

Universidad del Magdalena

Vicerrectoría Académica

Microdiseño SONIDO

1. Ficha de Identificación

1.1. Código y Nombre del Curso

02024201 SONIDO

1.2. Unidad Académica Responsable del Curso

PROGRAMA DE CINE Y AUDIOVISUALES

1.3. Ubicación curricular

Componente Curricular	Pre-Requisitos	Co-Requisitos
Formación profesional	N/A	N/A

1.4. Créditos Académicos

Créditos	HAD	HTI	Proporción HAD:HTI
3	48	96	1:2

1.5. Descripción resumida del curso

Un Curso totalmente dedicado a brindar a los estudiantes, las herramientas y procesos necesarios para la elaboración del sonido para una obra audiovisual, se quiere sensibilizar a los estudiantes en la importancia de la banda sonora, estableciendo la toma de sonido directo como parte esencial para el buen término de una realización audiovisual, documental, ficción o experimental.

Se trabajara tanto individual como en grupo, en el diseño, planeación, realización y finalización del sonido para una obra audiovisual.

1.6. Elaboración, Revisión y Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Docente	Director de Programa	Decano Facultad

2. Justificación

En el proceso de creación y realización audiovisual el sonido corresponde a la mitad de cualquier pieza de ficción, documental o experimental; Si bien, en el presupuesto final de los proyectos, no se le atribuya más del 10% al sonido, no quiere decir que la responsabilidad del sonido en cualquier obra audiovisual puede representar el 50%.

Está claro que uno de los grandes problemas a nivel técnico en la historia de la cinematografía colombiana ha sido la captura del sonido directo, en parte por la distancia con la tecnología, en parte por la falta de formación, de razonar acerca de la creación de una banda sonora.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que ésta es la única asignatura en el programa que trata el tema del sonido directo, su propósito principal es concientizar a los alumnos, acerca de la importancia que tiene el espacio sonoro en el proceso de diseño, realización y finalización.

3. Competencias a Desarrollar

1.1. Competencias Genéricas

Diseñar y grabar el sonido directo de una obra audiovisual de acuerdo con los planteamientos artísticos, técnicos y narrativos del guión.

1.2. Competencias Específicas

Analizar el comportamiento del sonido en un medio acústico, analógico y digital

Interpretar la propuesta estética del director que permita registrar el carácter sonoro y narrativo de una obra audiovisual

Manejar herramientas para la grabación del sonido directo: micrófonos, filtros, sistemas de grabación, mezcladora, y demás elementos

Trabajar en grupo teniendo en cuenta los roles del equipo de trabajo que conforman el área de sonido

4. Contenido y Estimación de Créditos Académicos

N	Unidades /Capítulos	N	Temas	Tiempos				
				HADD		HTI		Total
				T	P	T	P	
1	Teoría del sonido	1.1	Sensibilización sonora	2	4		12	18
		1.2	Diseño conceptual	2	4		12	18
		1.3	Cadena electroacústica	2	4		12	18
2	Prácticas de grabación	2.1	Acercamiento a los equipos	2	4		12	18
		2.2	Microfonía, mixer, grabadora	2	4		12	18
		2.3	Pruebas individuales con equipos	3	6		18	27
		2.4	Entrenamientos específicos, flujo de trabajo.	3	6		18	27
Total				16	32		96	144
Créditos Académicos				3				

5. Propuesta Metodológica

El método de trabajo en la asignatura de sonido está basado, en una sensibilización, que comprende tres partes, una que invita a utilizar los oídos de manera eficaz, resaltando las características que permiten la sensación estéreo; otra, con base en tres películas ejemplo, hará análisis del usos de la banda sonora, entendida como el conjunto de elementos que forman el “universo sonoro” de la película y no solamente la música; tercero, establecer la importancia y necesidad del sonidista tanto en la preproducción como en el rodaje, conocer sus responsabilidades y derechos fortaleciendo la idea de la realización audiovisual como un trabajo colectivo para poder ser llevado a buen fin, dejando en los estudiantes las bases necesarias para que con ellas avancen en la creación sonora como una narración que forma parte preponderante de una obra.

Se utilizarán diferentes recursos, iniciaremos, con el uso y grabación estéreo, entendiendo del quehacer del sonidista, se verán ejemplos en el trabajo recientes y sobresalientes, no solo como producto final, sino en algunos casos el proceso.

El trabajo práctico del semestre se basará en los proyectos documentales de cada uno de los grupos de estudiantes, acentuando la idea de el documental como la mejor escuela en la formación de sonidistas, pero no sólo en la realización sino en la concepción y en la planeación, formulando un propuesta tanto conceptual como práctica, e incluso, llevando al papel un guión de sonido. Para esta parte, el docente participará como asesor constante.

Adyacente a la sensibilización se tocará el tema sonoro como fenómeno físico y de acuerdo a sus características, como estas pueden ser usadas en beneficio de la pieza audiovisual y también como manejarlas y ponerlas a nuestro favor cuando son problemas puntuales especialmente durante el proceso de captura del sonido.

