendrán que cubrir sólo dos o tres roles antes mencionados, de manera que combinándolos con el trabajo de otros grupos, se complete la construcción total de la banda sonora.

De esta forma, dado un **Fragmento A**; un grupo, llamemos **Grupo 1**, se encargará de los diálogos, ambientes y la sonorización (foley); mientras que un **Grupo 2**, trabajará los efectos y la musicalización del mismo.

En una segunda etapa, el material resultante del trabajo realizado por el **Grupo 1 y 2**, será entregado a otro grupo: **Grupo 3**, el cual no ha tenido contacto previo con el **Fragmento A**. Éste se encargará de realizar la mezcla final, reparando, de ser necesario, los defectos u errores que no han podido solucionarse en la primera etapa.

- Cronograma de Entregas:

Primera Entrega - 16/04

G1 = Fragmento A: dia + amb

G2 = Fragmento A: fx

G3 = Fragmento B: dia + amb

G4 = Fragmento B: fx

G5 = Fragmento C: dia + amb

G6 = Fragmento C: fx

Segunda Entrega - 30/04

G1 = Fragmento A: dia + amb

G2 = Fragmento A: fx

G3 = Fragmento B: dia + amb

G4 = Fragmento B: fx

G5 = Fragmento C: dia + amb

G6 = Fragmento C: fx

Tercera Entrega - 14/05

G1 = Fragmento A: foley

G2 = Fragmento A: música

G3 = Fragmento B: foley

G4 = Fragmento B: música

G5 = Fragmento C: foley

G6 = Fragmento C: música

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2010

Curso: Cuatrimestral

Cuarta Entrega - 28/05

La cuarta entrega es la entrega final del fragmento trabajado hasta el momento. El alumno deberá aprobar la instancia para acceder al exámen final.

G1 = Fragmento A: foley

G2 = Fragmento A: música

G3 = Fragmento B: foley

G4 = Fragmento B: música

G5 = Fragmento C: foley

G6 = Fragmento C: música

Quinta Entrega - 11/06 (MEZCLA 1)

G1 y G2 = Fragmento B (hecho por G3 + G4)

G3 y G4 = Fragmento C (hecho por G5 + G6)

G5 y G6 = Fragmento A (hecho por G1 + G2)

Sexta Entrega - 25/06 (MEZCLA 2)

G1 y G2 = Fragmento B (hecho por G3 + G4)

G3 y G4 = Fragmento C (hecho por G5 + G6)

G5 y G6 = Fragmento A (hecho por G1 + G2)

• **Requisitos Obligatorios de Entrega:**

- Trabajo de carácter grupal.
- Formato de entrega: 2 discos; 1 DVD de video + 1 DVD de datos que contenga el proyecto de Vegas (.veg) junto con todo el material utilizado en dicha sesión. El video deberá estar al comienzo del proyecto, iniciando TC en 00:00:00.00.
- Calidad de audio: 48khz, 16 bit, estéreo.
- El video deberá ser el mismo que fue entregado por la cátedra (Quicktime, Sorenson 3, 720 x 576 pixels o 360 x 288 pixels, 25 fps).
- Se podrá hacer uso tanto de material registrado como librerías de calidad profesional.
- Especificar en la caja y en el disco: asignatura, cátedra, año, número de grupo, número o fecha de entrega (detallando las áreas realizadas), nombre del fragmento y apellido y nombre de todos los integrantes en orden alfabético.

El alumno es responsable por la compatibilidad entre sistemas de reproducción del disco confeccionado. Material que no pueda cargarse en la computadora no será corregido. Se acepta de manera opcional, una segunda copia de seguridad de la entrega (backup).