

PROGRAMA DE SONIDO					
I.- DATOS GENERALES					
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL					
Nombre de la Asignatura: Sonido					
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales					
Concentración: Producción Audiovisual					
Régimen: <i>Semestral</i>			Número de Unidades Crédito: 4		
Ubicación en el plan de estudios: Semestre B					
Tipo de asignatura:			N° horas semanales:		
Obligatoria	x	Electiva	Teóricas:	1	Prácticas/Seminarios 2
Prelaciones/Requisitos:			Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Documental; Realización Cinematográfica.		
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016					

II.- JUSTIFICACIÓN	
<p>El sonido es uno de los dos grandes factores que intervienen en una producción audiovisual. Como parte fundamental del mensaje, el audio permite transmitir la intención del producto y comunicar el mensaje de manera adecuada. El sonido recrea la realidad ficcionada, en el caso de los géneros narrativos, y la realidad histórica, en el caso de los géneros de no ficción, así que el valor expresivo del sonido no puede menospreciarse.</p> <p>Pero ocurre que para lograr la creación de la atmósfera sonora que se ha planteado, es imperativo el conocimiento de las técnicas de recogida del sonido que mejor se adapten a las necesidades del producto. El proceso de grabación en locación y en exteriores, la creación de efectos sonoros y la mezcla final de audio son habilidades fundamentales que debe manejar todo comunicador social que pretenda desarrollarse en el área de la producción audiovisual.</p>	
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS	
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:	
Competencia general: Aprender a trabajar con el otro	
Actúa creativamente ante diversas situaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Propone opciones novedosas de solución 2. Analiza críticamente las opciones propuestas 3. Aplica la solución de mayor beneficio-costo 4. Evalúa, individual o colectivamente, la solución aplicada en términos de novedad, valor y eficacia

Competencia profesional básica: Propone obras de creación de naturaleza comunicacional	
Realiza o gestiona la realización de la obra	1. Interviene, en diferentes roles, en la realización de la obra
Competencia profesional específica: Produce trabajos audiovisuales	
Propone un proyecto audiovisual	1. Expone una idea creativa 2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, equipos y materiales, locaciones
Realiza o gestiona la realización de un producto audiovisual	1. Determina criterios para la administración de recursos financieros 2. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados 3. Interviene en la grabación del producto audiovisual 4. Interviene en la edición del producto audiovisual 5. Maneja las plataformas para cargar y compartir productos audiovisuales

IV.- CONTENIDOS	
Unidad I. Teoría del sonido	1. El sonido y el manejo de la onda sonora 2. Frecuencia y timbre 3. Ecuilización y filtros: herramientas para asegurar la calidad del sonido y garantizar la inteligibilidad de los diálogos
Unidad II. Historia del sonido en el cine	1. Primeros pasos en el empleo del sonido al cine 2. La llegada del sonido síncrono con la imagen y el nacimiento de la voz 3. Evolución del uso del sonido en el cine
Unidad III. El sonido como herramienta narrativa	1. Uso narrativo del sonido 1.1. Sonido diegético 1.1.1. Sonido subjetivo 1.2. Sonido extradiegético 2. La música y los efectos de sonido 2.1. La música como elemento del lenguaje cinematográfico 2.2. Clasificación de la música 2.2.1. Música incidental 2.2.2. Música para crear estados psicológicos 2.2.3. Música como <i>Leit Motiv</i> 2.2.4. Efectos de sonido 3. La banda sonora 3.1. Los elementos de la banda sonora: la voz (en <i>on</i> o en <i>off</i>), los efectos, la música y el silencio 3.2. La banda sonora y su relación con los elementos de la película: la historia, los personajes, el montaje, etc.
Unidad IV.	1. Microfonía

