

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ASIGNATURA: Edición y Postproducción

PROFESOR(ES): D. José Luis Toral Marinas

CURSO: 4

TPO: OB

CÓDIGO: 019803773

CRÉDITOS ECTS: 6,0

PLAN DE ESTUDIOS: 2017

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación

TITULACIÓN: Grado en Comunicación Audiovisual

ÁREA DE CONOCIMIENTO: -

ÚLTIMA REVISIÓN: 01/09/2017 13:51:48

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Teóricos

Formar al alumno en los mecanismos narrativos del lenguaje audiovisual, abordados desde el punto de vista del sonido en su asociación con la imagen (síncresis). Asimismo, se incentivará al alumno para que logre desarrollar un criterio personal crítico dentro del sector.

Se le dotará también de conocimientos básicos sobre magnitudes físicas del sonido, mecanismos de percepción psicoacústica y se analizará la evolución del audio como lenguaje mediático, detallando los diferentes procesos técnicos en los que interviene el sonido, dentro del ámbito de una producción audiovisual compleja.

Prácticos

Aportar al alumno las competencias técnicas necesarias vinculadas a toda la cadena de audio dentro de una producción audiovisual compleja: el análisis de proyecto en la preproducción y la captación de sonido *on-location*, el montaje de sonido, las mezclas, la codificación multicanal,... centrándonos de manera específica en los procesos de edición y postproducción.

Este enfoque práctico lo abordaremos mediante herramienta de edición no-lineal de audio más utilizada y valorada en la industria: Pro Tools, de Avid.

El objetivo de estas prácticas es facultar al alumno para desenvolverse en un entorno profesional real, mediante el uso de los medios técnicos más utilizados y la comprensión de los diversos protocolos, procesos y flujos de trabajo en los que interviene el sonido, detallando la importancia del trabajo en equipo y la interacción entre los diferentes departamentos.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

Dentro de los objetivos del título de grado de publicidad y relaciones públicas y como recoge el LIBRO BLANCO DE LAS TITULACIONES EN COMUNICACIÓN DE LA ANECA (AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN), se nos dice que conforme a la experiencia española y europea, y las tendencias que actualmente se apuntan en el sector de la comunicación empresarial e institucional, las exigencias de formación que determinarán la Titulación de Comunicación Audiovisual, son entre otras:

- Capacidad de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas asignadas.
- Capacidad de comunicar eficazmente para el desarrollo y optimización de sinergias grupales y para la toma de decisiones.
- El estudiante debe comprometerse con el autoaprendizaje como instrumento de desarrollo y responsabilidad profesional. Ha de tener capacidad innovadora y de divulgación de los hallazgos científicos.

Transversales

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

Específicas

CE5. Conocimiento de las técnicas y modelos de los procesos de creación en sus diferentes fases, soportes y formatos desde la idea inicial hasta su acabado final. Asimismo, se contempla la utilización de fondos propios de archivo y otras fuentes documentales necesarias para la elaboración y acabado de ciertos productos.

CE6. Conocimiento teórico-práctico y utilización de las tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.).

CE9. Conocimiento de la creación del espacio de la imagen y de sus representaciones icónicas, tanto en la imagen fija aislada (pintura y fotografía) como en la imagen secuencial fija o en movimiento (cine, cómic, videojuegos y otros). Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales.

CE10. Conocimiento del espacio sonoro, de su estructura física y de los procesos de audición y escucha; de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseño y la ambientación sonora. Estos conocimientos también abarcarán la música creada para la imagen.

CE11. Conocimientos para planificar y gestionar los recursos humanos, económicos y tecnológicos en las diversas fases de la producción de un relato cinematográfico, televisivo, videográfico y publicitario.

CE12. Conocimientos para crear y dirigir producciones audiovisuales de todo tipo.

CE13. Conocimientos para utilizar las técnicas de edición y postproducción, desde la concepción y diseño hasta su aplicación.

CE16. Conocimientos específicos para planificar y gestionar los recursos tecnológicos y humanos en las producciones para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

TEMA 1. Introducción a la física del sonido.

1.1 Características físicas del sonido.

1.1.1 Longitud de onda, amplitud, frecuencia y periodo.

1.1.2 Duración, tono, timbre e intensidad.

1.1.3 Propagación del sonido. Ley cuadrática inversa. Efecto *Doppler*.

1.2 Audio analógico y audio digital. Frecuencia de muestreo, conversión AD/DA.

1.3 Fisiología básica y rango audible. Curvas isofónicas.

1.4 Percepción psico-acústica del sonido.

TEMA 2. El Sonido como lenguaje narrativo

2.1 Evolución y aportaciones del sonido al lenguaje audiovisual.

2.2 Uso narrativo del sonido: nociones de montaje.

2.3 Influencia del sonido y la música en la percepción de la imagen. Procesos de síncreis: Identificación, emoción, continuidad, ritmo, contextualización...)

