

PROGRAMA DE CURSO

INFORMACIÓN GENERAL

Información del curso

Nombre del Curso: Narrativa Sonora 2

Código: CPER2202

Créditos: 2

Periodo: 2023-11 (ciclo 1)

Horario: miércoles y viernes de 4:00 pm a 5:50 pm

Salón: T_301 / T_201

Información del profesor

Nombre del profesor: Jaime Andrés Rodríguez Gómez

Correo electrónico del profesor: j.rodriguezgomez@uniandes.edu.co

Horario de atención del profesor: cita previa por correo electrónico

Monitor: Jhonatan David Maldonado Pinilla

Correo electrónico del monitor: j.maldonadop@uniandes.edu.co

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Descripción:

La realización de narrativas de ficción sonora abarca una serie de herramientas y procesos técnicos y creativos, que pueden ser asumidos como parte de un conjunto de prácticas establecidas históricamente, que orientan y posibilitan la creación de relatos sonoros de una manera estructurada, como es el caso, por ejemplo, de las etapas de preproducción, producción y postproducción, y de los elementos transversales a cualquier narración, como lo son la estructura narrativa, personajes, conflicto, punto de vista, entre otros. Al mismo tiempo, dichos procesos y recursos, pueden ser abordados como oportunidades para experimentar con el lenguaje sonoro, dado que es un campo que se alimenta de otros lenguajes, como el lenguaje escritural y el audiovisual, y se nutre también de los diversos modos de experimentar y trabajar con el sonido en ámbitos como el teatro, la música, el cine y en general, de cualquier práctica artística que tenga como propósito componer, comunicar, evocar o suscitar emociones usando sonidos además de la palabra hablada. Este curso se propone como un espacio para profundizar en el uso de herramientas y ejecución de técnicas propias de la producción de narrativas sonoras, mediante la experimentación con elementos creativos vinculados a la construcción y realización de relatos de ficción, ofreciendo la posibilidad de desempeñar los roles involucrados en el desarrollo de un proyecto de este tipo.

Objetivo del área:

- Desarrollar habilidades de escucha aguda y de creación de piezas sonoras innovadoras de ficción y de no ficción por medio de la apropiación de herramientas y metodologías de producción.

Resultado de aprendizaje:

- Realizar en grupo una narrativa de ficción sonora de calidad, desempeñando cualquiera de los roles o acciones implicados en la producción.

Metodología:

El curso es altamente práctico y la manera como se organiza la secuencia de contenidos y ejercicios responde a los flujos de trabajo que comúnmente se llevan a cabo en un proceso de producción de ficción sonora y realización audiovisual, el cual puede dividirse en tres etapas: preproducción, producción y postproducción. En el ámbito de la ficción sonora, cada una de estas etapas implica determinadas actividades, recursos y herramientas, las cuales se abordará de manera práctica y mediante el análisis de referentes relevantes en su campo, así como de elementos teóricos que permitan elaborar conceptualmente los procesos prácticos. A lo largo del curso cada estudiante participa en la realización de dos piezas sonoras, la primera sirve de experimentación ágil para aproximarse a las etapas mencionadas y a algunos elementos técnicos y narrativos, y la segunda para entender con mayor detalle los procesos, decisiones, recursos y actividades implicados en la producción de una ficción sonora, desempeñando diversos roles en simultáneo. Por lo anterior, el curso se basa en el aprendizaje basado en proyectos, con algunos momentos de explicación teórica, escucha crítica de referentes, y retroalimentación colectiva sobre los resultados obtenidos.

Evaluación:

La evaluación del curso comprende los siguientes elementos:

- Microrrelato sonoro – 15%
- Sinopsis de la historia – 10%
- Guion episodio piloto – 15%
- Caracterización de personajes – 5%
- Portada de podcast – 5%
- Proyecto final / preentrega – 10 %
- Proyecto final / entrega final – 25%
- Participación – 15%

Criterios de evaluación:

Los criterios de evaluación apuntan en dos direcciones: lo técnico y lo narrativo, los cuales determinan en conjunto la calidad de una pieza de ficción sonora. Un dominio hábil, fluido y experimental de los recursos técnicos puede permitir la composición de una pieza con cierto

atractivo sonoro, pero no necesariamente narrativo. Lo mismo sucede al contrario, un gran relato mal ejecutado a nivel técnico difícilmente logrará involucrar sensorial y emocionalmente al oyente.

