

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **LISTADO DE DOCENTES:**

Titular: Lucas Fushimi

JTP: Gino Gelsi

Ayudante: Santiago Saitta

• **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 postproducción 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.

Asignatura: **Elaboración de Bandas Sonoras**

Cátedra: **Fushimi**

Promoción: **Directa**

Carga horaria: **60hs.**

Año Académico: **2018**

Curso: **Cuatrimstral**

- 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.

B) Niveles de semántica:

Objetivos: efectuar un análisis de los diferentes niveles de semántica de los mensajes acústicos. Análisis de campo que parte de los fenómenos azarosos hasta llegar a la música.

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 sonora, sonomontaje y música.

Unidad Temática II

A) El Ritmo. Definiciones. Ritmos elementales y campos rítmicos. Operaciones Rítmicas.

B) 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 y 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.

La percepción de las formas sonoras: Continuidad, Factores de separación, Factores de enlace. Los enlaces musicales: Yuxtaposición, Imbricación, Separación por Silencio, Interpolación y Transformación.

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)

- 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.

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

Unidad Temática IV

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 espacio sonoro:

- El espacio externo, interno y virtual.
- Los sonidos IN, OFF y fuera de campo. La Acusmática.
- El punto de escucha. El plano sonoro. La perspectiva sonora.
- La imagen espacial: el eje vertical, horizontal y de profundidad.

El tiempo sonoro:

- El tiempo cronométrico, psicológico y virtual.
- Retardos y anticipaciones temporales

Funciones estructurales y expresivas de la banda sonora:

- Direccionalidad
- Incrementación
- Dinámica
- Desplazamientos

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 postproducción de sonido. Cómo se divide el trabajo y qué se tiene en cuenta en cada área.

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

• **METODOLOGÍA (Régimen de cursada)**

- Clases expositivas participativas
- Metodología individual y grupal
- Trabajo colaborativo

• **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.

• **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS**

- Capacidad del grupo en resolver los problemas planteados.
- Comprensión de los conocimientos y calidad de los contenidos.
- Calidad discursiva (oral y escrita -ortografía y gramática).
- Flexibilidad en la aceptación de la crítica para modificar el punto de vista.
- Evolución del trabajo en sus distintas etapas de entrega.
- Capacidad de expresión.
- Capacidad de trabajo.
- Responsabilidad y compromiso en cada etapa de entrega y corrección.

• **CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN FINAL**

- Puntualidad.
- Evidente dominio de los contenidos de la asignatura y su correspondiente bibliografía.
- Calidad del discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la Carrera.

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **TRABAJO PRACTICO:**

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 2 etapas. Durante la primera etapa el grupo tendrá 3 instancias de entrega con distintas áreas a cumplir y siguiendo una lógica operativa similar a la cadena que se contempla en un estudio de postproducción profesional.

Los objetivos a cumplir serán:

Primera, Segunda y Tercer Entrega:

Grupo 1: Diálogos o Doblajes + Ambientes

Grupo 2: Foley

Grupo 3: Fx y Musicalización

Todas las áreas deberán estar hechas en su totalidad, propuesta completa, no parcial.

Cada entrega estará acompañada de un breve escrito, llamado MEMORIA, en donde deberán volcar la experiencia individual hecha en el práctico. Se pretende en dicha MEMORIA una reflexión personal frente al ejercicio, modos de organización del grupo, problemas planteados, posibles dudas frente a la praxis, soluciones tomadas y una conclusión y auto evaluación.

En todos los casos con una premezcla de la bandas realizadas, para el caso de músicas (que sólo maneja una banda, tendrá que presentar el proyecto con la nivelación acorde al estándar pedido en la cátedra).

La primera y segunda entrega constará de una nota conceptual y la tercera entrega tendrá un cierre del trabajo con nota.

Para la segunda etapa, cada grupo habrá hecho un cierre de su trabajo con una premezcla de las bandas trabajadas. La cátedra reunirá los trabajos hechos y se los entregará a otro grupo para que realice la mezcla final.

En la segunda etapa, el grupo recibirá un nuevo material hecho por otros alumnos pero de un fragmento distinto al que había recibido en la primera fase. Esta instancia constará de 1 entrega y tendrá una evaluación separada de la primera etapa.

Cuarta Entrega (Mezcla Final):

Mezcla final del trabajo y correcciones o modificaciones propuestas por el nuevo grupo para el fragmento dado.

Ejemplificación del material que recibe un grupo en la etapa de mezcla:

Grupo 1: mezcla el trabajo del Grupo 4+5 6

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

Grupo 2: mezcla el trabajo del Grupo 4+5+6 ó 7+8+9 (*si existe y mientras que no sea el fragmento que el Grupo 2 realizó en la primera etapa*).

Grupo 3: mezcla el trabajo del Grupo 4+5+6 ó 10+11+12 (*si existe y mientras que no sea el fragmento que el Grupo 2 realizó en la primera etapa*).

Previo a los trabajos, los grupos recibirán vía mail consignas y especificaciones técnicas que deberán cumplir durante cada entrega.

