Diseño y creación sonora

PID_00192899

Cinto Niqui i Espinosa

Universitat Oberta de Catalunya

Cinto Niqui i Espinosa

Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor asociado del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1992. Profesor de la Escuela Superior de Cinematografía y Audiovisuales de Cataluña, adscrita a la Universidad de Barcelona, desde 1994. Consultor de los Estudios de Comunicación Audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya desde el 2002. Compagina la docencia universitaria con el trabajo periodístico. Es director y presentador del programa *L'altra ràdio*, de Radio Nacional de España en Cataluña. Este espacio está especializado en la cultura audiovisual y se emite desde el año 1980. Tiene los títulos de ingeniero técnico de Telecomunicaciones en la especialidad de Imagen y Sonido por la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle Bonanova; máster de Nuevas tecnologías: comunicación audiovisual y publicitaria por la Universidad Autónoma de Barcelona; licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona, y máster de Escritura para la televisión por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Primera edición: septiembre 2012
© Cinto Niqui i Espinosa
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2012
Avda. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Realización editorial: Eureca Media, SL
Depósito legal: B-22.603-2012

Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es

"Hay dos formas de contemplación de Brahman: con sonido y en silencio. Mediante el sonido llegamos al silencio. El sonido de Brahman es OM. Con OM llegamos al final: el silencio de Brahman. El final es inmortalidad, unión y paz."

Maitri Upanisad

"Yo escucho mis grabaciones por el sonido que tienen, no por los acordes o la letra: mi primera impresión es el sonido global."

Paul Simon

"Sin Bach, Dios quedaría disminuido. Sin Bach, Dios sería un tipo de tercer orden. Bach es lo único que te da la impresión de que el Universo no es un fracaso."

E. M. Cioran

"Contágiate de un pueblo que se muere si no canta. Contágiate, contágiate."

Chirigota del Sheriff, *El escuadrón de los jartibles* (2010)

Introducción

Los procesos de captación, edición, procesamiento y mezcla de una producción audiovisual tienen muchos aspectos fascinantes. Descubrir unos cuantos es el primero de los objetivos de esta asignatura.

En las sonorizaciones audiovisuales o musicales, algunas situaciones se pueden resolver con técnica, pero en otros momentos es necesario tener una sensibilidad especial (por ejemplo, saber escuchar, matizar, tratar con delicadeza cada elemento de una mezcla). Estas cosas solo se pueden aprender trabajando junto a un profesional con experiencia que nos haga de maestro. Por eso, una buena parte de esta asignatura os quiere poner en comunicación virtual con algunos de los grandes profesionales del sonido audiovisual contemporáneo. En ella vais a encontrar muchos comentarios, reflexiones, opiniones y formas de trabajar que, si bien no tienen que convertirse en dogmas que se tengan que aceptar a pies juntillas, os servirán de referencia y de orientación inicial para que cada cual pueda encontrar su estilo y criterios propios en este arte lleno de subjetividades.

Quizás una de las pocas verdades, tal como afirma el diseñador de sonido Randy Thom, discípulo del gran Walter Murch, es que en este trabajo "se tiene que experimentar desde el principio y muchas veces".

Para convertirse en un buen especialista en el arte del sonido audiovisual todavía se necesita algo más y es conocer y dominar las herramientas técnicas que se usan.

Por eso, hay una segunda parte de la asignatura dedicada a repasar a fondo toda la tecnología relacionada con el audio digital actual, que incluye, entre otros, soportes, formatos y protocolos. La voluntad es que dispongáis de un abanico tan amplio y vistoso como sea posible de la multitud de recursos que tenéis a vuestro alcance para poder recrear sonidos o crear algunos nuevos.

El temario toma como hilo conductor principal todos los trabajos relacionados con la sonorización de la ficción audiovisual, fundamentalmente la cinematográfica. Pero también vais a encontrar algunos consejos prácticos relacionados con la captación, el procesamiento, la mezcla y la sonorización musical.

Que la pasión por el sonido, desde hoy, ya no os abandone nunca.

Objetivos

Con los materiales asociados a esta asignatura alcanzaréis los objetivos siguientes:

1. Conocer los conceptos fundamentales del diseño de sonido audiovisual.

2. Conocer cómo trabajan los especialistas en este campo.

3. Conocer todos los aparatos que pueden formar parte de la cadena de sonido digital.

Contenidos

Módulo didáctico 1

Creatividad sonora en el cine, la televisión y la radio

Cinto Niqui i Espinosa

1. Introducción al sonido cinematográfico
2. El sonido en la televisión
3. Creatividad radiofónica

Módulo didáctico 2

La relación entre el audio y la imagen. Diseño de sonido y composición musical en el cine