- Construcción de la historia y el relato
- Experimentación y uso creativo del sonido
- Ejecución técnica (grabación, edición y mezcla)

Para tener en cuenta

Asistencia: La asistencia a las sesiones es obligatoria. Llevaremos registro de esto, y, siguiendo con las reglamentaciones de la Universidad, quienes fallen al 20% o más del curso lo perderán.

Notal final: La nota final no se aproximará al decimal (.5) sino que quedará tal cual la arroje la sumatoria de todas las notas del semestre. Los reclamos de nota de un trabajo se deben presentar y sustentar por correo electrónico en los siguientes 5 días de entregada la nota. Las calificaciones se entregan en un periodo de máximo 10 días hábiles después de recibida la entrega.

Podcast de ficción que revisaremos

- Caso 63
- La Firma de Dios
- Quemar tu casa
- The Shadows
- Forest 404
- The Thruth
- El Gran Apagón

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES POR SEMANA

Semana 1: Introducción a la ficción sonora

Sesión 1: Presentación del curso. Etapas y procesos en la realización de una ficción sonora. Escritura de microrrelato basada en un diálogo en un lugar específico y un giro narrativo.

Entregable: Avance de guion.

Sesión 2: Revisión de guion. Escucha y análisis de Caso 63 (Ep. 1) y La Firma de Dios (Ep. 1), con énfasis en los tipos de sonidos que componen las escenas. Formato de guion.

Entregable: Guion finalizado siguiendo formato. Avance en recopilación de sonidos.

Semana 2: Del guion a la producción de una escena sonora

Sesión 3: Creación de imágenes mentales. Planos sonoros. Cartografía sonora. Aspectos a tener en cuenta en la grabación de voces. Bancos de sonidos.

Entregables: Cartografía sonora. Banco de sonidos. Grabación de voces.

Herramientas: Grabadora.

Sesión 4: Retroalimentación sobre las voces grabadas. Explicación de procesos de la fase de postproducción. Tipos de sonidos más allá de la voz. Tratamiento expresivo y narrativo de la voz.

Entregable: Edición y montaje sin mezcla.

Semana 3: Del guion a la producción de una escena sonora.

Sesión 5: Presentación de avance de microrrelato sonoro. Aspectos a tener en cuenta en la mezcla. Revisión de referentes.

Entregable: Mezcla final.

Lectura obligatoria: López Villafranca, P. (2019). Estudio de casos de la ficción sonora en la radio pública, rne, y en la plataforma de podcast del Grupo Prisa en España.

Sesión 6: Presentación final de los microrrelatos sonoros. Variables de análisis y creación de una ficción sonora.

Entregable: Análisis individual de Caso 63 a partir de las variables.

Semana 4: Variables de análisis y creación de una ficción sonora

Sesión 7: Socialización análisis de podcast de ficción. Presentación del proyecto largo. Roles involucrados en un equipo de trabajo. Detonantes de creación de historias.

Entregable: Sinopsis de historia y definición de características generales.

Sesión 8: Clasificación de efectos sonoros. Estructuras narrativas. De la sinopsis al guion.

Entregable: Guion del episodio piloto.

Semana 5: Preproducción

Sesión 9: Retroalimentación de guion realizado. Balance narrativo entre visualidad, información y emoción. Diversidad de conflictos. Caracterización de personajes desde la voz.

Entregable: Guion ajustado. Grabación de diálogos. Descripción de los personajes y ambientes por escena.

Sesión 10: Diseño sonoro. Ensayo de guion en vivo. Dirección de actores.

Entregable: Carpeta con banco de sonidos organizados (diálogos, ambientes, música y efectos sonoros). Análisis de The Shadows (Ep. 01).

Semana 6: De la producción a la postproducción

Sesión 11: Grabación de voces. Punto de escucha. Planos sonoros. Transiciones. Room tone de los lugares en la historia. Escucha comentada de The Shadows (Ep. 01).

Entregable: Cartografía sonora. Avance de archivo de audio con montaje. Objetos para Foley.

Sesión 12: Diseño sonoro. Imitación y procesamiento. Apropiación y Foley.

Entregable: Escuchar Forest 404 (Ep. 01).

Semana 7: Postproducción

Sesión 13: Edición, montaje y mezcla. Recursos técnicos. La imagen gráfica de la historia. Escucha comentada de Forest 404 (Ep. 01).

