

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Taller de Sonido y Musicalización
CÓDIGO	:	AV42
CICLO	:	201701
CUERPO ACADÉMICO	:	Atkins Hernandez, Carlo Alexander Cabrera Tapia, Rafael Eduardo Chumpen Espinoza, Mario Hoyle Del Río, Luis Fernando Neira Saavedra, Fernando Orlandini Alvarez Calderón, Claudio Eduardo Pirone , Antonio Solís López, Augusto Pavel
CRÉDITOS	:	4
SEMANAS	:	18
HORAS	:	4 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Taller de Sonido y Musicalización es un curso de especialidad en la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, de carácter teórico - práctico, dirigido a los estudiantes de séptimo ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de Pensamiento Innovador y las competencias específicas de Técnica y Tecnología.

Este curso tiene como finalidad primigenia, el dotar al estudiante de las herramientas suficientes para lograr el diseño sonoro íntegro de una secuencia cinematográfica, en cuyo marco subyace el manejo del software Pro Tools HD, técnicas de grabación en estudio, la realización del guión sonoro y Foley, así como efectos especiales. Lo antedicho debe combinarse ordenada y secuencialmente, trabajando armónicamente en grupos de trabajo.

En el Perú, se desarrolla cada vez más el campo tecnológico en los medios audiovisuales y se han dado logros muy importantes, competentes a nivel internacional. En este curso aprenderás todo lo relacionado con la postproducción de sonido de una secuencia cinematográfica; o dicho de otro modo, tendrás dominio de los diferentes equipos y técnicas relacionadas con el audio profesional, (doblaje de voces, efectos especiales y Foley) dentro del estudio de grabación.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso el estudiante postproduce integralmente el sonido de un audiovisual con calidad competente, utilizando los recursos del estudio de grabación, técnicas de doblaje (ADR) y Foley; de manera colaborativa, con actitud esmerada y responsable.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 El estudio de grabación y configuración del sistema pro tools

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante configura una sesión de Pro Tools para postproducir el audio de un spot publicitario, a partir de efectos y música sugeridas. Se evidencia la interacción de los elementos de la banda Sonora -sin diálogo- en la conformación de la estructura de mezcla.

TEMARIO

- Descripción de los elementos del estudio y su interconexión analógica y digital.
- Monitoreo de una señal monoaural (voz) en el estudio de grabación.
- Descripción del ruteo de señal monoaural y multipista en el estudio de grabación.
- Ruteo de señal apropiado y cuidado de niveles Pre y post fader.
- Armado de sesión de trabajo para un spot publicitario televisivo (sin diálogos), a partir de efectos y música sugeridas.
- Manejo de planos sonorous: Foreground, Midground (Middleground) y Background

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

UNIDAD N°: 2 Sonido directo: técnicas, calibración de elementos y registro

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante ingesta el audio registrado de manera adecuada y siguiendo la secuencia de importación. Asimismo, realizan la mezcla básica del material (Niveles, paneos, ambientación y musicalización simple).

TEMARIO

- Calibración de elementos: Mixer y Recorder.
- Grabación de sonido directo en Interiores y exteriores.
- Mezcla básica: Niveles, paneos, ambientación y musicalización simple.
- Ingesta el audio registrado de manera adecuada y siguiendo la secuencia de importación.
- Convierte el formato de grabación al formato adecuado para trabajar el video.
- Conversión del video a Formato QUICKTIME haciendo uso del software QUICKTIME, instalado en la iMAC. (File/Export/Película).
- Ingesta del audio-video al Pro Tools y búsqueda del Sync Point con Claqueta.
- Ambientación.
- Musicalización.
- Paneos de acuerdo al desplazamiento de los actores cuando salen del encuadre y los correspondientes volúmenes (fade out).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5 y 6

UNIDAD N°: 3 Técnicas de grabación en estudio y procesamiento digital de señal. La banda sonora en acción

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña la propuesta de dimensión del ambiente propuesto por la imagen, de acuerdo al volumen del recinto, densidad de las reflexiones, difusión sonora del ambiente y tiempo de reverberación.

