

Título del curso

Introducción a la mezcla de sonido en formato 5.1

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

CUPO: 20 estudiantes

Horario: Lunes, martes y miércoles de 18 a 22, viernes de 18 a 21

Horas totales del curso: 15

Fecha de comienzo: Lunes 5 de Noviembre

Docente: Daniel Yafalián

Nació en 1974 en Montevideo. Es compositor y sonidista. Egresó de la Escuela de Cine del Uruguay como Director de Sonido. Estudió guitarra, armonía, composición con Esteban Klisich, Coriún Aharonián y Graciela Paraskevaidis. Trabaja en diversas áreas del sonido para la producción audiovisual y realizando músicas originales para cine. Es integrante del Núcleo Música Nueva donde estrenó varias obras electroacústicas. Compuso la música original para los largometrajes *El hombre Nuevo* (2015), *A las 5 en punto* (2005), *El Círculo* (2008), *El cultivo de la flor invisible* (2012), *El casamiento* (2011) y *El almanaque* (2012). Dirigió junto con Pablo Stoll el cortometraje *Uruguay HOY* para el ciclo *Huellas* de TV Ciudad (2013). Edito de forma independiente los álbumes *Naturaleza muerta* (2012) y *Paraísos Artificiales*, nominado éste último a mejor diseño de portada y mejor álbum instrumental en los premios Graffiti 2016. Recibió el premio Coral de Banda Sonora en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 2010 (Cuba) por el largometraje *La Vida Útil*, mejor banda sonora en el festival FENAVID 2007 (Bolivia) por el cortometraje *Se Alquila* y Tatú de Plata a la mejor música en la XXXV Jornada internacional de cinema da Bahía (Brasil) por el largometraje *El Círculo* (2008). Ganó el premio a mejor sonido de la Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay por *Hiroshima*, *La vida útil*, *3* y *El apóstata*.

Fundamentos generales del curso

El formato de mezcla 5.1 es desde hace años el estándar para la exhibición en salas y festivales. Las características específicas de este tipo de mezcla depende de varios factores. Aspectos como el tratamiento de los ambientes, la música y el *foley*, entre otros, atraviesan y componen también el clima de la película, siendo fundamental su análisis.

En este curso se abordarán aspectos necesarios a considerar en la interacción con músicos, editores, etc. posibilitando un lenguaje común que permita un trabajo fluido. Se abordarán así mismo los distintos pasos necesarios para llegar a una mezcla 5.1, poniéndose el énfasis en los aspectos prácticos. Para esto se trabajará a partir de ejemplos concretos surgidos en producciones, en las que la mezcla fue realizada por el docente, así como a partir de referencias fílmicas generales y otros aportes e inquietudes específicas que puedan plantear los participantes. La idea general es promover un espacio de intercambio en torno a la temática.

Destinatarios

- Estudiantes, docentes e investigadores de carreras vinculadas al audiovisual, la música y las artes visuales.
- Técnicos, diseñadores sonoros, post-productores y demás profesionales del audiovisual con experiencia diversa.
- Músicos y artistas sonoros en general.

Objetivos

- Brindar herramientas teórico-prácticas para poder realizar una mezcla multicanal (5.1) para cine.
- Profundizar en los elementos necesarios para llegar a una mezcla correcta, tanto desde la producción como desde la postproducción de sonido.

- Familiarizar al participante en los formatos y normas técnicas que son comunes en la industria audiovisual.

Contenidos

01.

- El estudio de mezcla para cine, la mezcla y el diseñador de sonido.
- Elementos con los que conviene llegar a la mezcla (*stems*, procesos previos, etc.).
Workflow de trabajo desde el rodaje, pasando por el montaje hasta la mezcla.
- Las distintas mezclas según el destino final (*delivery* de canales locales, internacionales, agentes de venta, etc.). Norma EBU 128 - dolby etc.
- Posibilidades en el diseño de sonido (si es ficción o documental, que tipo de ficción o documental etc.). Ejemplos.

