

CLASE DE AUDIO / CASA GALLINA // CLASES y CONTENIDO

Notas de trabajo – Félix

Versión del 21 de julio de 2015

CLASES y CALENDARIO

PRESENTACION de las clases (viernes 10 de julio de 13:00 a 14:30pm)

- Presentación de la clase, de mi trabajo, de mi carrera y de mis estudios (*rápido*)
- Presentación de cada uno de los alumnos, cuales son las expectativas de cada uno.
- Presentación rápida del contenido de las clases, de forma general (basándose en este documento)
- Presentación de lo que vamos a hacer y hacia donde vamos, así como varias formas de trabajos/ejercicios que podrán desarrollar dentro de la clase partiendo de los ejemplos. **Lista de los temas que vamos a abordar:**
- Escucha de unos trabajos de audio (seguramente se volverán a escuchar otros trabajos y ejemplos en la primera sesión de trabajo y quizás mas adelante según los proyectos de cada uno y su relación con trabajos existente o no):

paisaje sonoro

pieza de Chris Watson “*El tren fantasma*”,

extracto de “*Los Gritos de México*” (que hice)

radio comunitaria: “*sin agua no hay vida*” y extracto de “*un mundo sin putas*”

<http://bienalderadio.info/oficial/index.php/comunidad/programa-comunitario-y-o-indigenista>

<https://soundcloud.com/spika-mp3>

música concreta: “*Variación para una puerta y un suspiro*” de Pierre Henry);

<https://www.youtube.com/watch?v=dud4D6PeHqQ>

<http://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00012/pierre-henry-variations-pour-une-porte-et-un-soupir.html>

sonido para cine

película “*La Cienaga*” de Lucrecia Martel, al principio (hasta 3min50)

documental “*Fiebres*”, a 2min50 (que hice)

música

música en vivo (grabación de un concierto);

arte sonoro

Chantal Dumas “*TimeZone*”

Joaquin Cofreces “*The Last Voice*”

radio drama

El Teatro de la vida

<http://bienalderadio.info/oficial/index.php/comunidad/radiodrama>

http://www.radiounam.unam.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1079:audios-del-congreso-de-radioteatro&Itemid=628

http://www.radiounam.unam.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1079:audios-del-congreso-de-radioteatro&Itemid=628

<https://soundcloud.com/juan-gonz-lez>

sonido+fotos:

New York Times : one in 8 million

<http://www.nytimes.com/packages/html/nyregion/1-in-8-million/>

collage radio: trabajos radiofónicos basados en archivos y sonidos existente (*ejemplos de Phaune Radio*)

- ejemplos de **radio en internet**, de programas en soundcloud y de las posibilidades del radio digital hoy en día (*CCD Radio, Phaune Radio, Arte Radio, Podcast, netlabel...*) con ejemplos y escucha online (*estar conectado a internet*)
<http://phauneradio.com/>
<http://radio.centroculturadigital.mx/>
<https://soundcloud.com/radioeducacion>
<http://www.impulsivehabitat.com/news.htm>

- Presentación de los **libros y del equipo** que estará a su disposición (muy rápidamente)
- Posibilidad de venir a trabajar en sus proyectos en otros momentos
- Presentación del conocimiento de cada uno (mediante un **formulario**)
- Verificación y actualización de los **datos recuperados**

Grupos:

- Los alumnos se tendrán q juntar en grupo de 2 a 3 personas
- Cada grupo tendrá q tener una propuesta de proyecto sonoro
- **Para la Sesión 01:** los que quieren pueden traer algún ejemplo de sonido para escuchar juntos (*o ejemplos de sonidos/música que ya han grabado antes*)
- **Para la Sesión 01:** los que tienen equipo lo pueden traer: grabadoras, micrófono, auriculares etc...
- **Para la Sesión 01:** los que tienen USB lo pueden traer + lapiz para escribir en los cuadernos

Sesión 01 (lunes 20 de julio):

BASE DEL SONIDO, ESCUCHA y PASEO SONORO

+ salida + Naomi en algún momento

Casa Gallina: tener algunas telas o cosas para tapar los ojos de los alumnos

Casa Gallina: tener los cuadernillos de trabajo, cuadernos y USB

Félix: trae ejemplos de grabaciones de campo y trabajos sonoros

- Entrega de los cuadernillos de trabajo, y USB (*para los que no tienen*)

