

UNTREF

Programa de la Materia “Grabación I” Cátedra de Juan Carlos Pastrana

- 1) Generalidades e Historia del Audio, La audición. Las diferentes escuelas y sus características: Radio, Hi-Fi, estereofonía, audio PRO (Grabación y Amplificación), Hi End, Multicanal D , THX, DTS, MP3(auriculares) HD y Video juegos
- 2) La percepción, los instrumentos musicales en acción (octavas, armónicos, db, sonoridad, fase, frecuencia, etc.)
- 3) Criterios artísticos del buen sonido (naturalidad, presencia, etc.)
Exigencias técnicas
- 4) La reproducción de la música en el hogar, en teatros, cines, al aire libre, etc.
Acústica Básica de ambientes
- 5) Calidad técnica de los componentes y equipos, unidades técnicas básicas, (impedancias, capacitores, inductores, soldaduras, conectores etc.)
- 6) La cadena básica de grabación y componentes su importancia en el sonido final, cifras técnicas (la consola, procesadores, ecualizadores, etc.)
- 7) Los grabadores analógicos y digitales, principios y usos, comparación con los sistemas digitales en el sonido y prestaciones
- 8) El monitoreo y la escucha, principios técnicos. Tipos de monitoreo y su estética sonora (auriculares, multicanal surround, cercano, Hi-End). Tipos de parlantes, la sala de monitoreo y la sala de grabación
- 9) Introducción a la grabación estéreo, microfonismo básico, imagen estéreo y relieve espacial
- 10) Cualidades y aptitudes de un buen productor o creativo musical

Bibliografía Obligatoria

“Técnicas de Grabación Modernas”

(David Miles Huber)

Capítulos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14,15

Las Cuatro Prácticas Obligatorias

- 1) Collage de grabaciones (Clásica, Opera, Conciertos, etc)
- 2) Grabación Binaural

- 3) Prueba auditiva con equipo de referencia
- 4) Instrumentos en estéreo y Binaural – Grabación de instrumentos musicales

Metodología: Formar equipos de 3 a 7 integrantes. Traer guión – Grabar con método (binaural o estéreo) - Compaginar y ecualizar – Comentarios de las grabaciones (escrito) – Monitoreo con buenos auriculares

CRITERIOS

- 1) **Los criterios artísticos de una buena grabación**
Deben tener: Naturalidad y presencia, ser informativa y detallada, dinámica y con clima artístico, etc.
- 2) **Criterios subjetivos (más detalles en hoja de “Criterios”)**
(Calidades profesionales del productor). Ser perceptivo, intuitivo, creativo, activo, visionario, culto, con sentido de equipo, etc.
- 3) **Criterios Perceptivos del productor o creativo de grabación**
- 4) **Criterios funcionales y técnicos**
- 5) **Criterios profesionales y personales**

(Más detalles en hoja de “Criterios”)

GRABACIÓN I - Cátedra Juan Carlos Pastrana

Criterios Artísticos, Condiciones Personales y Exigencias Técnicas

“Lo importante y lo subjetivo”

por Willy Pastrana

Criterios Artísticos: Una síntesis **“Lo importante y como lograrlo”**

El estilo y la simplicidad para transmitir emociones y expresar sensaciones

Una buena grabación debe tener:

- 1) Naturalidad y musicalidad
- 2) Presencia y vida
- 3) Detalle e información
- 4) Imagen estéreo y escenario sonoro
- 5) Impacto dinámica a todo volumen
- 6) Estilo y Clima artístico (Personalidad – Coherencia – criterio)

Criterios y exigencias técnicas de una excelente grabación **(Como lograr naturalidad y detalle musical)**

- 1) Mínima Coloración y resonancias
- 2) Baja distorsión de todo tipo (menos del 0.1%)
- 3) Respuesta a frecuencia muy extendida (5 a 50 kHz)
- 4) Rango dinámico amplio (más de 80 db real)
- 5) Bajo nivel de ruido digital y analógico (-90db)
- 6) Acústica controlada (nivel de reverberancia y ubicación espacial)
- 7) Excelente respuesta de fase y tiempo

Criterios Perceptivos del Ingeniero de Grabación **Como logra lo objetivo y lo subjetivo del hecho artístico**

Objetivos

- 1) Desarrollo del sentido crítico auditivo
- 2) Comparación constante de calidades sonoras
- 3) Formación del equipo de referencia

Subjetivos

- 1) Conocimiento del hecho artístico y cultural
- 2) Sentir y percibir, Ver “si llega” y emociona
- 3) Discernir entre lo importante y lo superfluo
- 4) Tener claro qué tipo de sonido quiero

Criterios Funcionales y Técnicos

Como elegir un equipamiento: 3 premisas básicas

- 1) **Calidad técnica:** Materiales y componentes especiales – Amplios límites técnicos – Construcción Refinada - Detalles importantes.
- 2) **Diseño:** Concepto Simple - Adaptabilidad – Uso Específico – Tecnología Probada – Criterio de Diseño Coherente
- 3) **Calidad de Sonido:** Natural y agradable – Detallado e informativo – Dinámico e Impactante - Imagen estéreo grande espaciosa y con cada instrumento individualizable espacialmente

Criterios profesionales y personales del productor multimedia

Condiciones a desarrollar laboralmente:

Perceptivo de lo que pretende el músico

Intuitivo de cómo hacerlo

Creativo e innovador, diseñando nuevas técnicas

Positivo y optimista liderando las soluciones

Activo y de acción ante la duda

Visionario hacia dónde va la tendencia del consumidor

Conocimientos sólidos de cultura general

Conocimientos técnicos trascendentes, tener claro que es lo importante

Sentido de trabajo en equipo interdisciplinario