

Curso 2018-2019

RESAD

CENTRO PÚBLICO

7
al
ela
rior | 1831
de Arte
Dramático

GUÍA DOCENTE DE ESPACIO SONORO

Titulación

TITULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROYECTO PROPIO DEL CENTRO (Orden
1856/2016 de 9 de Junio)

Comunidad de Madrid

TITULACIÓN: Título Superior de Enseñanzas Artísticas.

PROYECTO PROPIO DEL CENTRO (Orden 1856/2016 de 9 de Junio)

ASIGNATURA: Espacio sonoro

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de especialidad
Carácter	Teórico-práctica
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Dirección Escénica y Dramaturgia / Dirección Escénica y Dramaturgia
Materia	Música y Espacio Sonoro
Periodo de impartición	3 ^{er} Curso / Primer Semestre (Dirección Escénica) y Segundo Semestre (Dramaturgia)
Número de créditos	3
Departamento	Dirección Escénica
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
		3 ^o Dirección
		3 ^o Dramaturgia

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
Competencias generales
Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.
Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.
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.
Fomentar la expresión y la creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo,

Comunidad de Madrid

tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.

Competencias específicas

Conocer el alcance del concepto de Espacio sonoro en el seno de un espectáculo (incluido el audiovisual).

Conocer las posibilidades de la tecnología implicada en el diseño del espacio sonoro de un espectáculo teatral: microfónica, mesas de mezclas, reproductores-grabadores, amplificación, altavoces, aplicaciones informáticas.

Conocer las capacidades expresivas del espacio sonoro en relación a su función y significación.

Comprender, analizar y poder concebir los elementos sonoros aplicados en la dramaturgia y la escenificación.

Conocer las diferentes fases de las que se compone el proceso de diseño de sonido para el espectáculo: preproducción, producción, postproducción y diseño en sala.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

--

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema
A.- El sonido en la realidad	Tema 1. El sonido y la onda sonora
	Tema 2. Acústica y psicoacústica
B.- El sonido en el teatro	Tema 3. El espacio sonoro teatral
	Tema 4. El diseño de sonido para teatro
	Tema 5. La preproducción en el diseño de sonido
	Tema 6. La producción en el diseño de sonido
	Tema 7. La postproducción en el diseño de sonido
	Tema 8. El diseño en sala del espacio sonoro teatral

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 27 horas
Actividades prácticas	a: 15 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 0 horas
Realización de pruebas	a: 3 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 15 horas
Preparación prácticas y pruebas	b: 15 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 75 horas

8. METODOLOGÍA

La metodología se basará en exposiciones por parte del profesor, apoyadas con material audiovisual, y en demostraciones prácticas del manejo de los elementos tecnológicos implicados en el diseño y materialización de un espacio sonoro teatral.

Dependiendo de los conocimientos previos, necesidades e intereses de los alumnos, la marcha de la asignatura y su interrelación con el resto de asignaturas cursadas por los alumnos, el profesor podrá añadir, suprimir, reducir o ampliar los diferentes temas reflejados en el apartado IV.

La asignatura estará virtualizada de modo que los temas expuestos por el profesor puedan ser consultados en línea en la página web <http://alumnos.pabloiglesiassimon.com/espaciosonoro.html>, donde también podrán encontrarse enlaces a diferentes materiales electrónicos de apoyo.

Así mismo los alumnos podrán realizar diversas actividades, no evaluables, en el marco de las clases para favorecer la asimilación de conocimientos y destrezas.

Esta metodología implica necesariamente que se divida a los alumnos de los itinerarios de Dirección de Escena y de Dramaturgia en dos grupos separados. Sólo de este modo es posible atender sus necesidades formativas específicas y desarrollar adecuadamente las actividades formativas, especialmente aquellas que implican la utilización de recursos tecnológicos. Además tanto las lecciones teórico-prácticas como las prácticas se adaptarán a las necesidades formativas específicas de la dirección escénica, para los alumnos de dirección, y de la escritura dramática, para los alumnos de dramaturgia.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Prueba evaluable

Ejercicio que podrá consistir en la respuesta escrita a un conjunto de preguntas, el desarrollo de temas propuestos, el comentario de textos, vídeos, imágenes o sonidos, o la realización de algún tipo de prueba práctica.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación perseguirá, como criterio fundamental, comprobar que el alumno ha asimilado los contenidos impartidos y que ha alcanzado las competencias establecidas para la asignatura, que se señalan en los apartados correspondientes de la presente programación didáctica.