- **Escucha de grabaciones de campo y trabajos diversos** (música, radio, película, arte sonoro. *Según lo que se pudo escuchar en la presentación*)

paisaje sonoro:

La Selva de Francisco Lopez;

Chris Watson "*El tren fantasma*"

radio "documental": Pasado, presente y futuro de las campanas (extractos) de La Casa del Sonido

música concreta: "*Variación para una puerta y un suspiro*" de Pierre Henry);

sonido para cine:

documental "*Fiebres*", a 2min50 (que hice)

radio drama:

La Creciente Radio Educación

<http://www.e-radio.edu.mx/La-creciente/Podcasts#>

Juan Gonzalez en le planeta Zaz

<http://jgenzaz.wix.com/jgenzaz#!los-pasados-episodios>

<https://soundcloud.com/juan-gonz-lez>

sonido+fotos

collage radio: trabajos radiofónicos basados en archivos y sonidos existente

Polyphaune 11 – Donkey Shot – 17min20s

- **Escucha y paseo "sonoro"** dentro del barrio de Santa María, a la escucha de los sonidos (con los ojos tapados en algunos momentos) con algo para escribir y tomar notas (*quizás un cuaderno para cada alumno que sirva para la clase?*)

- **Sesión de mapeo de posible problemáticas** y temas a abordar en los proyectos finales. De regreso a la casa gallina, anotar y pensar en las notas tomadas *en el campo*

- **Presentación de los proyectos** de cada grupo, platica y pensamiento de lo q implican cada proyecto

- **En Grupos Separados:** desarrollo de cada proyecto. Que implica con respecto al tema (personas, espacios, lugares)? Que equipo se necesita (hacer lista de equipo)? Hacer un calendario de trabajo para el desarrollo del programa. Cual es el publico del proyecto, a quien se dirige? Finalidad, publicación y difusión del proyecto.

--- **Para la Sesión 02:** Buscar un ejemplo de "audio" q escucharemos juntos (por persona y/o por grupo) de menos de 3 minutos, que tendrán que presentar (*según lo que ya se presento en la sesión 1 o no*)

--- **Para la Sesión 02:** Tener la propuesta de proyecto terminada (*o muy avanzada*)

Sesión 02 (miércoles 22 de julio):

ACUSTICA, SONIDO ANALOGO y DIGITAL, GRABADORAS

+ salida afuera + Naomi en algun momento?

Félix: traer mis grabadoras como ejemplo (+ microfono?)

Casa Gallina: entrega de los "kit" de grabadoras (con hojas de préstamo)

Casa Gallina: tener a la mano los manuales de las grabadoras

- **Escuchar de ejemplos sonoros (míos y de los alumnos):**

"Tres" de Israel Rosales Villegas (empezar a 9 minutos)

"El Teatro de la vida" (Radio Drama)

"Planeta Zaz"

"Esos Fueron Petardos" (a 15min)

Grabaciones de campo, Phaune Radio....etc según el tiempo y los intereses.

- **Que es el sonido? El Oído? en el cuadernillo p 3 y 4**

Cuales son las diferentes formas de trabajo del sonido? Cuales son las ganas de cada uno en el trabajo de audio? Que les interesa en el sonido?

- Descripción de los diferentes **oficios en torno al sonido** (en general) **en el cuadernillo p 5 y 6** y la **Cadena del sonido** desde su grabación hasta su difusión (en radio, música y TV-cine)

- **Radio y Radio Digital en el cuadernillo p 7**

ejemplos de **radio en internet**, de programas en soundcloud y de las posibilidades del radio digital hoy en día (*CCD Radio, Phaune Radio, Arte Radio, Podcast, netlabel...*) con ejemplos y escucha online (*estar conectado a internet*)

<http://phauneradio.com/>

<http://radio.centroculturadigital.mx/>

<https://soundcloud.com/radioeducacion>

<http://www.impulsivehabitat.com/news.htm>

<http://mixlr.com/>

- **Bases de la acústica:** frecuencia, onda sonora, niveles y decibeles... **en el cuadernillo p 8, 9, 10,**

- **Manejo básico de las grabadoras de sonido en el cuadernillo p 16 y 17**

Aspectos básicos de grabación de audio con presentación del equipo de la casa gallina, con unos **ejercicios** de grabación de ambiente y de voz hablada (adentro y afuera de la casa gallina)

- En Grupos Separados:

Repartición de las grabadoras (anotar los responsables de cada grupo a quien se les presta).