2.4 Componer para la imagen.

2.5 Aspectos técnicos vs. Aspectos creativos.

TEMA 3. Preproducción.

- 3.1 Desglose de guión y reuniones de equipo.
- 3.2 Elección de localizaciones.
- 3.3 Evaluación de equipos necesarios y presupuestos.
- 3.4 Seguros, logística, etc.

TEMA 4. Producción (sonido on-location) - Prácticas en Plató-

- 4.1 Funciones básicas.
 - 4.1.1 Captación de diálogos y sonido de referencia.
 - 4.1.2 Grabación de Wildtracks.
 - 4.1.3 Grabación de ambientes: Roomtone, técnicas ST y captación multicanal.
 - 4.1.4 Otras funciones: Monitorización, sincronismos por TC, elaboración de partes de sonido, etc.
 - 4.1.5 Problemas habituales y posibles soluciones.
- 4.2 El equipo humano en un rodaje.
 - 4.2.1 Técnico de sonido (location sound mixer).
 - 4.2.2 Microfonista (boom operator).
 - 4.2.3 Auxiliar.
- 4.3 Desarrollo del rodaje y relación con el resto de equipos.
 - 4.3.1 Tiempos y funciones.
 - 4.3.2 ¿Quién es quién en un rodaje?
- 4.4 Equipamiento técnico.
 - 4.4.1 Grabadores y mesas. Evolución, tipología y características.
 - 4.4.2 Microfonía. Tipos, diagrama polar, construcción, usos y técnicas de captación.
 - 4.4.3 Accesorios de microfonía.
 - 4.4.4 Otros: antenas, distribuidores de auriculares, carritos, monitores,...).

TEMA 5. Postproducción de audio I. Edición. - Prácticas con software Avid Protools-

- 5.1 Introducción al montaje (edición) de sonido.
 - 5.1.1 El estudio de sonido. 5.1.2 Plataformas de edición no-lineal de audio.
 - 5.1.3 El flujo de trabajo. Archivos OMF, AAF y XMF 5.2 Fases: 5.2.1 Sincronización y edición de diálogos.
 - 5.2.2 Doblaje (ADR).
 - 5.2.3 Efectos sala (Foley).
 - 5.2.4 Efectos especiales (FX).
 - 5.2.5 Ambientes.
 - 5.2.6 Uso de librerías.

5.2.7 Incorporación de músicas.

5.2.8 Preparación para la mezcla: Organización de pistas, grupos, stems, automatizaciones, etc.

TEMA 6. Postproducción de audio II. Mezcla, Masterización y Codificación. - Prácticas con software Avid Protools-

6.1 Características de las salas de mezcla. Equipamiento y homologaciones.

6.2 Automatizaciones y jerarquización dinámica.

6.3 Procesadores de efectos (Plug-in's o hardware).

6.3.1 Procesadores de frecuencia (Ecuadores, filtros, pitch,...).

6.3.2 Procesadores de dinámica (Compresores, limitadores, expansores, puertas de ruido...).

6.3.3 Procesadores de tiempo/espacio (delay, reverb, ...).

6.3.4 Otros (Reductores de ruido, vocoders, samplers...).

6.4 Codificación multicanal.

6.4.1 Routing y masterización.

6.4.2 Codificación en diferentes formatos y soportes.

6.4.3 Evolución del sonido multicanal y estándares actuales.

6.4.4 Sistemas, patentes y homologaciones.

6.4.5 35mm. y DCP (Proyección digital).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

ALTEN, Stanley R., El sonido en los medios audiovisuales (2ª Edición), Guipúzcoa, Escuela de Cine y Video de Andoáin, 2008

AMYES, Tim, Técnicas de postproducción de audio en video y film, Madrid, IORTV, 1997

ARIZA, Javier, Las imágenes del sonido: Una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 2003

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin El arte cinematográfico: Una introducción, Barcelona, Paidós Ibérica, 2002. (Capítulo 8: El sonido en el cine)

CERDÁ FERRE, Josep, Una perspectiva sonora sobre la innovación en arte, Bilbao, Editorial Universidad del País Vasco, 2011

CHION, Michel, La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, Barcelona. Paidós Ibérica, 1993

CROSS, Mark, Audio Post Production for film and television, Boston, Berklee Press, 2013

GUIJARRO, Toni, La música, la voz, los efectos y el silencio en publicidad, Madrid, Cie Dossat, 2003

HOLMAN, Tomlinson, Sound for film and Television, Massachusetts, Focal Press, 2001

NIETO, José, Música para la imagen: La influencia secreta, Madrid, Iberoautor 2012

PURCELL John, Dialogue Editing for Motion Pictures: A Guide to the Invisible Art, Massachusetts, Focal Press, 2007

RUMSEY, Francis y Mc Cormick, T. Introducción al sonido y la grabación, Madrid, IORTV 2007

