

CLASE DE AUDIO / CASA GALLINA // // // // CLASES y CONTENIDO

Notas de trabajo – Félix

Versión del 2 de julio de 2015

CONTENIDO

Escucha Critica

- Escucha de trabajos diversos (música, radio, película, arte sonoro) y escucha de ejemplos traídos por ellos
- Escucha y paseo “sonoro” dentro del barrio de Santa María, a la escucha de los sonidos (con los ojos tapados en algunos momentos)
- Sesión de mapeo de posible problemáticas y temas a abordar en los proyectos finales

Fundamentos de la cadena audio y de producción de audio

- Cadena del sonido desde su grabación hasta su difusión
- Entender de manera general los procedimientos de la producción de audio con diversos fines: radio, cine, TV, música, etc

Fundamentos del audio y de la electrónica

- Bases de la acústica: frecuencia, onda sonora, niveles... y su conversión en señal electrónico
- Bases del audio digital y analógico; conversión analógica-digital
- Aspectos básicos de la física del sonido

Micrófonos

- Presentación de los diferentes tipos de micrófonos, sus características y funcionamiento técnico
- Funcionamiento electrónico de los micrófonos dinámicos y electro-estático

Grabadoras

- Introducción al uso de las grabadoras y mezcladoras de campo
- Presentación de varios tipos de grabadoras (las de Casa Gallina y las mias) y pequeña historia de las grabadoras

Auriculares y Bocinas

- Introducción rápida de los sistemas de reproducción de audio, bocinas y auriculares

Grabación de Estudio

- Conocer aspectos básicos de grabación de audio
- Grabación de voz (para radio y para video)
- Grabación de música (con un profesor invitado) y visita a un estudio de música
- Técnicas de micrófonos para instrumentos

Grabación de Campo

- Grabación en sitio, afuera de la casa Gallina, en las calles de Santa María
- Registros de eventos y conciertos con grabadoras de campo (en 2 o mas

canales)

Grabación para video

- Escucha y muestra de varios ejemplos de películas (documental y ficción)
- Introducción al trabajo del sonido para cine (con caña y micrófonos lavalier)

Edición de sonido

- Introducción a la edición de sonido y el diseño sonoro, las diferentes 'capas' sonora (sonido directo, efectos, música, foleys...)
- Introducción al uso de Audacity
- Conocer y aprender el manejo de las funciones básicas del programa libre de edición de audio digital Audacity (canales, mezcla, herramientas, ecualización, producción, etc.)
- Efectos básicos en los programas de edición: EQ, Compresor, Reverberación

Mezcla

- Introducción a la mezcla en diferentes campos; Técnicas de mezcla
- Introducción al manejo de consolas y controladores de programas
- Principios básicos en técnicas de mezcla y ecualización
- Ejercicio de mezcla en base a grabaciones ya hecha (música y sonidos)
- Visita a un estudio de mezcla de cine

Finalidades

- Presentación de varias formas del audio: radio, Internet, CD, disco LP, cinta, instalación de audio, sesiones de escucha...
- Elegir con cada grupo un proyecto y llevarlo a finalidad para su presentación en la cuenta de soundcloud y/o durante sesiones de escucha

CALENDARIO

PRESENTACION de las clases (viernes 10 de julio de 12:00 a 1:30pm)

- Presentación de la clase, de mi trabajo, de mi carrera y de mis estudios (*rápido*)
- Presentación rápida del contenido de las clases, de forma general (basándose en este documento)
- 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"); **radio comunitaria** ("sin agua no hay vida" y extracto de "un mundo sin putas" de la bienal de radio 2014); **música concreta** ("Variación para una puerta y un suspiro" de Pierre Henry); **sonido para cine** (extracto de la película "La Cienaga" de Lucrecia Martel, y extracto de un documental del cual trabaje); **música** (a definir); **música en vivo** (grabación de un concierto a definir); **arte sonoro** (a definir); **radio drama**(a definir); **sonido+fotos** (a definir)
- 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*)
- 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
- Presentación de cada uno de los alumnos, cuales son las expectativas de cada uno.
- Presentación de los **libros y del equipo** que estará a su disposición (muy rápidamente)
- Presentación del conocimiento de cada uno (quizás mediante un **formulario**) con respecto : al uso de computadora; uso de sistemas de reproducción de audio análogos y digital; uso de micrófonos y grabadora; costumbre a la escucha de música y programas de radio; costumbre a ir al cine, ver películas y documentales; estudios o trabajos previos con respecto al periodismo, la radio o la producción de audio (*tenemos que ver cual son los datos que ya tienen de cada alumno*)
- Verificación y actualización de los **datos recuperados** por la Casa Gallina (celular + email) de cada uno de los alumnos

Grupos:

- Los alumnos se tendrán q juntar en grupo de 2 a 4 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

Sesión 01 (lunes 20 de julio):

BASE DEL SONIDO, ESCUCHA y PASEO SONORO

tener algunas telas o cosas para tapar los ojos de los alumnos

- Entrega de los cuadernillos de trabajo, cuadernos (*si les damos?*) y USB (*para los que no tienen*)

- **Que es el sonido?** 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)
- **Cadena del sonido** desde su grabación hasta su difusión (en radio, música y TV-cine)
- **Escucha de trabajos diversos** (música, radio, película, arte sonoro. *Según lo que se pudo escuchar en la presentación*)
- **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

- **Bases de la acústica y electrónica:** frecuencia, onda sonora, niveles y decibeles... y su conversión en señal electrónico
- **Sonido Análogo y Digital.** Principios del sonido digital.
- Presentación al grupo de cada proyecto mediante documento, fotos, sonidos, paginas internet (*preparados por los alumnos*)
- Escucha de ejemplos sonoros traídos por ellos (*según los que han traído en la primera sesión y/o los proyectos de cada uno*)
- Aspectos básicos de grabación de audio
- **Manejo básico de las grabadoras de sonido** con presentación del equipo de la casa gallina, con unos **ejercicios** de grabación de ambiente y de voz hablada (adentro o afuera de la casa gallina)
- **En Grupos Separados:**
Repartición de las grabadoras (anotar los responsables de cada grupo a quien se les presta).
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 grabacion 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

- Presentación de **los diferentes tipos de micrófonos**, sus características y funcionamiento técnico
- Funcionamiento electrónico de los **micrófonos dinámicos y electro-estático**
- 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
- Introducción muy básica a Audacity (*si nos da tiempo. Es muy probable que no se pueda este día y que se haga el lunes*)
- **Para la Sesión 04:** los que tocan un instrumento y/o quieran grabar un instrumento lo pueden traer al estudio
- **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 acabo 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

- 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 (con mi equipo de grabación que llevar a la casa gallina este día) + Tener una camera de video este día si posible

- 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

- 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 mas avanzados (*presentación a los otros alumnos*), platica critica del avance de cada proyecto.

- 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?*)