Evaluación continua, pérdida de evaluación continua, alumnos con discapacidad y extraordinaria

Se valorarán los siguientes aspectos:

- 1) La concreción, precisión y claridad en el planteamiento de conceptos e ideas por parte del alumno.
- 2) La comprensión de las características físicas del sonido y su aplicación al diseño de sonido.
- 3) El entendimiento de las particularidades perceptivas del sonido por parte de los seres humanos y su aplicación al diseño de sonido.
- 4) La comprensión de las etapas fundamentales que implica el diseño de sonido para teatro.
- 5) La comprensión de la funcionalidad, utilidad y manejo de los elementos tecnológicos básicos implicados en el diseño de sonido para teatro.
- 6) El manejo adecuado de las diferentes herramientas que permiten realizar un análisis sonoro de un texto literario dramático.
- 7) La comprensión de las relaciones que se establecen entre el director de escena y el diseñador de sonido y el modo en el que los planteamientos escénicos del primero determinan la concreción del espacio sonoro llevada a cabo por el segundo.
- 8) El entendimiento de las diferentes categorías que permiten clasificar los sonidos de un espacio sonoro con arreglo a su

tipología, cualidades, origen, carácter, autoría, el grado de evidenciación de los mecanismos de producción de los mismos, la tipología de sus fuentes sonoras y las cualidades de los entornos sonoros ficticiales en los que se manifestarán.

- 9) El conocimiento y la aplicación de las funciones que el sonido puede cumplir en el seno de una representación escénica y un discurso audiovisual.
- 10) La capacidad para seleccionar los sonidos adecuados para un espacio sonoro a partir del análisis sonoro de un texto y los planteamientos escénicos elaborados por el director.
- 11) La capacidad para ordenar e interrelacionar los sonidos de manera que se integren dentro de un diseño de sonido original que disponga de una estructura temporal (cronológica y sincrónica) y espacial.
- 12) El conocimiento de la utilidad de la hoja de sonido, el libreto de sonido y el plano de sonido.
- 13) La capacidad para establecer el plan de trabajo a seguir para la materialización de un diseño de sonido.
- 14) El entendimiento de los diversos elementos procedimentales, técnicos y tecnológicos que intervienen en cada una de las fases del diseño de sonido.
- 15) La capacidad para determinar los sonidos brutos concretos que se deberán obtener (sonidos preexistentes) o crear (sonidos originales) para hacer posible la materialización del diseño de sonido.
- 16) El conocimiento de los procedimientos que se pueden seguir para obtener las músicas y efectos de sonido preexistentes necesarios para un diseño de sonido.
- 17) La capacidad para determinar las modificaciones (edición y mezcla) a las que deberán someterse los sonidos brutos (obtenidos o grabados) para adaptarse a los requerimientos de un diseño de sonido.
- 18) La capacidad para esbozar la configuración concreta del equipo de sonido que será utilizado para la materialización de un diseño en el marco de la representación.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El criterio de calificación principal a aplicar en la prueba evaluable, en cualquiera de las modalidades de evaluación, consistirá en que se puntuarán positivamente con el valor establecido para cada apartado aquellos que sean respondidos o resueltos completa y correctamente, de acuerdo a los contenidos impartidos durante el curso. Por el contrario, aquellos apartados que no sean respondidos, o que sean resueltos parcial o erróneamente no puntuarán. El valor que le corresponderá a cada apartado será consignado en la misma prueba evaluable.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Prueba evaluable	100%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Prueba evaluable	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba evaluable	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Los instrumentos de evaluación se adaptarán individualizadamente teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad que puedan presentar de los alumnos.

Instrumentos	Ponderación
Prueba evaluable	100%
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

CRONOGRAMA

PERÍODO	TEMA	CONTENIDOS	METODOLOGÍA
Septiembre- octubre (DIR)	Tema 1. El sonido y la onda sonora	El sonido: Definición. Tipología del sonido. Componentes de la estructura del sonido.	El profesor expondrá, apoyado con material audiovisual, los diferentes contenidos.
Enero- Febrero (DRAM)		La onda sonora: Definición. Componentes de una onda. Relaciones entre frecuencia y tono, amplitud y volumen y frecuencia y volumen (Principio de igual sonoridad).	