SONNENSCHNEIN, David, Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, Guernsey (UK), Michael Wiese Productions, 2002

VIERS, Ric, The Location Sound Bible: How to Record Professional Dialog for Film and TV, Guernsey (UK), Michael Wiese Productions, 2008

VIERS, Ric, *The Sound Effects Bible: How to create and record Hollywood style sound Effects*, Guernsey (UK), Michael Wiese Productions, 2008

YEW DALL, David Lewis, *Uso práctico del sonido en el cine*, Guipúzcoa, Escuela de Cine y Video de Andoáin, 2008

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La asignatura tiene carácter presencial. Los contenidos teóricos expuestos en clase se complementarán con las clases de prácticas de cara a ejemplificar y consolidar los conocimientos adquiridos.

Clases teóricas:

Método expositivo basado en presentaciones de Power Point, combinando las explicaciones del profesor con pequeños vídeos formativos, análisis de secuencias, debates en aula sobre diversos contenidos aportados por el profesor, etc.

Se plantearán a los alumnos situaciones hipotéticas que habrán de resolver y se valorará especialmente una actitud participativa en el aula.

A lo largo de estas clases también se les pedirán trabajos de análisis fílmico, presentaciones por grupos y desgloses técnicos de guión, que computarán para la nota final de la asignatura.

Clases prácticas:

Se realizarán ejercicios cooperativos de grabación en plató.

Se realizarán diversos ejercicios individualizados de edición y postproducción de audio para ilustrar los diferentes puntos del corpus teórico de la asignatura. Dichos ejercicios estarán basados en la plataforma de edición no-lineal de audio (DAW) Protools, de Avid.

Se elaborará un trabajo final, por grupos, que consistirá en la sonorización completa (grabación de diálogos, efectos sala, ambientes, música, edición y mezcla de pistas...) de una secuencia muda de unos tres minutos de duración. La secuencia ha de ser propuesta por los alumnos y ratificada por el profesor.

Además, se realizará un seguimiento del alumnado mediante tutorías y otros canales de comunicación.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

La asignatura -reitero- tiene carácter obligatorio y presencial y está sujeta a las directrices marcadas por el plan Bolonia, calculándose la calificación por el método de evaluación continua. **Los alumnos deberán aprobar, por separado, la evaluación de los contenidos teóricos, así como su nota general de prácticas.**

Sistema de evaluación:

-Lectura obligatoria (5% de la nota final): Se entregará un ejercicio escrito en base a un tema (o lectura obligatoria) propuesto por el profesor. El alumno deberá ampliar sus conocimientos buscando nuevas fuentes y aplicando su criterio personal en las conclusiones del trabajo. Deberá estructurarlo y redactarlo con claridad y madurez para exponerlo, después, ante sus compañeros.

-Ejercicios realizados en clase y participación activa (25% de la nota final): Se evaluará la aplicación de los contenidos teóricos, la proactividad del alumno, su capacidad para trabajar en equipo, su creatividad y su capacidad expositiva.

-Examen práctico de Edición: (40% de la nota final): Consistirá en la sonorización completa de una pieza audiovisual (spot televisivo, secuencia de ficción, etc.) en Plataforma Protools, aplicando los conceptos aprendidos en clase.

-Examen de contenidos teóricos: (30% de la nota final): Se evaluarán mediante un test de respuestas múltiples, pudiendo completarse el ejercicio con alguna pregunta de desarrollo.

NOTAS:

Los trabajos y exposiciones han de contener reflexiones maduras, estar bien estructurados en sus contenidos y ser fácilmente inteligibles. Y como corresponde a un último curso de licenciatura, no deben contener faltas de ortografía, lo que se reflejará negativamente en la calificación.

La convocatoria extraordinaria se registrará por el mismo sistema de evaluación, debiendo presentar, el alumno, las prácticas que tuviera pendientes.

Los comportamientos académicos que revistan gravedad (plagios en los trabajos, falta de respeto graves hacia los compañeros o el profesor, uso de material indebido durante los exámenes, etc, podrán implicar la pérdida de la evaluación continua, sin perjuicio de las acciones que la universidad estime oportuno tomar.

La asistencia tiene carácter obligatorio. Las faltas no podrán justificarse salvo en los casos de fuerza mayor, recogidos en los estatutos del centro. De acuerdo a las directrices del centro, la asistencia ponderará sobre la nota final de la siguiente manera:

1. La asistencia a las clases y la participación activa en las mismas supondrá añadir un 20% más a la nota final semestral. Será de aplicación cuando el alumno haya asistido al 75% de las clases.

2. Al alumno cuyas faltas de asistencia a clase superen el 50% del total de las mismas, la nota del examen final se le valorará en un 75%. Será de aplicación tanto en las convocatorias Ordinarias (enero y mayo) como en la Extraordinaria de julio. No será así en sucesivas convocatorias.

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO