

Espacio Sonoro

INFORMACIÓN DEL PLAN DOCENTE

Curso académico: 2024/25

Asignatura: Espacio sonoro

Docente: Carlos Martín Sañudo   **Correo electrónico:** carlos.marsan.17@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección de Escena 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 pretende acercar al alumnado a las herramientas que le permitan conocer las posibilidades expresivas del sonido dentro de una propuesta escénica, su funcionamiento técnico. El espacio sonoro es una necesidad técnica y expresiva. Una manera de entender el fenómeno escénico, en el que toda percepción sonora cobra importancia.

2. Objetivos de la asignatura

1. Estimular la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu indagador y crítico del alumnado, 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 las diferentes manifestaciones dentro de las artes escénicas.
3. Establecer lenguajes comunes con los futuros colaboradores artísticos.
4. Orientar el trabajo para el diálogo con los profesionales con los que podrá colaborar en el ámbito profesional, conociendo los procesos y la concreción del diseño de un espacio sonoro y estableciendo vínculos de comunicación eficientes con los profesionales artístico-técnicos.
5. 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 *Espacio sonoro* tiene una vinculación 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 surgen.
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 narratividad del espectáculo.

4.2. Competencias específicas

1. Comprender el concepto de sonido, su naturaleza y su tipología.
2. Conocer la historia de los efectos sonoros y la utilización del sonido como un recurso expresivo dentro del teatro a lo largo de la historia.
3. Entender la articulación del diseño del espacio sonoro de una puesta en escena y la relación del diseñador de sonido con el director de escena y cómo la creación del espacio sonoro es un elemento vivo en el proceso de creación.
4. Reconocer las categorías que nos permiten clasificar los sonidos.
5. Elaborar el guion técnico de un diseño de sonido con toda la información necesaria para codificar la estructura temporal, las fuentes de emisión y coordinar el trabajo del técnico de sonido durante los ensayos y la representación.
6. Planificar el proceso de creación de un diseño de sonido, desde la búsqueda de materiales musicales o sonoros a su edición, su aplicación a los ensayos, correcciones y ajustes técnicos o estéticos, hasta la elaboración de un guion técnico.
7. Supervisar el montaje del equipo de sonido en el lugar de la representación de acuerdo con el diseño establecido.
8. Conocer de un modo básico los procedimientos informáticos que nos permiten editar y manipular los sonidos para poder aprovechar todas sus posibilidades.
9. Determinar el proceso al que someter los materiales sonoros de partida para llegar al resultado sonoro final adecuado a una puesta en escena.
10. Reconocer las cualidades básicas acústicas de un espacio teatral para detectar sus posibles carencias que pueden dificultar la representación.
11. Elaborar una configuración básica del equipo de sonido necesario para reproducir en un espacio teatral durante los ensayos o la representación el diseño del espacio sonoro realizado.

4.3. Resultados de aprendizaje.

1. Empleo de la significación del sonido en el proceso de creación y escritura escénica.
2. Expresión mediante palabras, sonidos y músicas, 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. Orientación del trabajo de los profesionales con los que podrá colaborar en el ámbito profesional. Conociendo los procesos y la concreción del diseño de un espacio sonoro, estableciendo vínculos de comunicación eficientes con los profesionales artístico-técnicos.
5. Actuación de forma eficiente y segura durante el proceso de diseño y montaje de sonido.

6. Selección de música y sonidos adecuados para crear un espacio sonoro y conocer posibles procesos de edición para adecuarlos al discurso sonoro que se pretende construir.
7. Supervisión del montaje del equipo de sonido en el lugar de la representación de acuerdo con el diseño establecido.

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.

Temario:

1. Introducción al espacio sonoro: Silencio de John Cage.

1. 4'33''
2. Introducción a la práctica de Audacity y la búsqueda de bancos de sonidos.
3. Práctica 1: Creación de un ambiente sonoro.
4. Psicoacústica: Cualidades físicas del sonido
5. Naturaleza y definición de los elementos físicos del sonido.
6. Práctica 2: creación de un elemento sonoro a partir de fuentes propias y su respuesta psicológica y emocional.

2. Creación de materiales de partida: “y en el principio fue el verbo”.

1. Pre-producción. Análisis y organización de sonidos e intenciones.
2. Producción. Técnicas de grabación, obtención y creación de sonidos.
3. Post-producción. Edición y mezcla digital de sonido.
4. Práctica: creación de materiales de partida, universo sonoro de la pieza.

