

Musicalización escénica

Taller impartido en el Colegio de Teatro de la FFyL
dentro de la UNAM

por:

Rodrigo Mendoza Millán

Primer Semestre:

1. Índice
2. ¿Qué es el sonido?, ¿Cómo viaja el sonido? ¿Cómo podemos graficarlo? ¿Cómo se registra el sonido?
3. Los armónicos naturales
4. Micrófonos
5. Monitores, bocinas, Tweeters y Sub boffers
6. Grabadoras análogas y digitales
7. Formatos comunes de archivos de audio, y sistemas 4,6 y 8 líneas sonoras. Sistemas 5.1, y 7.1
8. Sincronía con imagen, efectos especiales, movimiento escénico y códigos. MIDI, DMX para la sincronización con proyecciones de video, cambios de escenas en iluminación y luces robóticas

9. La mezcladora Analógica y la digital. La computadora, Tableta o Celular como mezcladora, editora e interface.
10. Ecualizador, y procesos dinámicos
11. Contar historias con música y sonido
12. Procesadores de sonido digitales. Grabación de ambientes y de diálogo
13. Entrega de una lectura dramatizada
14. Proceso análogo
15. Emuladores de sonido – SAMPLERS - Foley
16. La computadora como un estudio de grabación
17. DAW – Digital Audio Workstation
18. Programas de audio – Protools – Logic – Reaper – Garageband – Peak – Rapture - Digital performer y similares DAW
19. Programas para reproducción en el show - QLab – iTunes
20. Reproductores – construcción de un sistema (Escenofonía) de bocinas y su emplazamiento en el escenario
21. El doblaje. Cómo dirigir actores y la sincronización labial
22. Música Diegética

23. Laudería y "Los Gavirazos" o Foley. Grabación y edición
24. Entrega de un corto metraje (Diálogo, incidentales y efectos especiales)
25. Las emociones. ¿Cuándo apoyar, o contradecir una emoción?
26. ¿Cuándo debe haber música, silencio o diseño sonoro?
27. Análisis dramático y musical
28. Entrega de la musicalización de una obra de pequeño formato, mediano y otra de gran formato

Segundo Semestre

1. Escenofonía virtual, física. Pre grabada o en vivo
2. La Musicoterapia y el teatro
3. Diseño sonoro espacial y creación de instrumentos virtuales
4. Ecualización IN SITU (Ajustes en el teatro para lograr el mejor resultado y calidad de nuestro trabajo)
5. Conexiones, reparaciones y equipo en un teatro
6. ¿Cómo voy a conceptualizar mi primera obra?
7. Música para Danza – Proyecto de danza
8. Música para clown
9. Música para teatro
10. Música para performance
11. Música para “Impros”
12. Teoría musical
13. Principios de la composición musical
14. Hacer música con la ayuda de otros (Loopers, samplers, Arpegiadores, librerías)
15. Reproducción sonora. Equipo y expectativas reales
16. La dramaturgia y el sonido
17. Emulación de emociones
18. Estímulos sonoros, apoyos emocionales
19. Cambios de escena. Oberturas y Finales
20. Apoyo actoral, emocional, amplificación de los estímulos
21. Análisis del texto, a partir del musicalizador
22. ¿Quién es el jefe? Interactuar con él o la Directora, los productores, los actores, escenógrafos, Diseñadores de vestuario e iluminadores
23. Las canciones en un montaje teatral

- 24.El actor-cantante
- 25.Compositor contratado
- 26.Orquestador y arreglista
- 27.El productor
- 28.El ingeniero de audio y la contratación del estudio
- 29.Mezcla, Pre mezcla “bol mix”, Master, Pista y Masterización
- 30.Música grabada
- 31.Voz grabada
- 32.Los derechos de autor tanto de música “original” como de pre-grabada y los derechos de producción
- 33.La SACM, BMI, ASCAP y las disqueras
- 34.Producción, pre y post de audio
- 35.Contrataciones, pagos y regalías
- 36.Presupuestos
- 37.Trabajo final (TICA, Laboratorio, Dirección o similares) o Instalación sonora 4D

Enlace REAPER:

https://www.reaper.fm/download.php?from_reaper=1