

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL

PROFESOR: JORGE FULLANA FUENTES

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: ESPACIO SONORO

Asignatura	Concepto de espacio sonoro. Análisis de los elementos sonoros aplicados en la dramaturgia y la escenificación. Conocimiento de las funciones básicas, narrativas y sensoriales de la sonoridad en el teatro. La interacción con el espacio-tiempo escénico. Aplicación de los aspectos técnicos: fuentes, materiales y sonorización. Elaboración del plano de sonorización: ficha técnica de sonido y hoja de efectos sonoros. La comunicación con el diseñador y el técnico de sonido través de los recursos comunicativos y de representación del director, y de su idea embrionaria inicial. Creación de atmósferas sonoras y su edición en software informáticos. Aplicación práctica a través de la práctica escénica.
Materia (R.D. 630/2010)	Música y espacio sonoro. Estudio de los principios musicales (ritmo, melodía, armonía, etc.) y su aplicación en la escenificación. Análisis de los elementos sonoros aplicados en la dramaturgia y la escenificación. Concepto de espacio sonoro.
ECTS	3
Curso y semestre/s	2º curso Anual
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de itinerario
Presencialidad	1,5 h semanales
Requisitos previos	Sin requisitos.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer y valorar el significado de espacio sonoro, y comprender su importancia para la dentro de la puesta en escena. 2. Entender el concepto de sonido y reconocer su tipología, carácter, origen y cualidades de los entornos sonoros en los que se manifiesta. 3. Conocer 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. 4. Conocer las diversas etapas que componen el diseño de un espacio sonoro para teatro y ser capaz de realizar un diseño aplicando las capacidades de imaginación, creatividad y reflexión. 5. Entender y aplicar las diferentes herramientas que permiten realizar un análisis sonoro de un texto literario dramático. 6. Comprender las relaciones que se establecen entre el director de escena, el diseñador de sonido y el técnico de sonido, el modo en el que los planteamientos escénicos del primero determinan la concreción del espacio sonoro llevada a cabo por el segundo y los sistemas de comunicación entre los miembros del equipo. 7. Conocer y entender el funcionamiento de los elementos básicos que intervienen en la grabación, transmisión y reproducción de sonidos. 8. Conocer las vías para la obtención las músicas y efectos de sonido necesarios para un diseño de sonido. 9. Comprender posibilidades de las herramientas informáticas que se utilizan para la creación de los diseños de sonido y saber utilizarlas a nivel básico. 10. Entender y saber expresarse con el vocabulario básico en inglés relacionado con los contenidos de la asignatura. 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

El desarrollo de la asignatura está coordinado con las *Prácticas de Dirección de Actores* y el *Taller de Teatro Clásico*. Los contenidos y prácticas se organizan para dotar al alumno/a de las herramientas técnicas y de diseño necesarias para su aplicación en las dos muestras. Este condicionante no implica la obligatoriedad de cursar las tres asignaturas simultáneamente pero sí sería recomendable.

PARTE I

TEMA 1. El espacio sonoro

- 1.1. Tipologías y origen del sonido.
- 1.2. Usos del espacio sonoro dentro de la escena.
- 1.3. Análisis crítico de diseños.

TEMA 2. Diseño del espacio sonoro

- 2.1. El sonido embrionario.
- 2.2. El análisis sonoro del texto literario dramático.
- 2.3. Fases del diseño sonoro: pre-producción, producción, post-producción y diseño en sala.

TEMA 3. Herramientas de obtención y edición de sonidos

- 3.1. Búsqueda y obtención de músicas y efectos de sonido preexistentes.
- 3.2. Principios de grabación.
- 3.3. Almacenaje de sonido.
- 3.4. Fases de la postproducción.
- 3.5. La edición y la mezcla de sonido por ordenador.
- 3.6. Herramientas software de edición de sonido.

TEMA 4. El trabajo del diseñador de sonido

- 4.1. El diseñador de sonido.
- 4.2. Etapas y procedimiento del diseño en sala.
- 4.3. Sistemas de sonido para su utilización en el desarrollo de un espectáculo escénico.
- 4.4. Herramientas software de lanzamiento de sonido *live*.

PARTE II

TEMA 5. El sonido y la onda sonora

- 5.1. El sonido: Definición física.
- 5.2. Magnitudes físicas del sonido.
- 5.3. El ruido.
- 5.4. El espacio y el sonido.
- 5.5. La acústica y la sala.

TEMA 6. Recepción, transmisión, amplificación y emisión

- 6.1. Sonorización de espacios.
- 6.2. La microfonía.
- 6.3. Cableado. Tipología y características.
- 6.4. La mesa de mezclas. Sistemas de la mesa de mezclas.
- 6.5. Tratamiento de la señal acústica: equalización, filtros de efectos, compresores y puertas de ruido.
- 6.6. Altavoces: concepto y empleo.