3. Equipos de sonido y materiales técnicos: el montaje.

1. Micrófonos.
2. Altavoces y amplificación.
3. Mesa de sonido.
4. Control de señal: Ecuilización, filtros, balance y efectos.
5. Montaje de equipos según el plano de sonido.
6. Señal y cableado.
7. Prueba de sonido.

4. Diseño e implementación del espacio sonoro.

1. Dramaturgia sonora .
2. Condicionantes .
3. Plano de sonido y documentación técnica .
4. Secuenciación sonora y libreto de sonido.
5. Ensayos y ajustes técnicos.

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico - prácticas y prácticas	55
2	Tutorías	5
3	Estudio personal, trabajos, ensayos en grupo y/o lecturas	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 prácticas en clase	25%	25%
Trabajos (*1)	35%*	35%*
Dossier de diseño de espacio sonoro (*2)	20%*	20%*
Prácticas de montaje de sonido en aula escénica (*3)	20%*	20%*
Total	100%	100%

* Los ítems de evaluación marcados con un asterisco tendrán que obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 para poder aprobar la asignatura.

(*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 texto o 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%

* Los ítems de evaluación marcados con un asterisco tendrán que obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 para poder aprobar la asignatura.

(*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 a partir de un texto o imagen. (70%)

8. Criterios de evaluación.

En relación a la resolución de problemas y actividades prácticas se valorará:

1. Iniciativa, esfuerzo, constancia y rendimiento en el trabajo.
2. Seguimiento de la asignatura y participación en el aula fomentando el diálogo constructivo.
3. Mentalidad abierta y buena disposición para compartir los conocimientos y habilidades propias de cada alumno con el resto del grupo.
4. Habilidades comunicativas y capacidad crítica y autocrítica.
6. Autonomía y gestión del trabajo fuera del aula.
7. Puntualidad en las entregas de los ejercicios y trabajos solicitados por el docente.
- 8.

En relación a la actitud en clase:

1. Pertinencia en las intervenciones, compañerismo y respeto hacia el resto de la comunidad educativa.
2. Atención, escucha activa e implicación con el trabajo de los compañeros.
3. Capacidad de trabajar colectivamente.
4. Puntualidad.
5. Respeto a las instalaciones y al material de trabajo, actitud proactiva e implicación en la adecuada organización colectiva de los alumnos para la recogida y devolución del material en préstamo, y su cuidado (cumplimiento de los protocolos de almacenes de vestuario y utilería),

así como al mantenimiento del orden antes, durante y al finalizar la clase, manifestando así tanto el respeto por el propio trabajo, como por el de los compañeros del grupo, y del resto de la comunidad educativa.

6. Rigor para no distraerse en clase con los dispositivos electrónicos. La utilización durante la clase de redes sociales, WhatsApp y similares conllevará una penalización severa en la nota de actitud.

7.

En relación a los trabajos y proyectos:

1. Claridad, orden y limpieza en las presentaciones de los ejercicios y trabajos.
2. Buena comunicación y uso apropiado de la terminología relacionada con la asignatura.
3. Rigor académico, orden y profundidad en la investigación y documentación.
4. Conocimiento del edificio teatral y destreza en la implantación del diseño de espacio sonoro.
5. Manejo adecuado de los aparatos de sonido, asumiendo las normas de seguridad e higiene.
6. La originalidad y autenticidad de las propuestas de espacio sonoro.
7. La adecuación de las propuestas de sonido a una narrativa escénica.
8. La correcta elección del tipo de dispositivos sonoros, en función de la intención o significación dramática.
9. 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.

En relación a los trabajos escritos:

1. Corrección sintáctica, gramatical y ortográfica (las faltas de ortografía conllevarán una penalización de 0,10 puntos por falta).
2. Capacidad de análisis y utilización de lenguaje técnico.
3. Capacidad discursiva y expresiva.

Los trabajos escritos deberán presentarse de acuerdo a las siguientes pautas:

- Interlineado 1,5, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12
- Extensión: Entre 5 y 20 páginas.

9. Bibliografía y otros recursos

ADORNO, THEODOR W. (2000) *Sobre la música*. Barcelona: Paidós.

BELTRÁN MONER, R. (1985). *La ambientación musical*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.

CHION, M. (1993) *La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica, S. A.

ESCUCHAR CON LOS OJOS. ARTE SONORO EN ESPAÑA, 1961-2016 [cat. expo., Fundación Juan March, Madrid] (2016). Madrid: Fundación Juan March / Editorial de Arte y Ciencia

IGLESIAS SIMÓN, P. (2002) *Postproducción digital de sonido por ordenador*. Madrid: Ra-ma.

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 edit