Repartición de los audífonos (uno por persona)

Grabaciones de sonido con las grabadoras de mano en el barrio.

--- **Para la Sesión 03:** hacer unas grabaciones con las grabadoras de mano q escucharemos juntos (por lo menos una grabación por grupo)

--- **Para la Sesión 03:** los que tocan un instrumento y/o quieran grabar un instrumento lo pueden traer a la clase para el aprendizaje de grabación

Sesión 03 (viernes 24 de julio):

MICROFONOS, GRABACION DE VOZ y INSTRUMENTOS

Félix: traer varios ejemplos de micrófonos propios (dinámicos, estáticos, acuáticos...)

Félix: traer ejemplos de cables y conectores

- **Bases de la electrónica:** audio y su conversión en señal electrónico **en el cuadernillo p 11**

- Presentación de **los diferentes tipos de micrófonos**, sus características y funcionamiento técnico (abrir un micrófono dinámico mío)

- Funcionamiento electrónico de los **micrófonos dinámicos y electro-estático en el cuadernillo p 18 a 21 (micrófonos)**

- **Cables, señales y conectores**, con los ejemplos traídos y los cables que tenemos en la Casa Gallina **en el cuadernillo p 12, 13**

- **Sonido Análogo y Digital.** Principios del sonido digital. Formatos de archivos. **en el cuadernillo p 14, 15**

- Grabación de voz y instrumentos con un micrófono (*conectando el micrófono a las consolas y/o a las grabadoras de mano*)

- **Escucha crítica** (quizás sin tener idea de que se trata, como un “*blind test*”) de los sonidos grabados por cada grupo (*con las grabadoras*)

- Introducción muy básica a Audacity, *porque lo usaremos, pero sin entrar en ningún detalles (se vera el lunes)*

--- **Para la Sesión 04:** los que tocan un instrumento y/o quieran grabar un instrumento lo pueden traer al estudio (el estudio tiene batería, bajo, guitarra y teclado)

--- **Para la Sesión 04:** los que quieren y/o que no han podido grabar un sonido de buena calidad para esta sesión lo pueden volver a hacer para la siguiente (*y de todas maneras pueden empezar a grabar sonidos pensando en el proyecto que van a desarrollar*)

Sesión 04 (sábado 25 de julio):

Visita al estudio de Música de Andrés Salgado

- Presentación de Andrés Salgado y su trabajo
- Presentación del estudio de sonido y su equipo
- Presentación de una sesión de grabación de música (posibilidad de grabar unos instrumentos según lo que alumnos tocan y/o traen)
- Presentación de una sesión de mezcla de música y/o mezcla de lo que se acaba de grabar
- Presentación del trabajo de masterización
- Escucha crítica de unos trabajos y ejemplos de música

Sesión 05 (lunes 27 de julio):

AUDACITY y la EDICION DE SONIDO

Félix: preparar ejercicios y audio para Audacity (un ambiente, una música, una voz....)

- Presentación del programa de grabación y edición de audio **Audacity** (*que seguramente se habrá visto de manera muy básica anteriormente*) con la configuración de una sesión de trabajo, importación de audio (grabación, voz, música, archivo sonoro...), añadir pista y exportar los sonidos mediante ejercicios
- Presentación, uso y instalación de las **tarjetas de audio** Focusrite (con principios básicos de las tarjetas de audio digitales)

- En Grupos Separados:

- empezar a hacer una sesión de trabajo en Audacity para cada proyecto y grupo, importando los audios, añadiendo pistas y eventuales efectos

Sesión 06 (miércoles 29 de julio):

EDICION DE SONIDO (2da parte) y EFECTOS BASICOS:

- Seguir con ejemplos de edición de sonido para radio y cine, con varios ejercicios
- **Edición de sonido para cine:** directo, ambientales, efectos, foleys, música...
- Ejercicios de « **foleys** », grabar un sonido definido con y sin imagen de referencia (*en la casa gallina, con imagen de referencia*)
- **Efectos básicos** en los programas de edición: EQ, Compresor, Reverberación

- En Grupos Separados:

- avanzar en las grabaciones de sonidos, edición y mezcla de sus proyectos. Cada uno por su lado según sus avances...