El trabajo de la sensibilización sonora también comprende una parte de conocimiento técnico que se atacará desde lo general hacia lo particular. Los estudiantes se familiarizarán e involucrarán con los aparatos, con el equipamiento técnico necesario para la grabación- captura del sonido directo. Esta familiarización se hará de manera práctica inicialmente dentro del aula y luego en espacios distintos para, con la asesoría del docente, ir encontrando problemas a superar y situaciones similares a las que posiblemente cada grupo se encontrará en su particular proceso de grabación.

La clase de sonido debería permitir un proceso mas profundo de análisis del quehacer del sonidista como trabajador audiovisual, mas allá de ser un técnico avanzado, debe tener unas bases conceptuales serias que dentro del programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena, recae en los profesores de Realización ya que el tiempo dado a la clase de sonido como tal, permite solamente un paso rápido, que a veces se queda en el mero conocimiento de cómo funcionan las maquinas. A pesar de esto, intentaré a través de trabajos escritos, que incluyen tanto el análisis de películas, como propuestas sonoras a fin de alimentar la idea de razonar, de concebir el sonido como una construcción compleja y de un nivel artístico-técnico muy especial.

6. Estrategias y Criterios de Evaluación

Las calificaciones serán en principio individuales para poco a poco ir tornándose colectivas tal como sucede en el trabajo audiovisual. Así, en el primer seguimiento se calificarán, el análisis de una película, un sono-minuto, y la propuesta sonora del trabajo final del semestre.

El segundo seguimiento se calificará con base en los avances en la propuesta sonora, incluida la escritura de un guión de sonido, el análisis individual de una película y la percepción valorada entre participación, atención y asistencia a las clases.

El seguimiento final se compone de tres ítems:

El primero correspondiente al 50% es el trabajo final de semestre y su resultado

Una memoria escrita, individual, basada en el trabajo realizado en el semestre y específicamente en el desarrollo del trabajo audiovisual y a la visión del trabajo del sonido desde cada uno de los roles desempeñados

Y una evaluación escrita que será una medida de que tanto aprendió cada uno durante el proceso.

7. Recursos Educativos

N	Nombre	Justificación
1	Proyector de Video y Parlantes	Proyección de Videos y los trabajos de los estudiantes
2	Computadores para cada estudiante con programas de edición de sonido y video ProTools 11, Premiere, Aftereffects, Suite Final Cut Pro y conexión a internet	Prácticas de animación digital y desarrollo de los ejercicios y proyecto final del semestre
3	Computadora portatil	Proyección de Videos y los trabajos de los estudiantes

8. Referencias Bibliográficas

1.1. Libros y materiales impresos disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad

Bibliografía obligatoria

De la biblioteca

Instrucción audiovisual, tecnología. Medios y métodos El sonido música, cine, literatura Michael Chion; Paidos, 1999
 Pensar el sonido: una introducción a la teoría y la practica del lenguaje sonoro cinematográfico; Samuel Larson. Historia general del cine sonoro: La transición del mudo al sonoro. John Belton

Hacia una teoría del montaje S . Einsestein

La realización cinematográfica, Simón Feldman

Libros técnicos

Sonido para audiovisuales, de Adrian Birlis; Ugeman. *El registro sonoro* de, Jerónimo Labrada; Voluntad. *El sonido en el cine*, de Laurent Jullier; Paidos.

Cine y traducción, de Frederic Chaume; Cátedra, *La audiovisión*, de Michel Chion, Paidos

Esculpir en el tiempo, Andrei Tarkovsky, Anagrama;

Linterna mágica, *Imágenes*, de Ingmar Bergman, Tusquests; *Ya dormiré cuando esté muerto*, biografía de Rainer Werner Fassbinder Escrita por Harry Baer; Seix Barral;

Anotaciones de un director de cine, de Sergei M. Eisenstein, Arte y literatura;

Conquista de lo inútil, de Werner Herzog, Blakie Books; *Fellini por Fellini*.

Mi último suspiro, biografía de Luis Buñuel

Literatura

El desbarrancadero, de Fernando Vallejo,

La última escala del Tramp Steamer, de Alvaro Mutis, Norma; *Esperando a los bárbaros*, de J.M. Coetzee; Random House; *Veo una voz, viaje al mundo de los sordos*, de Oliver Sacks. *Cruzando el paraíso*, de Sam Shepard.

La muerte de Iván Ilich, de Leon Tolstoi.

La tregua, de Mario Benedetti.

Tragedias de Euripides, Esquilo y Sofocles.

Peter Pan de J.M. Barrie.

Los viajes de Gulliver, de Jonatan Swift.

La conjura de los Necios de John Kennedy Toole, Anagrama. *Los siete locos*, de Roberto Arl

1.2. Libros y materiales digitales disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad

1.3. Documentos y Sitios Web de acceso abierto a través de Internet

1.4. Otros Libros, Materiales y Documentos Digitales