TEMARIO

- Creación de tracks auxiliares (stereo).
- Envíos Auxiliares (configurar como assignments para ver los pequeños faders en cada envío).
- Uso de envíos Post-fader. Explicar.
- Uso del inserto en el track auxiliar creado y desarrollo del plugin de reverb.
- Desarrollo del concepto de ambiencias y puntos de escucha.
- Diseño de ambientes con el uso del reverb. Parámetros acústicos de la reverberación.
- El grupo de estudiantes dispone de un tutorial realizado para el curso.
- Foley: Foley Mixer y Foley Walker.
- Técnicas de creación de efectos en cabina.
- Doblaje de voces / ADR: Dirección de actores de doblaje.
- Lipsync: Adaptación del libreto al idioma, labiales y vocales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7, 9 y 10

UNIDAD N°: 4 Trabajo final

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante postproduce un audiovisual con calidad competente, utilizando los recursos del estudio de grabación y técnicas de doblaje (ADR) y Foley de manera colaborativa, con actitud esmerada y responsable.

TEMARIO

- Foley: Los estudiantes realizan el Foley de su secuencia final.
- Doblaje de voces: Los estudiantes dirigen el doblaje de voces de su secuencia final.
- Musicalización: Los estudiantes seleccionan (o componen) la música ambiental e incidental de su secuencia final.
- Ambientación: Los estudiantes diseñan y producen los ambientes de su secuencia final.
- FX Librería: Los estudiantes importan, editan y sincronizan los efectos de librería mencionados en el GUIÓN SONORO para su secuencia final.
- Mezcla final: Los estudiantes realizan la mezcla de todo lo anterior.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11, 12, 13, 14 y 15

VI. METODOLOGÍA

- El curso promueva la aplicación active, individual y grupal de los estudiantes, capacitándolos en aspectos técnicos y expresivos en la temática del audio profesional, con actitud esmerada y responsable.

- A través del entrenamiento en técnicas de grabación de distintas fuentes, los estudiantes adquieren las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales necesarias para enfrentarse a un examen final de cinco semanas, segmentado de acuerdo a la estructura de la banda Sonora. El montaje y mezcla, obedece al criterio

estético y creativo de cada grupo de trabajo.

- El procesamiento digital de señal o DSP, forma parte del proceso de mezcla. Es por ello que el curso integra el desarrollo de habilidades en procesamiento de señal, sin dejar de practicar los flujos de señal en estudio, así como el empleo del software de grabación y mezcla.

- El trabajo desarrollado en cada unidad de aprendizaje, se desarrolla en forma grupal; sin embargo, el sustento de la práctica se realiza siempre de manera individual.

- Al término de cada unidad, existe un entregable. Dicho trabajo es materia de evaluación de proceso (individual) y de calidad (grupal).

Evaluaciones

Trabajo 1

- Presentación de un Spot publicitario televisivo (sin diálogos) editado en Pro Tools, a partir de efectos y música entregados por el docente. Se evalúan la relación de niveles (planos sonorous) y la creación de tracks necesarios.

- Involucra lo desarrollado en las semanas 1, 2 y 3.

- Dinámica grupal: 05 integrantes.

- Sustentación del proceso: Individual.

- Formato de entrega: Sesión de Pro Tools.

Trabajo 2

- Selección del mejor registro de audio directo e ingesta del mismo, para ser mezclado adecuadamente, diferenciando las señales protagónicas y las ambiencias o sonidos de fondo.

- Involucra lo desarrollado en las semanas 4,5 y 6.

- Dinámica grupal: 05 integrantes.

- Sustentación del proceso: Individual

- Formato de entrega: Sesión de Pro Tools .

Evaluación parcial

- Evaluación teórica.

- Modalidad: Individual

- Involucra lo desarrollado desde la semana 1 a hasta la semana 7.

Trabajo 3

- Desarrollo de técnicas de procesamiento digital de señal, aplicadas en una sesión de mezcla que involucre la banda Sonora y creación de ambiencias.

- Involucra lo desarrollado en las semanas 7,9 y 10.

- Dinámica grupal: 05 integrantes.

- Sustentación del proceso: Individual

- Formato de entrega: Sesión de Pro Tools .

Evaluación final

- Postproducción integral de sonido de una secuencia cinematográfica, con calidad competente.
- Involucra lo desarrollado durante el ciclo.
- Presentación grupal: 05 integrantes.
- Sustentación del proceso: Individual
- Formato de entrega:

1.- DVD. Conteniendo el audiovisual concluído, producto de la mezcla final de estudio (02 copias), debidamente impreso, presentado en estuche plástico negro, con carátula.

2.- Compact Disc (01) conteniendo un archivo, producto de la mezcla final de estudio.

El archivo debe cumplir el siguiente standard:

Video en formato .MOV / 720x480p

Códec: mov

Audio: Stereo/48KHz/16bits

3.- Folder conteniendo lo siguiente:

- Informe del grupo sobre el proceso de trabajo.
- Plan de trabajo semanal.
- Libretos utilizados para el doblaje de voces.
- Guión Sonoro con la firma del docente, evidenciando su aprobación.
- El grupo deberá presentarse 15 minutos antes de la hora señalada y uniformemente vestidos.
- La vestimenta debe ser formal, para ambos sexos.
- El material a exponer ya debe haber sido probado en la sala o aula en donde se evaluará.
- Si el material no se reproduce con normalidad, la nota será desaprobatória.

4.- Making Of

El grupo deberá realizar durante las últimas semanas (11-15) el Making Of del proceso de Postproducción de la secuencia cinematográfica asignada.

Este material deberá evidenciar que todos los integrantes del grupo participan de los diferentes procesos, tales como: Foley, Doblaje, Grabación de ambientes, Musicalización y Mezcla.

Este trabajo se proyectará el día de la sustentación final, inmediatamente después de la secuencia cinematográfica.

El formato de entrega es el mismo que el de la secuencia y deberá estar grabado en el mismo DVD.

El Making Of no deberá tener una duración menor a noventa segundos y no mayor de dos minutos.

Todos los trabajos a entregarse en el curso deberán ajustarse a las **NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS**. Estos formatos serán proporcionados por los profesores del curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 10% (TB1) + 15% (TB2) + 20% (TB3) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA	PESO %
TB - TRABAJO	10
TB - TRABAJO	15
EA - EVALUACIÓN PARCIAL	25
TB - TRABAJO	20
TF - TRABAJO FINAL	30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
TB	TRABAJO	1	Semana 3	Evaluación de carácter cognitiva y procedimental en el estudio, con la postproducción a nivel básico del material de trabajo.	NO
TB	TRABAJO	2	Semana 6	Evaluación de carácter cognitiva y procedimental y actitudinal en relación al trabajo de grabación de sonido directo en exteriores, la selección del material y la postproducción del mismo.	NO
EA	EVALUACIÓN PARCIAL	1	Semana 8	Evaluación escrita que evalúa el nivel de aprovechamiento cognitivo de las primeras siete semanas, incluyendo las lecturas indicadas para este examen.	NO
TB	TRABAJO	3	Semana 10	Evaluación del proceso de posproducción de un material audiovisual que contiene los procesos de doblaje, Foley e inserción de efectos de librería.	NO
TF	TRABAJO FINAL	1	Semana 16	Los estudiantes presentan ante un jurado una secuencia de cine postproducida y mezclada, sustentando de manera personal los procesos por los cuales se ha sometido el material.	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

CHION, Michel, (1993) La audiovisión : introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona : Paidós.
(302.234 CHIO)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALTEN, Stanley (1994) Manual del audio en los medios de comunicación. Gupuzkoa : Escuela de Cine y Video.
(621.3893 ALTE)

BEDOYA, Ricardo (2011) Ojos bien abiertos : el lenguaje de las imágenes en movimiento. Lima : Universidad de Lima. Fondo Editorial.
(791.43 BEDO/O 2011)

DAVIS, Richard (2010) Complete guide to film scoring : the art and business of writing music for movies and TV. Boston, Massachusetts : Berklee Press ; Milwaukee, Wisconsin : Distributed by Hal Leonard.
(781.542 DAVI)

GUIJARRO, Toni (2003) La música, en publicidad : la voz, los efectos y el silencio : la creatividad en la producción del sonido. Madrid : C.I.E. Dossat 2000.
(659.1978 GUIJ)