

Programa

1. DATOS GENERALES

GRUPO DE CARRERAS	Música		
CARRERA	Lic. en música popular / Lic. en composición		
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	Ord. N°:128/03 CS / Ord. N° 42/2010 CS		
ESPACIO CURRICULAR	PRODUCCION 3 / TECNOLOGIA DE PRODUCCION MUSICAL III		
RÉGIMEN	Anual	CURSO	
CARGA HORARIA TOTAL	96	6	Presencial: 3 Virtual: 3
FORMATO CURRICULAR	Taller/Laboratorio		
AÑO ACADÉMICO	2020	CARÁCTER	Obligatorio
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO			
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN			
EQUIPO DE CÁTEDRA	Prof. Gonzalo de Borbón		
HORARIOS DE CLASE	15 a 19 hs.		
HORARIOS DE CONSULTA	19 a 20 hs.		
MOVILIDAD ESTUDIANTIL	SI		

2. FUNDAMENTACIÓN

Es de vital importancia para el/la músico/a actual conocer todos los procesos involucrados en una producción musical: desde la grabación hasta la mezcla final, ya que esto le permite definir y dirigir conscientemente un perfil estético determinado. Este curso está en gran parte orientado a explicar las herramientas y técnicas de proceso del material sonoro en un estudio de grabación de audio. Por otro lado, la industria del cine y del video necesita muchas veces del trabajo de musicalización de las imágenes que presenta. Ya sea en el terreno del cine comercial, artístico, documental o publicitario, el mercado es enorme y ofrece por lo tanto una fuente de trabajo de excelentes condiciones tanto artísticas como comerciales. Por esta razón es importante conocer algunos conceptos vinculados a las funciones que puede tener la música en relación con la imagen, desde lo narrativo a lo específicamente tecnológico.

3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS

Conocer la percepción del espacio sonoro y su materialización en un sistema de audio.
 Conocer las variables de control de los principales procesadores involucrados en una grabación musical.
 Dominar las herramientas y técnicas relacionadas con la mezcla de audio.
 Conocer las etapas de una producción discográfica.
 Adquirir conocimientos sobre la función de la música como “conductora emotiva” y articuladora de una producción audiovisual.

4. CONTENIDOS

UNIDAD 1: Percepción sonora

Percepción espacial del sonido e imagen sonora. Localización del sonido. Percepción estereofónica. Diferencias de intensidad y temporales.

Técnicas de microfónica en estéreo: par coincidente, par espaciado y par casi-coincidente.

Creación de la imagen sonora estereofónica. Simulación del espacio. Variables espaciales: anchura, altura y profundidad: Panorama, ecualización y reverberación.

Sistema de monitoreo de estudio: ubicación óptima de monitores y operador.

El sistema surround 5.1. Distribución sonora y ubicación de los parlantes.

Perfil estético de una mezcla: análisis de distintos casos a través de audiciones.

Consideraciones generales: fatiga, acostumbramiento, privacidad.

UNIDAD 2: Procesadores de audio

Delay o Eco: principio de funcionamiento y controles

Reverberación: principio de funcionamiento y controles.

Ecualización: Tipos de filtros: pasa bajos, pasa altos, pasa banda y Notch. Tipos de ecualizadores: paramétrico, Shelving, gráfico.

Compresión: Necesidad de utilización: control de la dinámica. Principio de funcionamiento y controles. Interpretación de la curva de respuesta.

Efectos de modulación: Desfasador, Flanger y Coro. Principios de funcionamiento.

Efectos de la afinación: controles principales. Manuales y automáticos.

UNIDAD 3: Mezcla de audio

Creación del entorno de mezcla en el programa SONAR[®]. Pistas y buses auxiliares. Envíos de efecto pre y post fader. Utilización de efectos: inserción y en modo compartido.

Optimización del material grabado: organización y limpieza de pistas, control de la afinación y ajustes temporales. Agrupación de pistas.

