

Espacio sonoro

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24

Asignatura: Espacio sonoro

Docente: Miguel Ángel Ruz Velasco   **Correo electrónico:** miguelan.ruzvel@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia

Créditos ECTS: 4

Curso: 4º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Música y espacio sonoro

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura de *Espacio sonoro* se centra en la concepción y el tratamiento del sonido y la acústica en el ámbito del espectáculo, desde la dramaturgia sonora hasta el diseño y la realización de un montaje de sonido. A lo largo del curso se prestará especial atención a las cualidades expresivas que condicionan la escucha del sonido y facilitan la creación de atmósferas y significados, para reforzar las intenciones dramáticas planteadas desde la dramaturgia y la dirección de escena.

2. Objetivos de la asignatura

1. Estimular la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu indagador de los alumnos, para que encuentren sus propias ideas y conceptos sonoros.
2. Fomentar la observación constante, el análisis y el pensamiento crítico en torno al sonido y sus cualidades expresivas, atendiendo especialmente a los espacios sonoros que encontramos en las artes escénicas, así como en el resto de las manifestaciones artísticas.
3. Mejorar la comunicación con los futuros colaboradores artísticos.
4. Plantear el diseño de espacio sonoro como un medio de expresión, para desarrollar y reforzar las ideas e intenciones dramáticas concebidas en el proceso de creación de un espectáculo, a través de la investigación, la experimentación y la práctica escénica.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

La asignatura está relacionada con *Tecnología Aplicada a las Artes del Espectáculo y Trabajo Fin de Estudios*.

4. Competencias y resultados de aprendizaje (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

3. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
4. Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías.
5. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.
6. Analizar la articulación y fases del diseño del espacio sonoro de un espectáculo.
7. Establecer una relación entre la creación de un discurso sonoro para un espectáculo y las ideas dramáticas o de dirección de escena de las que emana.
8. Realizar el diseño de un espacio sonoro con la correspondiente elección de sonidos, músicas, su manipulación y las fuentes documentales adecuadas, en relación con la narrativa del espectáculo.

4.2. Competencias específicas

1. Reflexionar sobre la naturaleza del sonido y las teorías científicas que lo definen.
2. Estudiar los fenómenos acústicos en un espacio escénico.
3. Encontrar y saber analizar referencias sonoras en la historia del arte, cine y artes escénicas.
4. Emplear la terminología relacionada con el sonido y el concepto de espacio sonoro.
5. Considerar las cualidades expresivas y narrativas del sonido en la práctica escénica, como parte del proceso de creación de una dramaturgia y puesta en escena.
6. Conocer los principios básicos para utilizar las herramientas, dispositivos y aparatos de sonido de forma eficiente y segura.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Empleo de la significación del sonido en el proceso de creación y escritura escénica.
2. Concepción y expresión mediante palabras, sonidos y músicas, de una dramaturgia sonora para una puesta en escena, teniendo en cuenta cualidades acústicas y psicoacústicas.
3. Distinción de los conceptos sonoros o musicales más apropiados para crear una atmósfera o reforzar una intención dramática concreta.
4. Actuación de forma eficiente y segura durante el proceso de diseño y montaje de sonido.

5. Contenidos

5.1. Breve descripción de los contenidos:

(Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

1. El concepto de espacio sonoro.
2. El proceso de creación de un diseño de sonido, desde la búsqueda de materiales musicales o sonoros a su edición, aplicación a los ensayos, correcciones y ajustes técnicos o estéticos.
3. La función expresiva o narrativa que aporta el sonido en el desarrollo de un espectáculo teatral.

5.2. Temario:

1. Definición y cualidades del sonido

- 1.1. Onda sonora
- 1.2. Propagación y percepción sonora
- 1.3. Acústica y psicoacústica

2. Creación sonora.

- 2.1. Pre-producción. Análisis y organización de sonidos e intenciones. Selección musical

2.2. Producción. Técnicas de grabación, obtención y creación de sonidos

2.3. Post-producción. Edición y mezcla digital de sonido con Reaper. Creación de secuencias

3. Equipo de sonido y montaje

3.1. Micrófonos

3.2. Altavoces y amplificación

3.3. Mesa de sonido

3.4. Control de señal: Ecuilización, filtros, balance y efectos

3.5. Montaje de equipos según el plano de sonido

3.6. Señal y Cableado

3.7. Prueba de sonido

4. Diseño de espacio sonoro

4.1. Dramaturgia sonora

4.2. Condicionantes

4.3. Plano de sonido y documentación técnica

4.4. Secuenciación sonora

4.5. Libreto de sonido

4.6. Ensayos y ajustes técnicos

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico – prácticas y prácticas	55
3	Tutorías	5
4	Estudio personal y realización de trabajos	60
TOTALES		120