Cinto Niqui

1. Imagen y sonido: una relación de conveniencia
2. La creación sonora en el audiovisual existe desde el inicio del cine
3. El trabajo del diseñador de sonido tiene que estar coordinado con el del compositor y debe tender a la sencillez
4. El diseño de sonido se puede aplicar a cualquier género
5. Los efectos de sonido como recurso expresivo y la búsqueda de la originalidad sonora
6. Algunas obras de los grandes diseñadores de sonido
7. La importancia de la música y de sus arreglos o adaptaciones
8. La ficción audiovisual y la música
9. La música original. El trabajo del compositor y el orquestador
10. Compositores y periodos de bandas sonoras

Módulo didáctico 3

Captación, edición, procesamiento, mezcla y reproducción sonora

Cinto Niqui i Espinosa

1. Fases de la sonorización audiovisual
2. Captación
3. Edición
4. Procesamiento digital de la señal
5. Mezcla
6. Reproducción

Módulo didáctico 4

Conceptos básicos de sonido digital

Cinto Niqui i Espinosa

1. La digitalización del sonido
2. Conversor analógico/digital
3. Conversor digital/analógico
4. Formatos de audio

Módulo didáctico 5

Dispositivos de sonido digital

Cinto Niqui i Espinosa

1. Interfaces digitales
2. Soportes de audio digital
3. El MIDI

Bibliografía

Bibliografía recomendada

Labrada, J. (2008). *El sentido del sonido. La expresión sonora en el medio audiovisual*. Alba Editorial.

Niqui, C. (2007). *Disseny i creativitat sonora*. Editorial UOC.

Romero, J. M. (2011). *M De Música. Del oído a la alquímia emocional*. Alba Editorial.

Bibliografía complementaria

Teoría sonora

Chion, M. (1993). *La audiovisión*. Paidós.

Chion, M. (2001). *El arte de los sonidos fijados*. Radio Fontana Mix.

Evans, M. (1979). *Soundtrack: The Music of the Movies*. Da Capo Press.

Diseño de sonido

Lobrutto, V. (1994). *Sound-on-Film: Interviews with Creators of Film Sound*. Praeger Publishers.

Sonnenschein, D. (2001). *Sound design*. Michael Wiese Productions, Studiocity.

Locución

Chion, M. (1982). *La voix au cinéma*. Ed. de l'Etoile.

Blanch, M.; Lázaro, P. (2010). *Aula de locución*. Cátedra.

Efectos de sonido

Theme, V. (2009). *The foley grail*. Focal Press.

Viers, R. (2008). *The sound effects bible*. Michael Wiese Productions, Studio City.

Composición musical para los audiovisuales

Adorno, T. W. (2007). *Composición para el cine. El fiel correpetidor*. Akal.

Beltran, R. (1984). *La ambientación musical*. Ed. IORTV.

Burt, G. (1994). *The Art of Film Music*. Boston: Northeastern University Press.

Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Paidós.

Gertrudix, M. (2003). *Música y narración en los medios audiovisuales*. Laberinto Ediciones.

Nieto, J. (2003). *Música para la imagen*. Iberautor.

Prendergast, R. M. (1992). *Film Music: A Neglected Art*. WW Norton & Co.

Radigales, J. (2008). *La música en el cine*. Editorial UOC.

Roman, A. (2008). *El lenguaje musivisual: Semiótica y estética de la música cinematográfica*. Visión Libros.

Rusell, L. (1999). *La música en el cine*. Cátedra.

Percepción musical

Jauset, J. (2008). *Música y neurociencia: la musicoterapia*. Editorial UOC.

Levitin, D. J. (2008). *Tu cerebro y la música*. RBA.

Grabación, posproducción y sonorización

Gibson, D. (1997). *The art of mixing: A visual guide to recording, engineering, and production*. Mix Bookshelf / Mix Books.

Holman, T. (2002). *Sound for film and television*. Focal Press.

Holman, T. (1999). *5.1 Surround sound: Up and running*. Focal Press.

Katz, B. (2005). *La masterización de audio*. Escuela de cine y vídeo.

Larriba, M. A. (2003). *Sonorización. Cuadernos de Técnicas escénicas*. Ñaque Editora

Lewis Yewdall, D. (2007). *Uso práctico del sonido en el cine*. Escuela de cine y vídeo.

Mills, D.; Williams, Ph. (1998). *Professional microphone techniques*. Mix Books, Hal Leonard Publishing Corporation.

Owsinski, B. (1999). *The mixing engineer's handbook*. Mix Books, Hal Leonard Publishing Corporation.

Purcell, J. (2007). *Dialogue Editing for Motion Pictures: A Guide to the Invisible Art*. Focal Press.

Rosel, J. (2008). *Producing great sound for film and video*. Focal Press.