TITULACIÓN: **GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: **EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DIGITAL DE AUDIO**

Curso: TERCERO Semestre: PRIMERO

Tipo (Formación Básica/Obligatoria/Optativa): Optativa
Horas de clase semanales: 4 Créditos totales (ECTS): 6
Año del Plan de Estudio: 2010

Profesor: Guillermo García-Montalbán y Campos
Dirección electrónica: guillermo.garciamontalban@eusa.es

2. DESCRIPTORES

Adquisición de los conocimientos teórico-prácticos y las destrezas en los procesos de tratamiento, edición y postproducción de sonido, principalmente para los medios audiovisuales (vídeo, televisión, radio, cine y multimedia).

Además de un profundo conocimiento y manejo de los sistemas de edición de audio no lineal existentes, se forma al alumnado en las diferentes fases que integran la postproducción: doblaje, sincronización, diseño sonoro mediante sintetizadores y samplers, grabación de efectos sala, edición de música y masterización final del producto.

3. SITUACIÓN

Conocimientos y destrezas previos:

No es fundamental poseer conocimientos previos en profundidad acerca de la materia, aunque sí es aconsejable tener claros los conceptos básicos sobre sonido impartidos en cursos anteriores, así contar con una mínima base teórica como punto de partida.

Recomendaciones y consejos de interés:

Se aconseja disponer de una estación de trabajo básica de sonido, basado en un ordenador personal y software de edición de audio, así poder trabajar fuera de clase.

Adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales:

La asignatura está basada en manuales y artículos que pueden ser consultados a través de Internet o en bibliotecas, lo que supone una ayuda para aquellos alumnos con necesidades especiales. Del mismo modo, la profesora estará disponible, tanto en tutorías como a través del correo electrónico, para facilitar al alumno todo el apoyo necesario. Los estudiantes extranjeros podrán hacer uso de diccionarios en las pruebas escritas de la asignatura.

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Los objetivos prioritarios de toda asignatura son la formación y la información. El primero corresponde al ámbito personal, mientras el segundo corresponde al científico. Por ello, se pretende una formación integral del alumnado, atendiendo tanto a su formación académica como a su formación práctica.

En cuanto a los objetivos de formación, (aquellos que proporcionan las herramientas intelectuales que modelan el carácter universitario), pretenden:

a) incitar en el alumno la curiosidad científica;

b) Infundir la idea entre la estrecha relación existente entre una “materia” con otra parcela del saber y destruir el concepto de compartimentos estancos;
c) Estimular la capacidad del alumno para que relacione las materias del módulo con otras de módulos diferentes así como con otros fenómenos, aparentemente no relacionados con la materia ni con el ámbito universitario;
d) Desarrollar su capacidad de adecuación a los diversos niveles de conocimiento de manera progresiva y escalonada;
e) Conducir al encuentro y familiaridad con las fuentes bibliográficas y videográficas;
f) Concienciar sobre la necesidad de aplicar el rigor científico e iniciarlo en tareas de investigación;
g) Incentivar su capacidad participativa en clase.

Los objetivos de información tienen por objeto profundizar en las materias que componen los módulos, así como la preparación de actividades profesionales relacionadas con dichas materias. Profundización y preparación, dos conceptos imprescindibles para conseguir una formación adecuada del alumnado; el primero de ellos referido a los conocimientos teóricos y el segundo a su aplicación práctica.

1. Objetivos de información:
    a. El profesor impartirá la materia adecuada para que el alumno comprenda y asimile los principios básicos de las técnicas audiovisuales, en las diferentes disciplinas que conforman el módulo;
    b. Comprender y asimilar las técnicas y procesos de Documentación en su aplicación a los programas audiovisuales, con objeto de facilitar el acceso a los mismo;
    c. conocimiento y destreza en los medios técnicos, software y hardware, para proceder a la manipulación, adaptación e integración en la edición digital.
2. Sesiones presenciales en las que se impartirán los conocimientos teóricos y prácticos para la formación académica y su adecuación práctica, en materias relativas al módulo. La lección magistral será compartida con sesiones de análisis que provocará la participación como instrumento enriquecedor intelectualmente y como complemento de la materia teórica.
3. Las prácticas se elaborarán en grupo, de tal modo que el alumnado utilice los diferentes conocimientos de cada una de las asignaturas, así como utilizando conceptos, tanto teóricos como prácticos, de otra pertenecientes al módulo y aquellas cuya afinidad, aunque sea parcial, contribuya a completar los trabajos propuestos. 4. Por último, el alumnado elaborará trabajos teóricos individuales que contribuyan a profundizar en aspectos concretos de la materia impartida.