<p>Septiembre- octubre (DIR)</p> <p>Enero- Febrero (DRAM)</p>	<p>Tema 2. Acústica y psicoacústica</p>	<p>La escucha. La ubicación y el sonido. Escucha binaural: Posibilidades y limitaciones. Localización del sonido.</p>	<p>El profesor expondrá, apoyado con material audiovisual, los diferentes contenidos.</p>
		<p>El espacio y el sonido. Propagación del sonido. Reverberación y eco. El sonido y el movimiento: el efecto doppler.</p>	
<p>Septiembre- octubre (DIR)</p> <p>Enero- Febrero (DRAM)</p>	<p>Tema 3. El espacio sonoro teatral</p>	<p>El espectáculo teatral como creación audiovisual. El espacio sonoro teatral: Concepto e implicaciones.</p>	<p>El profesor expondrá, apoyado con material audiovisual, los diferentes contenidos.</p>
<p>Septiembre- octubre (DIR)</p> <p>Enero- Febrero (DR)</p>	<p>Tema 4. El diseño de sonido para teatro</p>	<p>El diseñador de sonido: Funciones. Relación entre el diseñador de sonido y el director de escena.</p> <p>Etapas del diseño de sonido para teatro. Características e interrelación entre las diferentes etapas.</p>	<p>El profesor expondrá, apoyado con material audiovisual, los diferentes contenidos.</p>
<p>Septiembre- octubre (DIR)</p> <p>Enero- Febrero (DR)</p>	<p>Tema 5. La preproducción en el diseño de sonido</p>	<p>El análisis sonoro del texto literario dramático.</p> <p>Condicionantes dramaturgicos y escénicos.</p> <p>La toma de decisiones. Tipología de las fuentes sonoras. El origen de los sonidos. Cualidades de los entornos sonoros ficcionales. Carácter de los sonidos. La función de los sonidos en el marco de la puesta en escena.</p> <p>Elaboración del planteamiento general del diseño de sonido: Estructura del diseño de sonido: temporal (sincrónica y cronológica) y espacial. La hoja de sonido. El plano de sonido. El libreto de sonido.</p>	<p>El profesor expondrá, apoyado con material audiovisual, los diferentes contenidos. El profesor hará una serie de demostraciones prácticas en relación a procedimientos y elementos tecnológicos implicados en el diseño de espacios sonoros para teatro. Estas demostraciones podrán ir acompañadas de ejercicios prácticos, no evaluables, por parte de los alumnos.</p>
<p>Octubre – Noviembre (DIR)</p> <p>Febrero-Marzo (DR)</p>	<p>Tema 6. La producción en el diseño de sonido</p>	<p>Búsqueda y obtención de músicas y efectos de sonido preexistentes.</p> <p>Tipos de conexiones analógicas y digitales.</p> <p>La grabación. Los elementos tecnológicos implicados en el proceso de grabación: función e interrelación.</p> <p>La microfónica.</p> <p>La mesa de mezclas.</p> <p>Soportes y formatos de grabación.</p>	
<p>Noviembre – Diciembre (DIR)</p> <p>Marzo-Abril (DR)</p>	<p>Tema 7. La postproducción en el diseño de sonido</p>	<p>Fases de la postproducción. Elementos tecnológicos implicados e interrelación.</p> <p>Los procesadores.</p> <p>Edición y mezcla por ordenador.</p>	

<p>Diciembre – Enero (DIR)</p> <p>Abril-Mayo (DR)</p>	<p>Tema 8. El diseño en sala del espacio sonoro teatral</p>	<p>Etapas y procedimientos del diseño de sala.</p>	<p>El profesor expondrá, apoyado con material audiovisual, los diferentes contenidos. El profesor hará una serie de demostraciones prácticas en relación a procedimientos y elementos tecnológicos implicados en el diseño de espacios sonoros para teatro. Estas demostraciones podrán ir acompañadas de ejercicios prácticos, no evaluables, por parte de los alumnos.</p>
		<p>Los reproductores de sonido.</p>	
		<p>La microfonía en el marco de la representación. Los acoples.</p>	
		<p>Los amplificadores: concepto y utilización.</p>	
		<p>Los altavoces: concepto y empleo. Consideraciones artísticas y técnicas en relación a la ubicación de altavoces en un espacio teatral.</p>	
<p>Enero (DIR)</p> <p>Mayo (DR)</p>	<p>Prueba evaluable ordinaria (evaluación continua, pérdida de evaluación continua y alumnos con discapacidad)</p>		
<p>Cuando corresponda según determine jefatura de estudios</p>	<p>Prueba evaluable extraordinaria</p>		

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general

Título	<i>El manual del audio en los medios de comunicación</i>
Autor	ALTEN, S. R.
Editorial	Escuela de Cine y Video
Título	<i>Sound Design in the Theatre</i>
Autor	BRACEWELL, J. L.
Editorial	Prentice-Hall / Ithaca College
Título	<i>The Sound of Theatre. From the Ancient Greeks to the Modern Digital Age.</i>
Autor	COLLISON, David.
Editorial	Plasa
Título	<i>La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.</i>
Autor	CHION, M.
Editorial	Paidós
Título	<i>El sonido.</i>
Autor	CHION, M.