EJERCICIOS, PRÁCTICAS Y PROYECTOS

PARTE I

- Práctica de análisis crítico de espacios sonoros.
- Ejercicios de edición de audio.
- Práctica de creación de un espacio sonoro para una secuencia de acciones.
- Práctica de creación de un espacio sonoro para un soneto.
- Diseño y ejecución de espacio sonoro I.

PARTE II

- Práctica de sonorización.
- Práctica de creación de una historia sonora.
- Diseño y ejecución de un espacio sonoro II.

Durante el primer cuatrimestre se impartirán los contenidos y desarrollarán las prácticas que permitan al alumno/a obtener las capacidades básicas para diseñar e implementar un espacio sonoro básico. En el segundo cuatrimestre se profundizará, tanto en teoría como en la práctica, en el diseño del espacio sonoro, sonorización y control del sonido por ordenador.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo/Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1,2,3,4,5,6,7,8 y 10
AP. Análisis y comentario de materiales audiovisuales.	Aprendizaje basado en resolución de problemas.	1,2,3 y 10
AP. Ejercitación individual en creación de espacios sonoros a través de herramientas digitales.	Aprendizaje basado en resolución de actividades.	8 y 9
AP. Ejercitación individual en sonorización de espacios con material real.	Realización de ejercicios de aplicación directa a la práctica profesional	7
AP. Creación de espacios sonoros para un proyecto escénico.	Realización de proyectos de aplicación directa en la práctica profesional	1,2,3,4,5,6,7,8 y 9

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Elaboración de ejercicios prácticos de grabación, búsqueda, edición y sonorización con sus respectivos informes o memorias reflexionando sobre los resultados obtenidos.	40
Diseño y ejecución de dos espacios sonoros de cierta complejidad dentro un montaje teatral. Memoria justificativa en torno a los diseños realizados.	30
Pruebas escritas de respuesta larga.	30
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

A continuación se listan los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso:

1. Entender el concepto del sonido y reconocer su tipología, carácter, origen y cualidades de los entornos sonoros en los que se manifiesta.

2. Analizar el sonido que pueda tener un texto dramático y comprender las diversas etapas que componen el diseño de un espacio sonoro para teatro.
3. Comprender las relaciones que se establecen entre el director de escena y el diseñador de sonido y el modo en el que los planteamientos del primero determinan la concreción del espacio sonoro llevada a cabo por el segundo.
4. Valorar las funciones que el sonido puede cumplir en el seno de una representación escénica y organizar los sonidos de manera que se integren dentro del diseño de sonido de una representación.
5. Elaborar la hoja, el libreto y el plano de sonido y el plan de trabajo a seguir para la materialización del diseño de sonido a partir del análisis sonoro del texto y los planteamientos del director.
6. Comprender las capacidades y posibilidades de las herramientas informáticas y tecnológicas que se utilizan para la creación de los diseños de sonido y usar dichas herramientas en cada una de las fases del diseño.
7. Participar en los debates de una manera objetiva, rigurosa y con una actitud crítica, mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Entender el concepto del sonido y reconocer su tipología, carácter, origen y cualidades de los entornos sonoros en los que se manifiesta.	CT: 5 CG: 1 CE: 5 CA: 1, 2, 3
2	Analizar el sonido que pueda tener un texto dramático y comprender las diversas etapas que componen el diseño de un espacio sonoro para teatro.	CT: 13, 14, 15 CG: 1 CE: 1, 2, 5 CA: 5
3	Comprender las relaciones que se establecen entre el director de escena y el diseñador de sonido y el modo en el que los planteamientos del primero determinan la concreción del espacio sonoro llevada a cabo por el segundo.	CT: 1, 7 CG: 5 CE: 3, 5 CA: 6
4	Valorar las funciones que el sonido puede cumplir en el seno de una representación escénica y organizar los sonidos de manera que se integren dentro del diseño de sonido de una representación.	CT: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 CG: 1, 2, 5 CE: 1, 2, 3 CA: 2, 4, 7, 8, 9
5	Elaborar la hoja, el libreto y el plano de sonido y el plan de trabajo a seguir para la materialización del diseño de sonido a partir del análisis sonoro del texto y los planteamientos del director.	CT: 1, 3, 5, 13 CG: 4 CE: 3 CA: 6
6	Comprender las capacidades y posibilidades de las herramientas informáticas y tecnológicas que se utilizan para la creación de los diseños de sonido y usar dichas herramientas en cada una de las fases del diseño.	CT: 3, 4, 13 CG: 1, 4 CE: 3 CA: 7, 8, 9
7	Participar en los debates de una manera objetiva, rigurosa y con una actitud crítica, mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.	CT: 6, 7, 8, 13 CG: 2, 3 CE: 3, 4 CA: 1,2,3,4

