

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: 2017

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), equalización. 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 reprobaran 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 N°3, 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.
- ❑ Fano, Michel: Le sons et le sens. En Cinémas de la modernité. Films, théories. Editions klincksieck. París. 1981.

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

Asignatura: Sonido II

Cátedra: Costantini

Ciclo lectivo: 2017

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Curso: Anual

- 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
- 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

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: 2017

Curso: Anual

- 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: Germán Marino

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