02

- Armado de la sesión:
Distribución de *stems*, EQs, aux, LtRt, banda internacional.
Armado según alguna característica específica (documental o ficción).
Importancia de cada parlante (L,C,R,Lf,Ls,Lr), amb, dial etc., consideraciones estéticas.

03

Características particulares en la mezcla de:

- diálogos (directo, doblaje, voz en *off*)
- ambientes (estéreo, mono o multicanal, ley del 2 y medio)
- música (diegética o extradiegética, regrabación)
- *foley* (características de EQ, volumen, *reverb*)
- efectos (del sonido de producción o producido especialmente para la post, colecciones de efectos).
- Mezcla final y armado de *deliverys*.

Metodología

- Clases expositivas.
- Análisis y discusión en clase.

Evaluación

El curso de aprueba con la asistencia al 75% de las clases dictadas.

Bibliografía recomendada

Audio post-production in video and film. Tim Amyes (1999) - Focal press.

Modern recording techniques. David Miles Huber (2017) - Focal press

Sound for film and television. Tomlinson Holman (2010) - Focal press

Practical art of motion picture sound. David Yewdall (2011) - Focal press

La audiovisión. Michel Chion (1993)- Paidós

La música en el cine. Michel Chion (1997)- Paidós ibérica

El arte del montaje: Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Michael Ondaatje (2007) - Plot ediciones

The score. Interviews with film composers. Michael Schelle (2000). Silman-James press

La música en el cine. Russel Lack (1999)- Cátedra, signo e imagen

Esculpir el tiempo. Andrei Tarkovsky (1996) - Libros de cine RIALP

Música y espacio: ciencia, tecnología y estética. G.Basso, O.P. Di Liscia, J. Pampim (2009) - Universidad nacional de Quilmes

Percepción auditiva. Gustavo Basso (2006)- Universidad nacional de Quilmes

Recording music on location. Bruce Barlett, Jenny Bartlett (2007) - Focal press

Master handbook of acoustics. F. Alton Everest (2017) - Mcgraw-Hill

Dialogue editing for motion pictures. John Purcell (2007)- Focal press.

Referencias filmicas

Apocalypse Now. Francis F. Coppola. 1979

Arrival. Denise Villeneuve. 2016
Berberian sound studio. Peter Strickland. 2012.
Cemetery of Splendor. Apichatpong Weerasethakul, 2015.
Certain women. Kelly Reichardt. 2016
Encounters at the end of the word. Werner Herzog. 2007
Gravity. Alfonso Cuarón. 2013
Heart of a dog. Laurie Anderson. 2015
Hiroshima mon amour. Alain Resnais. 1959
Kill Bill vol.1. Quentin Tarantino. 2003
Le quattro volte. Michelangelo Franmartino. 2010.
Let the right one in. Thomas Alfredson. 2008.
Nuit et brouillard. Alain Resnais. 1956
Once upon a time in the west. Sergio Leone. 1986
Paterson. Jim Jarmusch. 2016
Right now wrong then. Hong Sang-soo. 2015
Santiago. João Moreira Salles. 2007
Satantango. Bela Tarr 1994
The assassin. Hsiao-Hsien. 2015
The Duke of Burgundy. Peter Strickland. 2014
The Godfather. Francis F. Coppola. 1972.
Three colors. Blue. Krzysztof Kieślowski. 1993.
Under the skin. Jonathan Glazer. 2013.
Wall-e. Andrew Stanton. 2008

Uruguayas:

Hiroshima. Pablo Stoll. 2009
La vida util. Federico Veiroj. 2010
Los enemigos del dolor. Arauco Hernández. 2014
Manual del macho alfa. Guillermo Kloetzer. 2014
Tres. Pablo Stoll. 2012
Tanta agua. Ana Guevara, Leticia Jorge. 2013

El almanaque. José Pedro Charlo. 2012

El círculo. José Pedro Charlo - Aldo Garay. 2008

El hombre nuevo. Aldo Garay. 2015

El Casamiento. Aldo Garay. 2011

Las olas. Adrián Biniez. 2017