Sesión 07 (viernes 31 de julio):

MEZCLA

- Presentación de la **consolas de mezcla** y de la consola de la casa gallina
- Presentación de las funciones de mezcla con el **controlador USB** y dentro del programa Audacity
- Presentación de unas **sesiones de mezcla de música, de Peli/TV y de radio**, con ejercicios preparados (o con sus propios proyectos) que se harán en grupos de trabajos después

- En Grupos Separados:

- pequeños ejercicios de mezcla con sus proyectos y/o ejercicios de mezcla con mis ejemplos

- avanzar en las grabaciones de sonidos, edición y mezcla de sus proyectos. Cada uno por su lado según sus avances...

Sesión 08 (sábado 1 de agosto):

Visita del estudio de Mezcla para Cine de Alejandro de Icaza

- Presentación de Alejandro y de su trabajo en la cadena de producción audio para cine
- Introducción al funcionamiento del estudio, si es posible con algún ejemplo de trabajos reciente
- Mezcla y escucha rápida de algunos de los proyectos de los alumnos (*según el avance de cada uno de los proyectos*)

Sesión 09 (lunes 3 de agosto):

GRABACION DE SONIDO PARA CINE + salida

(con mi equipo de grabación que llevar a la casa gallina este día)

+ Tener dos cámaras de video este día (Canon)

- Presentación del **sonido para cine, la cadena de producción, el equipo** y las herramientas usadas en película y documental
- Ver unos extractos de películas y documentales (*según lo que se habrá visto antes*)
- **Micrófonos** de caña y protectores de viento windshield
- **Micrófonos lavalier** con principios básicos y usos de algunos ejemplos de equipo
- **Caña** de sonido con ejemplos de equipo
- **Sincronización** con código de tiempo (TIMECODE) y clap
- **Grabadora** de varios canales Sound Devices
- Ejercicios de grabación de entrevista y otras escenas en la casa gallina y afuera (**ejercicio1**: entrevista; **ejercicio2**: caminatas de 2 personas platicando)
- Visualización de los ejercicios juntos
- **En Grupos Separados:**
 - si algunos no tienen interés en sonido para cine, pueden seguir trabajando en sus sesiones de Audacity, en respecto a su proyecto
 - avanzar en las grabaciones de sonidos, edición y mezcla de sus proyectos. Cada uno por su lado según sus avances...

Sesión 10 (miércoles 5 de agosto):

BOCINAS y AURICULARES / 5.1 - Mono - Estéreo

PAR DE MICRÓFONOS ESTÉREO

Nota BOCINAS: ¿Poner esta clase antes si es posible?

Felix: traer ejemplos de grabaciones estéreo (o link en Internet)

- Introducción rápida de los **sistemas de reproducción de audio, bocinas y auriculares**
- sistemas de difusión **mono, estéreo y multicanal 5.1**
- diferencias y funcionamiento físico de las bocinas y auriculares
- Escucha del avance de los proyectos más avanzados (*presentación a los otros alumnos*), plática crítica del avance de cada proyecto.
- Grabaciones con par de **micrófonos estéreo**
- **En Grupos Separados:**

- Grabaciones de campo para los que tienen que grabar todavía
- Edición y mezcla en Audacity, cada uno en sus proyectos
- Grabaciones de voz o instrumentos en la Casa Gallina para los q lo necesitan (según los proyectos)
- **Para la Sesión 11:** Preparar las informaciones y textos o fotos acompañando cada proyecto
- **Para la Sesión 11:** Si algunos sienten que quieren saber mas de unos de los temas de las clases, o si tienen preguntas mas especificas, se podrá ver juntos y darle un complementario de clase

Sesión 11 (viernes 7 de agosto):

FINALIZACION DE LOS PROYECTOS

- Clase o información sobre cualquier tema que no se ha podido desarrollar durante el taller, según los intereses de cada uno de los alumnos y el avance de cada tema abordado durante las clases
- **Finalización de los proyectos**, exporte de los master, edición de texto y información técnica que acompañara el audio, créditos, fotos etc...
- Upload de los proyectos a Internet (empezar a subir los a SoundCloud)
- Grabación de discos CD y/o otros soportes (según cada proyecto) con eventual diseño grafico de la portada (*según las posibilidades de Casa Gallina*)
- **Para la Sesión 12:** Tener todos los proyectos listos para poder escucharlos

Sesión 12 (sábado 8 de agosto):

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

- Escucha critica de los diferentes programas hechos por los alumnos
- Presentación de los trabajos en SoundCloud y en internet (subir los últimos proyectos)
- Platica sobre las clases y las sesiones en general, feedback y criticas-comentarios-ideas
- **Presentación abierta al publico** (*la ultima hora, a las 1pm?*)