De forma más específica, esta asignatura tiene como finalidad proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos sobre la postproducción de audio digital en el campo del audiovisual. Para ello, se proporcionará al alumno diferentes materiales en clase para realizar prácticas con el fin de que adquiera dichas habilidades.

Competencias transversales genéricas

G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.
G06. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.
G07.Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.
G08. Fomento del espíritu emprendedor.
G09. Fomento de las garantías de igualdad.:

Competencias específicas

E46. Capacidad y habilidad para distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E50. Estudio, preparación y construcción de los elementos de la representación para su futuro registro conforme al estilo del proyecto audiovisual.
E51 Activar estrategias de búsqueda y recuperación de los distintos recursos documentales dentro del ámbito audiovisual.
E55. Desarrollar habilidades en el diseño sonoro de productos audiovisuales y manejo de herramientas de audios.
Conocimientos para operar mesas de mezclas y programas informáticos específicos para la postproducción de audio.
Desarrollo de habilidades para manipular material sonoro y ajustarlo a producciones audiovisuales.
Desarrollo de la sensibilidad auditiva para crear un discurso musical correcto aplicado al audiovisual.
Capacidad para organizar y planificar.
Capacidad de crítica y autocrítica.
Trabajo en equipo.
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
Desarrollo de la sensibilidad artística musical.

5. CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS

- El material técnico en el estudio de postproducción.
- Efectos sonoros.
- Programas informáticos aplicados al sonido.
- Técnicas de edición y mezcla sonora.
- La sonorización y el paisaje sonoro.
- Técnicas específicas de posproducción de audio para el audiovisual.
- Principios básicos de la masterización.

6. TEMARIO DESARROLLADO

Tema 1 – Introducción al sonido:
- Características físicas del sonido.
- Niveles característicos en audio.
- Técnicas de grabación.
- Equipos de sonido en el audiovisual.
- El aprendizaje auditivo.
- Tipos de escuchas.
- Cadenas de lenguaje.

Tema 2 – Diseño de sonido para Cine y TV:
- Ambientación sonora y musical.
- El sonido en el discurso audiovisual.
- Producción del diseño de sonido.
- Banda Sonora original.
- Música para cine.

Tema 3 – Postproducción de audio en Cine y TV:
- Introducción a la postproducción de audio.
- Estándares de calidad.
- Objetivos artísticos y técnicos.
- Edición de diálogos.
- Procesos de Doblaje (ADR).
  - El estudio de doblaje.
  - Sincronismo.
  - Fases.
  - Producto final.
- Efectos sonoros: creación (Foley), elección. Ambientes.
- Edición de música. Ambientación musical. Silencios.

Tema 4 – Edición de audio digital:

- Edición de audio no lineal
  - Edición de imagen y sonido.
  - Conceptos básicos sobre la edición no lineal y diferencias con la lineal.
  - Software de edición digital de audio: tipos, similitudes, diferencias y funcionamiento.
  - Técnicas de edición y mezcla.
- Estación de trabajo digital Adobe Audition.

Tema 5 – Sistemas de audio multicanal:

- Monofónico, estereofónico y cuadrafónico
- Multicanal magnético en cine.
- Dolby Surround.
- Home Theater.
- Otros formatos.

Tema 6 – Formatos y soportes:

- Audio digital y audio analógico.
- MIDI.
- Soportes físicos y soportes no físicos.
- Formatos magnéticos y ópticos.

7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES

Se seguirá una metodología activa-participativa que favorezca el intercambio de experiencias e interacción entre profesor y alumnado. El alumno aprenderá *haciendo*, por lo que es imprescindible su implicación activa como protagonista de su aprendizaje.

