

Plan de la Materia y Objetivos Generales

Objetivos de la Materia

La propuesta es un estudio sistematizado de la Banda Sonora en el Lenguaje Audiovisual. Se Concretará a través de un estudio Teórico Práctico de los elementos que la componen, cada uno de ellos en particular, la interacción generada entre si y su relación con la imagen. Se hará especial hincapié en la pérdida de los valores autónomos de cada uno de los elementos que la componen: Voz Humana, Música, Efectos Sonoros, Silencios. La interacción de estos elementos sonoros entre si y en su relación con el Discurso Audiovisual generan un nuevo lenguaje superador: El Lenguaje Audiovisual.

Objetivos Pedagógicos

El principal Objetivo Pedagógico es el aprendizaje Teórico Práctico del Diseño de la Banda Sonora Audiovisual.

Los alumnos reciben información teórica de los elementos técnicos que utilizarán en sus trabajos prácticos y en su futura labor profesional.

Realizan prácticas de registro sonoro.

Ejercitan el análisis comparado de textos.

Realizan ejercicios de Imaginación Sonora para familiarizarse con el Diseño de la Banda Sonora.

Creación del hábito de trabajar en equipo.

Apoyo conceptual y práctico a los trabajos de otras materias.

Orientación bibliográfica y de apuntes a través del Centro de Estudiantes.

Método de Evaluación

Los Trabajos Prácticos Individuales se evaluarán de acuerdo al ejercicio imaginativo puesto de manifiesto, puntualidad y presentación.

Los Trabajos Prácticos Grupales en función de la dedicación manifestada en la realización, integración del equipo y disposición al trabajo de sus integrantes.

Organización del Trabajo con los Alumnos

El método de trabajo consiste en clases teóricas de formación técnica y conceptual orientadas al Diseño de la Banda Sonora y en trabajos prácticos de imaginación sonora, investigación y análisis y registro sonoro.

Los trabajos de investigación se realizan cumpliendo simultáneamente objetivos individuales y grupales.

Los trabajos de imaginación sonora se realizan en forma individual.

Los grupos se conforman con integrantes que intercambian los roles en los sucesivos trabajos de Registro Sonoro.

La conformación de los grupos es la misma para los trabajos de registro sonoro e investigación y la cantidad de integrantes será siempre de cinco.

La aprobación de la Materia será con el Cien por Cien de los trabajos prácticos aprobados.

Programa de Estudio

A desarrollarse en Dos Años. El Segundo Nivel es complementario y profundiza la formación del primer nivel.

Desarrollo de la Materia

Primer Nivel

Desarrollo de Módulos Temáticos cuyos contenidos son los siguientes:

1. Acercamiento al mundo sonoro. El mundo sonoro real y cómo lo oímos. Escuchar y oír. Desarrollo de la Memoria Auditiva. Ejercicios de audición.
2. El mundo sonoro en el lenguaje audiovisual. El sonido como fuente de información. Aspectos narrativos y expresivos. Ubicación espacio - temporal de las fuentes sonoras. Sonidos estáticos y dinámicos.
3. Elementos que componen la Banda Sonora. La voz humana en sus distintas manifestaciones. Diégesis y no diégesis de la voz humana. El asincronismo. El reportaje. La narración. El relato y la expresión utilizando la voz humana. El vococentrismo y el verbocentrismo en el relato audiovisual.
4. La música en el relato audiovisual. El ritmo. El timbre. El tempo. La sugestión del ritmo y de los timbres sonoros.
5. Los efectos sonoros. Climax. Protagonismos. La ambientación a través de las atmósferas sonoras. El protagonismo del efecto sonoro.
6. Diseño de la banda sonora. La pérdida de los valores autónomos en los elementos que la componen. Interacción interna y con el discurso visual.
7. El tiempo y el espacio en el relato audiovisual. La relación espacio - temporal entre el relato sonoro y el visual. Atemporalidad y aespacialidad de la banda sonora.

8. Transductores electroacústicos. Micrófonos. Tipos. Sistemas. Sensibilidad. La respuesta de frecuencias. Diagrama Polar.
9. Elementos accesorios del micrófono. El boom. Los paravientos. Suspensiones elásticas. El cableado. Conexionado.
10. El Parlante. Principio de funcionamiento. Las cajas acústicas. Respuesta de frecuencias. Rendimiento.
11. La amplificación. Principios. El pre - amplificador. La ecualización. Ecualizadores Gráficos. Ecualizadores Paramétricos. Controles de tono. Filtros. Compresores. Expansores. Compuertas. El monitoreo. Consolas. Mixers.
12. Sistemas de registro sonoro. Sistemas lineales y no lineales. Analógicos y digitales. Sobre cinta magnética. Sobre disco duro. Lineales y helicoidales. Las emulsiones magnéticas y las emulsiones fotográficas.
13. Acústica de los recintos. Coeficientes de reverberación. Condiciones a tener en cuenta en las grabaciones. Tratamientos acústicos. El ruido de fondo. La relación señal - ruido. El ruido de fondo en la ciudad.
14. Las atmósferas sonoras. En la ciudad. En los suburbios. En el campo. Diseño y realización de una atmósfera sonora. Organización de un archivo sonoro.
15. La post - producción. En formato fílmico. En formato electrónico. Híbridos. El doblaje. Traducción. Lipsin.
16. Armado de bandas. Sincronización en distintos formatos. El código de tiempo. 24 y 25 cuadros por segundo. Transferencias de fílmico a video y viceversa.
17. La mezcla final. Niveles de Monitoreo. Plano sonoro. Niveles relativos. Respuesta del monitor. Condiciones acústicas del recinto de mezclas. Consideraciones especiales para la mezcla en formato fílmico y en video.
18. Orientación y seguimiento de los trabajos a realizarse en los talleres de realización.