En dichos trabajos se evaluarán los siguientes items:

- 1) Entrega Gral
- 2) Calidad de Sonido
- 3) Armado de Sesión
- 4) Edición de Sonido
- 5) Aspectos artísticos y Creativos
- 6) Consignas Cumplidas
- 7) Memoria Escrita.

Forma de Presentación del TPU (Trabajo Práctico Único):

1 carpeta comprimida (winzip o winrar) subida a Google Drive, FTP o We Transfer.

La misma deberá contener las siguientes organización e información:

- Una carpeta raíz con la siguiente información: facultad, asignatura, año, cuatrimestre, trabajo práctico, entrega y grupo: UBA_EBS 2018 C1_TPU E01_G01. Dentro de esta carpeta; una subcarpeta llamada "EXPORTADO", "PROYECTO" y "MEMORIAS":

- La subcarpeta "EXPORTADO" deberá contener un archivo de sonido en formato WAV a 48Khz, 16 ó 24 bit, estéreo. El mismo debe tener la misma duración del video brindado con su tono de señal y bip.
- La subcarpeta "PROYECTO" deberá contener la copia del proyecto con toda la media utilizada. El proyecto deberá abrir perfectamente sin presentar algún tipo de problema como archivos perdidos (offline media). Para ello el grupo deberá asegurarse de hacer un exportado de la sesión copiando los medios del proyecto (función: "copy media into project directory" o similar).
- La subcarpeta denominada "MEMORIAS" con un archivo de texto en formato PDF. El mismo deberá contener: una carátula, un índice, la consigna del trabajo práctico, una ficha técnica (listado de equipos de grabación, micrófonos, equipamiento informático, altavoces y software adicional que se hubiere utilizado para la realización del trabajo práctico), y las memorias individuales correctamente identificadas (se debe colocar una memoria individual por página).

Asignatura: Elaboración de Bandas Sonoras

Cátedra: Fushimi

Promoción: Directa

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **BIBLIOGRAFIA**

- SAITTA, CARMELO - **La Banda Sonora** - U.B.A. F.A.D.U. D.I.Y.S. 2002
- SAITTA, CARMELO - **Artículos: Música, Cine, Pedagogía entre otros** - CMMAS 2014
- CHION, MICHEL - **La Audiovisión** - Paidós Comunicación 1999
- CHION, MICHEL - **El sonido** - Paidós Comunicación 1993
- JULLIER, LAURENT - **El Sonido en el Cine** - Paidós Comunicación.
- RHANDY TOM - **Diseñando una Película para el Sonido** - 1999
- MURCH WALTER - **Claridad Densa / Densidad Clara** - Conferencia Edinburgh Film Festival (1995)
- SONNENSCHNEIN, DAVID - **Diseño de Sonido: Ambientes y Paisaje Sonoro** - Ed. Michael Wiese Productions 2001

• **BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA**

- SCHAEFFER, PIERRE - **Tratado de los Objetos Musicales** - Alianza Editorial. ISBN: 978-84-206-8540-3 2003
- MIYARA, FEDERICO - **Acústica y Sistemas de Sonido** - UNR Editora 2006.
- PURCELL, JOHN - **Dialogue Editing for Motion Pictures** - Focal Press 2007.
- HOLMAN, TOMLINSON - **Sound for Film and Television** - Focal Press 2001
- GLOCER, SILVIA - **Apreciación Musical I y II** - Gráfica Ricardo 1999.
- BORDWELL, DAVID y THOMPSON, KRISTIN - **El Arte Cinematográfico, Una Introducción** - Editorial Paidós 1995.
- MITRY, JEAN - **Estética y Psicología del Cine (dos tomos)** - Siglo XXI de España Editores S.A. 1978.

• **FILMOGRAFIA RECOMENDADA**

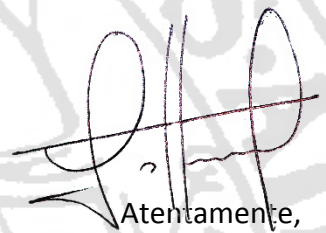
- **"Amarcord"** - Federico Fellini - 1973
- **"Asesinos por naturaleza"** - Oliver Stone - 1994
- **"A la hora señalada"** - Fred Zinnemann - 1952
- **"All that Jazz"** - Bob Fosse (1979)
- **"Bleu"** - Krzysztof Kieslowski - 1993
- **"Delicatessen"** - Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet - 1991
- **"El 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

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

Carga horaria: 60hs.

Año Académico: 2018
Curso: Cuatrimestral

- *"La doble vida de Verónica"* - Krzysztof Kieslowski - 1991
- *"La lección de piano"* - Jane Campion - 1993
- *"Los Intocables"* - Brian De Palma - 1987
- *"Microcosmos"* - Clude Nuridsany y Marie Pérennou - 1996
- *"Nostalgia"* - Andrei Tarkovsky - 1983
- *"Persona"* - Ingmar Bergman - 1966
- *"Tiro de Gracia"* - Phil Joanou - 1990

Atentamente,

Prof. Lucas Fushimi
Buenos Aires, Abril de 2018