Primará el aprendizaje significativo frente al memorístico, tratando de construir conocimientos nuevos incorporados sobre los que se vayan adquiriendo y asimilando previamente.

El trabajo colaborativo y la participación en grupo serán también elementos que permitan desarrollar las capacidades del alumno, su atención y el análisis de las propuestas didácticas para posteriormente poder obtener conclusiones y conocimientos que se conviertan en contenidos de carácter funcional, útiles para el alumno.

Serán empleados como apoyo a las explicaciones verbales diferentes recursos y materiales como Presentaciones interactivas, enlaces de internet, vídeos y ejemplos sonoros para mostrar de forma más ilustrativa los conocimientos de la asignatura.

En función a todo lo expuesto, la metodología didáctica se apoya en:

a. Clases Teóricas para presentar y relacionar conceptos básicos y describir recursos materiales utilizados en la edición y postproducción de proyectos de sonido.

b. Clases Teórico-prácticas para explicar de manera instrumental el uso de los materiales y equipos disponibles en el centro educativo. Este tipo de clases serán las más adecuadas cuando se trate de reforzar aquellos contenidos o procedimientos que una vez puestos en práctica por los alumnos originan dudas.

c. Clases Prácticas en la que los alumnos realicen un análisis para valorar la asimilación de los contenidos y procedimientos explicados. Para las prácticas, la metodología general que se aplicará será la siguiente:

   - Exposición de contenidos.
   - Presentación de prácticas relacionadas.
   - Explicación de la finalidad de la práctica y los objetivos a cubrir.
   - Descripción del procedimiento en pasos ordenados.
   - Realización de la práctica.

- Análisis del resultado.
- Conclusiones.

TÉCNICAS DOCENTES

☒ Exposición y debate	☒ Tutorías especializadas	☒ Sesiones académicas prácticas
☐ Visitas y excursiones	☐ Controles de lectura	☐ Otras: _____

8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

La materia contempla una parte teórica y una parte práctica. Dadas sus características tendrá mayor peso la parte práctica, por lo que su porcentaje en la puntuación final será superior. Para ello se plantean diferentes ejercicios puntuables a lo largo de todo el cuatrimestre, de carácter tanto individual como grupal, que deberán ser entregados en tiempo y cumpliendo con los requisitos que se establezcan.

Los alumnos que acudan a más del 75% de las clases podrán optar al tipo A de evaluación, que consta de una evaluación continua compuesta por los siguientes elementos:

Los porcentajes de calificación final de la asignatura se distribuyen del siguiente modo:

a) **Examen teórico**: 30%.
Conocimiento, aplicación y valoración de los contenidos formativos desarrollados en el curso en el tiempo y forma que se establezcan. Con el objetivo de premiar a los alumnos que acudan a más del 75% de las clases, se harán exámenes parciales (IMPORTANTE: las notas de los mismos NO se guardan para septiembre).

b) **Actividades prácticas obligatorias**: 40%.
Conocimiento, aplicación y valoración de los contenidos, habilidades y actitudes en las actividades y trabajos.

c) **Actividad práctica final**: 20%
Se propondrá la realización de una práctica de carácter complejo y profesional para que el alumno pueda demostrar los conceptos y destrezas aprendidos.

d) **Asistencia y participación en clase**: 10%.
Asistencia a clases teóricas y prácticas, así como a cualquier actividad organizada como complemento de formación. La presencia en clase ayudará al alumno a madurar los contenidos de la asignatura con mayor facilidad. Por ello, se busca que acuda a las clases magistrales y debates, y que participe activamente en ellos. La asistencia a más del 75% de las clases dará derecho a los exámenes parciales.

Es obligatorio e imprescindible superar todas las partes de la asignatura, es decir, superar el examen teórico así como entregar todas las actividades obteniendo al menos un 5 en cada una de ellas.