Uso de envolventes para automatización de variables. Control de procesadores.

Mezcla del material grabado. Uso de procesadores básicos de audio: Compresor, Reverberación, Delay y ecualizador. Control de sus variables.

Análisis estético de la mezcla. Perfiles sonoros. Caracterización del ambiente sonoro. Planos.

Utilización de procesadores de audio destinados a mejorar el rendimiento sonoro. Maximizadores, compresores multi-banda, excitadores de armónicos y ecualizadores.

Proceso de acabado final: objetivos. Manejo de una suite de mastering.

UNIDAD 4: Música e imagen

Generalidades. Categorías analíticas operativas: función articuladora, justificación óptica y argumental, interacción semántica, interacción sintáctica, interacción narrativa, direccionalidad emotiva, ubicación en el montaje y plano auditivo.

Sincronización entre música e imagen. Relaciones entre el tempo musical y el tiempo absoluto.

Organización de una composición musical en función de pautas temporales.

Códigos de sincronismo. Sistemas SMPTE y MTC.

Uso de efectos en el tratamiento de una banda sonora.

UNIDAD 5: Producción discográfica

Pre producción: planificación y organización del material a grabar.

Producción en el estudio de grabación. Optimización y aplicación de recursos.

Post-producción. Conceptos generales. Masterización y optimización del proyecto.

Derechos intelectuales y protección de la obra. Sociedades protectoras.

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

La metodología empleada en este espacio curricular se basa en clases expositivas en las cuales se tratan los temas con un sustento práctico permanente, con ejemplos y materiales sonoros reales con los que normalmente nos encontramos en el ambiente de la producción musical. El plan de trabajos prácticos prevé un contacto continuo del alumno con las herramientas de producción, de forma de aplicar conscientemente los principios vistos en clase. Como alternativa virtual se prevén actividades prácticas para entregar mediante Moodle.

6. VIRTUALIDAD

A través de la plataforma Moodle de la FAD
Consultas vía plataforma Zoom.

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS

8. EVALUACIÓN

A través de trabajos prácticos, dos evaluaciones parciales y una global. El plan de trabajos prácticos es el siguiente:

1. Edición 1.
2. Edición 2.
3. Entorno de mezcla y procesos.
4. Masterización.
5. Musicalización y composición de la banda sonora de un clip de video

Requisitos de aprobación según la condición del alumno/a:

a- Promoción sin examen PSE:

Las dos evaluaciones parciales y la global aprobadas.

Todos los trabajos prácticos aprobados con una calificación mínima de 80%.

75% de asistencia mínima a clase.

b- Con examen final (condición regular):

Las dos evaluaciones parciales y la global aprobadas

Todos los trabajos prácticos aprobados presentados y aprobados.

Modalidad del examen: con programa abierto. Examen escrito y Práctica sobre una estación de trabajo.

d- Alumnos de movilidad estudiantil:

Los alumnos que cursen solo un cuatrimestre serán evaluados teniendo en cuenta los conocimientos vistos en el cuatrimestre cursado. La evaluación será a través de un examen particular convenido previamente con el/los alumno/s.

7. BIBLIOGRAFÍA (Según Normas APA)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Documentos didácticos elaborados por la cátedra.
- The art of de mixing – David Gibson.
- Cakewalk Sonar 6. Manual de usuario.
- Suite Izotope Ozone 3. Manual de uso.
- Música para la imagen. José Nieto.
- Enciclopedia de las bandas sonoras. Conrado Xalabander.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Grabación y producción de música. Arena, Héctor Facundo. Ed. Fox Andina.
- Art of record production. Richard James Burgess
- La música en el cine. Chion Michel. Editorial PAIDOS
- Así se hacen las películas. LUMET SIDNEY. Editorial APUNTES
- La dirección de producción para cine y televisión. Fernández Diez, Federico. PAIDOS
- La música en el cine. Russell Lack.