Editorial	Paidós
Título	<i>Postproducción digital de sonido por ordenador</i>
Autor	IGLESIAS SIMÓN, Pablo
Editorial	Ra-ma editorial
Título	<i>Sound and Music for the Theatre. The Art and Technique of Design.</i>
Autor	KAYE, D. y LEBRECHT, J
Editorial	Focal Press
Título	<i>Sonorización</i>
Autor	LARRIBA, Miguel Ángel.
Editorial	Ñaque Editora
Título	<i>Theatre Sound</i>
Autor	LEONARD, J. A.
Editorial	A & C Black
Título	<i>Lighting and Sound</i>
Autor	MAYER, D.
Editorial	Phaidon
Título	<i>Sound for the Theatre</i>
Autor	WALNE, G.
Editorial	A & C Black

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente</i>
Autor	APPIA, Adolphe
Editorial	Asociación de Directores de Escena de España
Título	<i>Sound Reinforcement Handbook</i>
Autor	DAVIS, G. y JONES, R.
Editorial	Hal Leonard Publishing Corporation
Título	<i>Tecnología básica del sonido I y II</i>
Autor	IGNASI CUENCA, David y EDUARD GÓMEZ, Juan
Editorial	Paraninfo
Título	<i>Scene Design and Stage Lighting</i>
Autor	PARKER, W. Oren, WOLF, R. Craig y BLOCK, Dick
Editorial	Wadsworth/Thomson Learning
Título	<i>La dimensión sonora del lenguaje audiovisual</i>
Autor	RODRÍGUEZ, A.
Editorial	Paidós

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1 <http://alumnos.pabloiglesiassimon.com/espaciosonoro.html>

11.4 Otros materiales y recursos didácticos: Artículos y capítulos en libros

Título	“Las máquinas sonoras”
Autor	BAREA, Pedro
Publicación	DIEGO, Rosa de y VÁZQUEZ, Lydia (Eds.). <i>La máquina escénica: drama, espacio, tecnología</i> . Zarautz: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, s.f.
Título	“Sobre la música para el teatro y para el cine”
Autor	BRECHT, Bertolt.
Publicación	<i>Escritos sobre teatro</i> . Barcelona: Alba Editorial, 2004.
Título	“Músico - Compositor”
Autor	BARKER, Paul
Publicación	BALDWIN, Chris y BICÂT, Tina (Eds.). <i>Teatro de creación</i> . Ciudad Real: Ñaque Editora, 2002. Págs. 87-100.
Título	“La música en el teatro clásico”
Autor	CABALLERO FERNÁNDEZ-RUFETE, Carmelo
Publicación	HUERTA CALVO, Javier (Director). <i>Historia del teatro español</i> . Madrid: Editorial Gredos, 2003. Tomo I. Págs. 677-716.
Título	“The Switchboard Speaks”
Autor	HARTMANN, Louis
Publicación	<i>Theatre Lighting</i> . New York: D. Appleton and Company, 1930. Págs. 98-105.
Título	“La música y la puesta en escena”
Autor	HORMIGÓN, Juan Antonio
Publicación	<i>Trabajo dramático y puesta en escena</i> . Segunda Edición. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 2002. Volumen I. Págs. 271-304.
Título	“Diseño de sonido, espacio sonoro y sonoturgia”
Autor	IGLESIAS SIMÓN, Pablo
Publicación	<i>ADE-Teatro</i> . Nº 161. Julio-Septiembre 2016. Págs. 88-101.
Título	“Tentativas para una sistematización del uso de audiovisuales en la puesta en escena”
Autor	IGLESIAS SIMÓN, Pablo
Publicación	<i>Acotaciones</i> . Nº 20. Enero-Junio 2008. Págs. 47-82.
Título	“La función del sonido en el cine clásico de Hollywood durante el período mudo”
Autor	IGLESIAS SIMÓN, Pablo
Publicación	<i>Área Abierta</i> . Nº 7. Enero 2004. 15 págs.
Título	“Aproximaciones a un análisis sonoro del discurso cinematográfico: <i>Blade Runner</i> de Ridley Scott”
Autor	IGLESIAS SIMÓN, Pablo
Publicación	<i>Área Abierta</i> . Nº 11. Julio 2005. 9 págs.
Título	“El teatro musical”

Autor	LEZA, José Máximo
Publicación	HUERTA CALVO, Op. Cit. Tomo II. Págs. 1687-1714.
Título	"Music to Stage Plays"
Autor	O'NEILL, Norman
Publicación	<i>Proceedings of the Musical Association</i> . Londres: Royal Musical Association, 1910-1911. Págs. 85-102.
Título	"La música en el teatro medieval y renacentista"
Autor	TORRENTE, Álvaro
Publicación	HUERTA CALVO, Op. Cit. Tomo I. Págs. 269-30.