Los alumnos que suspendan en la primera convocatoria por examen o trabajo podrán guardar la nota de la parte aprobada para las convocatorias segunda y tercera. Las notas de los parciales no se guardan para ninguna convocatoria. Los porcentajes de evaluación, bajo estas circunstancias, quedarían de la siguiente manera: 30% examen teórico y 70% actividades obligatorias.

Todo aquel que no obtenga el 75% de asistencia estipulado podrá evaluarse mediante un sistema de evaluación tipo B, con el que podrá optar a la máxima calificación. Este sistema consta de los siguientes ítems:

- Examen teórico: 20%.
- Examen práctico: 20%.
- Actividades obligatorias: 60%.

9. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Específica

- **ALTEN, S.R.** (2008): *El manual del audio en los medios de comunicación*. Escuela de cine y vídeo, Guipúzcoa.
- **BELLOT ROSADO, Coral** (2002): *El guión: presentación de proyectos.* Madrid. IORTV.
- **BELTRÁN MONER, R.** (1991). *La ambientación musical*. IORTV. Madrid.
- **CASTILLO, Vicente** (1986): *El Cine: ese desconocido.* Madrid. Ediciones Doble-R.
- **CHION, Michel** (2008). *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.* Barcelona. Paidós Comunicación.
- **JOEL MAGNY** (2005): *Vocabularios del cine*. Editorial Paidós
- **JULLIER, L.** (2007): *El sonido en el cine*. Paidós, Madrid.
- **KATZ, B.** (2004): *La masterización de audio: el arte y la ciencia*. Escuela de Cine y Vídeo, Guipúzcoa.
- **LYVER, Des** (2000): *Principios básicos del sonido para vídeo*. Editorial Gedisa. Barcelona.
- **MILLERSON, Gerald** (1991): *Técnicas de Realización y Producción en Televisión*. Madrid. IORTV.
- **NISBETT, Alec** (1993): *El uso de los micrófonos*. Madrid. IORTV.
- **PASTOR LÓPEZ, Jorge** (2006): *Equipos de sonido*. Madrid. Ediciones McGraw-Hill.
- **PEÑA TIMÓN, Vicente** (1998): *Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías.* Málaga. Universidad de Málaga.
- **ROSELLÓ DALMAU, Ramón** (1981): *Técnica del sonido cinematográfico*. Forja. Madrid.
- **RUMSEY, Francis y Mc CORMICK, Tim** (2002): *Introducción al sonido y la grabación*. IORTV. Madrid.
- **RUMSEY, Francis** (1993): *Sonido estereofónico para televisión*. IORTV. Madrid.
- **RUMSEY, Francis** (1997): *MIDI: sistemas y control*. Escuela de Cine y Vídeo, Guipúzcoa.
- **YEWDALL, D.L.** (2007): *Uso práctico del sonido en cine*. Escuela de Cine y Vídeo, Guipúzcoa.
- **WYATT, H. y AMYES, T.** (2005): *Postproducción de audio para TV y cine*. Escuela de Cine y Vídeo, Guipúzcoa.

General

- **FÉLIX, Emilio** (2006): *Sistemas de radio y televisión*. Ediciones McGraw-Hill. Madrid.
- **FERNÁNDEZ CASADO, José Luis y NOHALES ESCRIBANO, Tirso** (1999): *Postproducción digital: cine y vídeo no lineal*. Escuela de Cine y Vídeo, Guipúzcoa.
- **RABIGER, Michael** (2001): *Dirección de cine y vídeo*. IORTV. Madrid.
- **REA, P. y IRVING, D.** (2002): *Producción y dirección de cortometrajes y vídeos*. IORTV. Madrid.
- **WATKINSON, John** (1993): *El arte del audio digital*. IORTV. Madrid.

Otras fuentes de información (direcciones de internet)

- www.hispasonic.es
- www.doctroproaudio.com
- www.sonidoyaudio.com
- www.soundonsound.com
- www.mpse.org (Motion Picture Sound Editors)
- www.avid.com/es (Pro Tools)
- www.pro-tools-expert.com
- https://helpx.adobe.com/es/audition/user-guide.html
- www.eldoblaje.com
- www.youtube.com
- www.dolby.com
- www.thx.com
- www.wikipedia.es