<p>La microfónica y las técnicas de grabación en locación</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Tipos de micrófonos y sus patrones polares 1.2. Uso adecuado de los micrófonos 1.3. Niveles estándares de operación 2. El departamento de sonido y su relación con el proceso de preproducción <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Cargos y funciones del departamento de sonido 2.2. Reuniones con la dirección general para evaluar los requerimientos de sonido 2.3. Reuniones con el resto de los departamentos 2.4. El guion literario y el guion técnico como herramientas para crear estrategias en el proceso de recogida del sonido 2.5. El plan de rodaje y el proceso de alquiler de equipos 3. Técnicas básicas de una grabación de audio en locación <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Las técnicas, el soporte de grabación y los formatos 3.2. Cableado y monitorización de audio 3.3. Planillas de registro de tomas 3.4. Montaje y desmontaje de equipos de audio
<p>Unidad V. Diseño de sonido y postproducción</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La conceptualización: cómo será el sonido del proyecto <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Fundamentos básicos de las funciones del sonido con respecto a la imagen 2. Programas de edición y grabación de sonido <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Creación de ambientes sonoros: la realización del sonido en películas 2.2. Manejo de los programas de edición de audio 2.3. Efectos de sonido, <i>foleys</i> y librerías de audio 2.4. ADR y doblaje 2.5. La mezcla general 2.6. <i>Stems</i> y formatos de entrega del sonido
<p>Unidad VI. Sonido en directo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sonido en vivo <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Manejo básico de la consola de sonido 1.2. Programas especializados de sonido para teatro 1.3. Micrófonos y cableado

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Método expositivo/lección magistral 2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio 3. Muestra de productos audiovisuales para estudiar la utilización del sonido desde el punto de vista narrativo 4. Muestra de productos audiovisuales para estudiar la utilización del sonido desde el punto de vista técnico 5. Búsqueda de invitados especiales 6. Utilización de canales de difusión de materiales como Vimeo y Youtube para 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escuchar atentamente 2. Interacción con el profesor y el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase 3. Visualización de productos audiovisuales para estudiar la utilización del sonido desde el punto de vista narrativo y técnico 4. Conformación de grupos para enfrentarse al “problema” de estudio del taller pedagógico. 5. Elaboración de mezclas de sonido 6. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la asignatura 7. Manipulación de las herramientas de audio

<p>compartir información sobre sonido</p> <p>7. Discusión sobre las herramientas que garantizan la inteligibilidad de los diálogos</p> <p>8. Enseñanza de las técnicas básicas de grabación en locación</p> <p>9. Enseñanza de los tipos de micrófonos</p> <p>10. Constatación a través de ejemplos de cómo la frecuencia y el timbre afectan la forma como escuchamos</p> <p>11. Diseño de talleres pedagógicos para evaluar el contenido de la asignatura</p>	<p>8. Prácticas de las técnicas básicas de grabación en locación</p> <p>8. Lectura de materiales indicados por el profesor y conforme a la bibliografía recomendada</p>
---	---

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura *Sonido* son:

1. Análisis de productos audiovisuales para evaluar la utilización del sonido desde el punto de vista narrativo
2. Análisis de productos audiovisuales para evaluar la utilización del sonido desde el punto de vista técnico
3. Grabación de audio en locación y en estudio
4. Propuesta de mezcla de sonido para productos audiovisuales

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Chion, M. (1993). *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Chion, M. (2004). *La voz en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Evans, R. (2005). *Practical DV Filmmaking*. Massachusetts: Focal Press.
- Fielden, J. (2011). *Roll Sound! A Practical Guide for Location Audio*. My Planet Press.
- Hurbis-Cherrier, M. (2007). *Voice and Vision: A Creative Approach to Narrative Film and DV Production*. Focal Press.
- Mock, C. (2010). *A basic Introduction of Sound Operating*.
- Recuerdo López, M. (1992). *Técnicas de grabación sonora*. Madrid: Radio Televisión Española.
- Rumsey, F. (1991). *Sonido estereofónico para televisión*. Madrid: Radio Televisión Española.
- Rumsey, F. (2009). *Sonido y grabación. Introducción a las técnicas sonoras*. Madrid: Tim McCormick.
- SAE Institute (2007). *Guías del programa Audio Engineering Diploma*. España: SAE Institute.
- Wyatt, H. (2004). *Audio Post Production for Television and Film, Third Edition: An introduction to technology and techniques*. Focal Press.

Bibliografía adicional:

Amyes, T. (1999). *Audio Post-production in Video and Film*. Focal Press.

Xalabarder, C. (2006). *La música en el cine: una ilusión óptica*. Libros en Red.

Román, A. (2008). *El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica*. Madrid: Visión Libros.

Kalinak, K. (1992). *Settling the Score. Music and the Classical Hollywood Film*. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

Lebrecht, J. y Kaye, D. (2009). *Sound and Music for the Theatre The Art and Technique of Design*. Focal Press.

PÁGINAS WEB

QLab: <http://figure53.com/qlab/>

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