4.3. Criterios de calificación

- La Nota final se obtendrá a partir de la media ponderada de cada apartado indicado en la tabla de evaluación del punto 4.1, calificado de 0 a 10.
- Para poder ser evaluado de forma continua, el alumno/a deberá entregar A TIEMPO y adecuadamente, cada uno de los trabajos indicados, superando cada una de las secciones (prácticas, proyectos y examen) con más de un 5.
- En el caso de no realizar adecuadamente un trabajo, entregarlo fuera de tiempo o no obtener más de un 5 en la sección prácticas o proyectos se deberá realizar un examen teórico adicional y una prueba práctica, si se precisara, para demostrar la adquisición de las competencias necesarias. La nota final resultará de hacer una media ponderada de los tres apartados debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
- En el caso de las pruebas teóricas es necesario obtener un mínimo de 5 puntos para hacer media. Si es alumno/a no supera la prueba parcial tendrá una segunda oportunidad en una prueba global dentro de la primera convocatoria.
- Seguimiento de la asistencia. La evaluación continua sólo es posible si el alumno asiste con regularidad a clase. Se entiende que si el alumno falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia imposibilita al profesor a su evaluación, ya que no tendrá datos suficientes de observación directa para calificarlo, sobre todo en el desarrollo del proceso de trabajo.
- El Departamento de Plástica Teatral establece que la falta de asistencia continuada de un alumno para esta asignatura es del 15% del total para las asignaturas prácticas. Si supera esa cifra supondrá para el profesor la falta de elementos de juicio de observación directa. En ese caso, el alumno/a deberá realizar un examen teórico adicional y una prueba práctica, si fuera preciso, para demostrar la adquisición de las competencias necesaria. La nota final resultará de hacer una media aritmética de ambos apartados debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
- Independientemente de lo mencionado en el apartado anterior, es totalmente obligatoria la asistencia del alumno en aquellos momentos cuya presencia sea absolutamente imprescindible para el buen desarrollo y finalización del trabajo de montaje (ensayos generales, técnicos, representaciones, ejercicios prácticos, etc.). Tales momentos tienen la misma consideración que una representación, o lo que es lo mismo, a efectos prácticos, la de la presencia en un examen.
- Primera convocatoria ordinaria.

El alumno entregará los ejercicios, prácticas y proyectos en las fechas indicadas por el docente para su corrección durante el curso. Un retraso en la fecha pactada supondrá la no aceptación de los trabajos contando estos con una calificación nula. Solo en casos excepcionales (enfermedad, asistencia a actos de la escuela o trabajos puntuales) se valorará un cambio de fecha en la entrega. Aquellos trabajos que no estén en el formato indicado serán devueltos para ser corregidos en tiempo.

La implementación y ejecución de los proyectos está ligada a las *Prácticas de dirección de actores y Taller de teatro clásico*. Si el alumno/a no alcanzase las competencias necesarias para desenvolverse adecuadamente con el material

técnico del espacio escénico asignado se reubicará la muestra a un espacio en el que el alumno/a pueda dominar los condicionantes técnicos. En el caso de no llegar a alcanzar las competencias necesarias a nivel práctico/ejecución en el momento de la muestra se realizará una prueba extraordinaria al final de curso para la evaluación de las competencias relacionadas con la implementación del diseño.

Con el fin de analizar el proceso de creación y poder guiar al alumno en la concreción de las ideas expuestas en el aula, se planteará un ensayo técnico con un mes de antelación al día de representación. En este se mostrará el diseño completo integrado con el resto del montaje. Dicho ensayo servirá para valorar la idoneidad de la propuesta y su posible modificación. Si el alumno no mostrase su propuesta en dicho ensayo se valorará lo indicado en el párrafo anterior.

Si el alumno/a no cursase alguna de las prácticas (*Prácticas de dirección de actores o Taller de teatro clásico*) el proyecto de diseño se realizará sobre otro montaje o sobre una propuesta ficticia.

- Segunda convocatoria.

Los alumnos que hayan asistido a clase de forma continua mantendrán la nota de los apartados aprobados en la primera convocatoria. En el caso de no haber superado un examen deberán realizarla de nuevo. En el caso de obtener menos de un 5 en un proyecto o práctica será el docente quien decida si se debe realizar una prueba específica que demuestre la adquisición de las capacidades requeridas o se repite la entrega del proyecto o práctica.

El alumno que haya suspendido todos los apartados de la asignatura y/o no haya asistido de forma continua a clase u opte por esta opción, deberá realizar un examen teórico específico y una prueba práctica para demostrar la adquisición de las competencias necesarias para superar la asignatura. La nota final resultará de hacer una media aritmética de la prueba y el examen debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

5. BIBLIOGRAFÍA

Se indicarán sólo los textos básicos de carácter general, dado que cada tema tendrá una bibliografía específica propia. El Departamento de Plástica Teatral ha decidido adoptar en todos sus documentos la norma UNE-ISO 690.

APPIA, Adolphe. *La música y la puesta en escena. La obra de arte viva. Serie: Teoría y Práctica del Teatro*, Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2014.

COLLISON, David. *The sound of theatre*, Eastbourne: Plasa, 2008.

KAYEN, Deena, LEBRECHT, James. *Sound and music for the theatre*, Burlington: Focal Press 2009.