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el **20 %** de la asignatura (un total de **6** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Participación activa, actitud y trabajo en clase	20%	20%
Trabajos (*1)	30%	30%
Dossier de diseño de espacio sonoro (*2)	30%	30%
Prácticas de montaje de sonido en aula escénica (*3)	20%	20%
Total	100%	100%

(*1) El docente facilitará a los alumnos/as los enunciados de los siguientes ejercicios y trabajos, que ponderan de la siguiente forma:

- Trabajo de creación sonora a partir de un concepto (40%)
- Trabajo de creación sonora a partir de cuadros pictóricos (60%)

(*2) El docente facilitará a los alumnos/as una Guía de realización del Dossier de diseño de espacio sonoro.

(*3) La calificación de este apartado contempla la implicación y la profesionalidad del alumno/a, a lo largo de todo el curso, en todas las prácticas que se hagan en el aula escénica.

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el **20 %** de la asignatura (un total de **6** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Dossier de diseño de espacio sonoro (*1)	50%	50%
Examen (*2)	50%	50%
Total	100%	100%

(*1) El docente facilitará a los alumnos/as una Guía de realización del Dossier de diseño de espacio sonoro.

(*2) El examen se realiza de forma escrita y consta de dos partes que ponderan de la siguiente forma:

- Preguntas teóricas (30%)
- Comentario a partir de la escucha de composiciones sonoras y propuesta de diseño de espacio sonoro (70%)

8. Criterios de evaluación

1. La asistencia a clase con interés, la participación activa y acertada, y el compromiso con el trabajo
2. Mentalidad abierta y buena disposición para compartir los conocimientos y habilidades propias de cada alumno con el resto del grupo.
3. Puntualidad en las entregas de los ejercicios y trabajos solicitados por el docente.
4. Claridad, orden y limpieza en las presentaciones de los ejercicios y trabajos.
5. Buena comunicación y uso apropiado de la terminología relacionada con la asignatura.
6. Rigor académico, orden y profundidad en la investigación y documentación.
7. Conocimiento del edificio teatral y destreza en la implantación del diseño de espacio sonoro.
8. Manejo adecuado de los aparatos de sonido, asumiendo las normas de seguridad e higiene.
9. Capacidad creativa, expresiva y de síntesis demostrada en los ejercicios y trabajos, donde se valorarán los siguientes aspectos:
  - 9.1. La originalidad y autenticidad de las propuestas de espacio sonoro.
  - 9.2. La adecuación de las propuestas de sonido a una narrativa escénica.
  - 9.3. La correcta elección del tipo de dispositivos sonoros, en función de la intención o significación dramática.
  - 9.4. El uso acertado de las cualidades musicales y sonoras, en coherencia a los conceptos esenciales de la dramaturgia y puesta en escena.
  - 9.5. La correcta edición de las pistas sonoras, en coherencia con los conceptos generales de la dramaturgia y puesta en escena, usando el software más apropiado para ello.

9. Bibliografía y otros recursos

- ARTE SONORO [Catálogo exposición] (2019). *¿Arte Sonoro?*. Barcelona: Fundación Joan Miró.
- BELTRÁN MONER, R. (1985). *La ambientación musical*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- BRACEWELL, John L. (1992). *Sound Design in the Theatre*. Nueva York: Ithaca College, s.f.
- DISONATA [Catálogo exposición] (2020). *Disonata*. Madrid: Museo Reina Sofía.
- IGLESIAS SIMÓN, P. (2002) *Postproducción digital de sonido por ordenador*. Madrid: Ra-ma.
- IGNASI CUENCA, D. y EDUARD GÓMEZ, J. (2011) *Manual técnico de sonido*. Madrid: Paraninfo.
- KAYE, D. & LEBRECHT, J. (2000). *Sound and Music for the Theatre*. The Art and Technique of Design. Inglaterra: Focal Press
- LARRIBA, M. A. (1998). *Sonorización*. Madrid: Ñaque
- NISBETT, A. (1984). *El uso de los micrófonos*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- WISNIK, J. M. (2015) *Sonido y sentido. Otra historia de la música*. Buenos Aires: La marca editora