Organización del Equipo Docente

Un profesor titular. Un auxiliar docente cada 30/40 alumnos. Uno de ellos cumplirá el rol de JTP.

Trabajos Prácticos

Se acompaña en hoja adjunta la guía de Trabajos Prácticos.

Bibliografía

- "La Audiovisión" de Michel Chion. Editorial Paidós.
- "Praxis del Cine" de Noël Burch. Editorial Fundamentos.

- “La Aventura del Film” de Renato May. Editorial Rialp.
- “Técnica del Montaje” de Karel Reisz. Editorial Taurus.
- “Acústica” de Leo Beranek. Editorial Hispano Argentina.
- “El Lenguaje del Film” de Renato May. Editorial Rialp.
- Apuntes Técnicos.

Segundo Nivel

Se sigue manteniendo, como en el Primer Nivel, un aprendizaje Teórico Práctico. De la práctica de la grabación, de la vivencia de la realización práctica, derivamos paulatinamente hacia el Diseño de la Banda Sonora.

El basamento teórico estará sustentado por trabajos de autores como Michel Chion, Noël Burch, Renato May, Enrique Torán, Gianfranco Betetini.

Se analizarán distintos filmes de largometraje entre ellos: Delicatessen de Junot y Caro, La Doble Vida de Verónica de K. Kieslowsky, Misissippi en Llamas de Alan Parker, Cochengo Miranda de Jorge Prelorán, Noticieros de TV, documentales, filmes publicitarios, etc.

Desarrollo de la Materia

Módulos temáticos cuyos contenidos sumarios son los siguientes:

1. Visión - audición intencionada. Método de la ocultación. Comparaciones figurativas: Qué veo de lo que oigo - Qué oigo de lo que veo. En campo. Fuera de campo. Sugerencias. Invasiones.
2. Técnicas de grabación. Aprendizaje en la grabación de la voz humana. El diálogo. La narración. La locución. El relato. Los efectos sonoros. Registro. Tranferencias. Copiado. Clasificación. Diseño de un banco de efectos sonoros.
3. La toma en exteriores. El registro directo en exteriores. Utilización del micrófono. En el reportaje. En las situaciones de ficción. Micrófonos inalámbricos. Mezcla de varios micrófonos.
4. El lenguaje y el sonido en los programas informativos. El noticiero. El sonido en la información en directo. Las técnicas del reportaje. Reportaje duro. Reportaje blando. La nota institucional.
5. El valor añadido. El valor añadido por el texto. El verbocentrismo en el lenguaje audiovisual. El texto estructurador de la visión. El valor añadido por la música. Los efectos sonoros. Diferencias de la velocidad perceptiva.
6. Influencia del sonido sobre la percepción del tiempo de la imagen. Animación temporal de la imagen. Linealización temporal de los planos. Vectorización o dramatización de los planos.
7. Aespacialidad de las Fuentes Sonoras. Invasión del Sonido fuera del Espacio en que es generado. Ejemplificación a través del filme Delicatessen y Misissippi en Llamas.

8. Tratamiento de los fondos y los ambientes en la técnica de sonido directo. Persistencia de los Fondos como condicionante dramática.
9. El diseño de la banda sonora. El doblaje. Métodos en los formatos filmicos y en Video. La técnica del doblaje. La sala de doblaje. Los efectos sonoros. El armado de la banda de efectos sonoros. La música. Composición. Grabación. El playback. El videoclip.
10. La mezcla final. El criterio de mezcla. Niveles relativos. El monitoreo. Resultante final para pantalla grande o monitor de TV. La copia final.

Trabajos Prácticos

Se acompaña en hoja adjunta la guía de trabajos prácticos.

Bibliografía

- “La Audiovisión” de Michel Chion. Editorial Paidós.
- “La información en TV” de L. Enrique Torán. Editorial Mitre.
- “La Dirección de Producción para Cine y Televisión” de F. Fernandez Diez y J. Martínez Abadía. Editorial Paidós.
- “Introducción a la Tecnología Audiovisual” de J. Martínez Abadía. Editorial Paidós.
- “Cómo Escribir un Guión” de Michel Chion. Editorial Cátedra.

Buenos Aires, Marzo de 1997.

José A. Grammatico
Profesor Titular