Sesión 14: Entrega de portada. Resolución de dudas técnicas.

Entregable: Avance

Semana 8: Postproducción y presentación del proyecto final

Sesión 15: Preentrega de episodio piloto. Correcciones y oportunidades de mejora

Entregable: Línea de tiempo completa de episodio piloto con avance en mezcla.

Sesión 16: Presentación final de episodio piloto de ficción. Retroalimentación del curso. Relaciones entre la ficción y la no ficción en la narrativa sonora.

Entregable: Pitch, escucha de episodio y documento con imagen de presentación gráfica del podcast, sinopsis y créditos.

BIBLIOGRAFÍA

Bejarano Calvo, C. (2006). *A vuelo de murciélago el sonido, nueva materialidad*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes.

Burroughs, W. (2013). *La revolución electrónica*. Buenos Aires: Caja Negra.

Chalkho, R. J. (2019). Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovisuales. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación*, (50), 127 a 252. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi50.1372>

Chion, M., & Folch González, E. (1999). *El Sonido*. Barcelona: Paidós.

Crook, Tim. *The Sound Handbook*. Abingdon, Oxon ;: Routledge, 2012.

Dann, L. (2014). Only Half the Story: Radio Drama, Online Audio and Transmedia Storytelling. *The Radio Journal: International Studies in Broadcast and Audio Media*, 12, 141-154. Disponible en: <https://cris.brighton.ac.uk/ws/files/376126/Dann%20-%20Only%20Half%20the%20Story.pdf>

Demarchi, A., Cremonte, V. (2016). Apagón: un relato sonoro de ficción. Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Escuela de Comunicación Social. Disponible en: <https://rephip.unr.edu.ar/xmlui/handle/2133/6704>

Francisca Vierira, N. (2020). *Producción de una ficción sonora, Zodiac el asesino del zodiaco*. Universitat Politècnica de València. Disponible en: <https://riunet.upv.es/handle/10251/152556>

Idrovo, & Pauletto, S. (2019). Immersive Point-of-Audition: Alfonso Cuarón's Three-Dimensional Sound Design Approach. *Music, Sound and the Moving Image*, 13(1), 31–58. <https://doi.org/10.3828/msmi.2019.3>

López Villafranca, P. (2019). Estudio de casos de la ficción sonora en la radio pública, rne, y en la plataforma de podcast del Grupo Prisa en España. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"*, 12(2), 65-78. Doi:

<http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.6547>

McMurtry, LG 2015, Framing errors: reality and fiction in audio drama. *Journal of American Studies of Turkey*, 41, pp. 5-16. Disponible en:

<http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/44364/1/Framing%20Errors.pdf>

Ponce Capdeville, B., & Rodero, E. (2017). Un nuevo lenguaje para un nuevo formato. Análisis del lenguaje sonoro en el podcasting de ficción mexicano. *Revista De La Asociación Española De Investigación De La Comunicación*, 4(7), 6-13. <https://doi.org/10.24137/raeic.4.7.2>

Rocchesso, Lemaitre, G., Susini, P., Ternström, S., & Boussard, P. (2015). Sketching sound with voice and gesture. *Interactions (New York, N.Y.)*, 22(1), 38–41. <https://doi.org/10.1145/2685501>

Rodríguez Luque, C. (2018). Apps y ficción radiofónica: El caso de Storywalker. *Revista De La Asociación Española De Investigación De La Comunicación*, 5(9), 94-103.

<https://doi.org/10.24137/raeic.5.9.11>

Romero Valldecabres, L. (2017). La dimensión espacial en la ficción sonora: análisis de la creación de imágenes mentales, la atención y la memoria en el oyente. *Alfara del Patriarca* (Valencia): Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Disponible en:

<https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/8608>

Tahiroğlu, K. & Ahmaniemi, T. (2010). Vocal sketching: A prototype tool for designing multimodal interaction. 42. 10.1145/1891903.1891956. <https://doi.org/10.1145/1891903.1891956>

Verma, N. (2018). Pillow, Talk: Kaitlin Prest's *The Shadows* and the Elements of Modern Audio Fiction, *RadioDoc Review*, 4(1). Disponible en:

<https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1083&context=rdrr>

Winters. (2017). *Sound Design for Low and No Budget Films* (1st edition). Taylor and Francis.

<https://doi.org/10.4324/9781315733425>