

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

**Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO CON ORIENTACION EN ARTES
ESCENOTECNICAS**

Plan: 2016

Asignatura: SEMINARIO DE RECURSOS SONOROS 1er cuatrimestre

Equipo Docente:

--- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución horaria Turno Tarde: MIERCOLES de 14 a 16 leim pab mexico

**Atención de estudiantes: consultas online via zoom de lunes a viernes por la
mañana de 9 a 12hs**

I. FUNDAMENTOS

El estudiante de teatro (al igual que muchos participantes en el mundo de las artes escénicas) subestima el profundo impacto que tiene lo sonoro dentro del fenómeno teatral. En este seminario, se trata de zanzar este vacío crucial, introduciendo los conceptos más básicos y fundamentales del fenómeno acústico desde el punto creativo hasta lo más estrictamente técnico (nunca totalmente separados).

Las causas de esta gran contradicción y desbalance de conocimientos radica en la fuerte influencia hoy en día y más que nunca de lo visual por sobre lo sonoro en todos los aspectos de la vida y de las artes visuales/sonoras/multimediatas/cinéticas. La búsqueda en el actor, el dramaturgo y el director de teatro, así como también de las áreas llamadas técnicas como la escenografía, el vestuario y la iluminación, debe ser completa e incluir todos los parámetros que hacen el fenómeno total del evento teatral, incluyendo no sólo los conocimientos que atañen a su área específica sino también a las demás.

El sonido, en general queda relegado al final de las prioridades y el resultado se observa en las puestas teatrales no sólo en Córdoba sino también en otras partes:

*Falta de diseños apropiados sonoros para la sala teatral.

teatro

facultad de artes

*Superficialidad en el diseño de las bandas que meramente ilustran lo que ya se ha entendido con el texto.

*Desconocimiento casi total del uso de los micrófonos en los actores

*Desconocimiento del uso de elementos sonoros no electrónicos (incluyendo a la voz del actor) que puedan, sin el uso de parlantes, generar sentido tanto como lo digital y electrónico y de manera tan expresiva como el vestuario o la iluminación.

*Falta de lenguaje apropiado para comunicarse con especialistas en sonido (ingenieros en audio) o música (compositores, musicalizadores),

*Falta de conciencia de lo sonoro al escribir una obra que resulta en la ausencia total de datos acústicos en las puestas,

*Descoordinación entre los técnicos de distintas áreas de la puesta que resulta en la pobreza de la audición de las voces de los actores, la música o los sonidos grabados y

*Falta de conciencia acústica al momento de entrar a una sala y entenderla desde los potenciales problemas acústicos que la puesta traerá consigo o desde las posibilidades de utilizar la sala a favor de un buen resultado artístico.

El seminario de sonorización busca explotar las posibilidades de lo sonoro en cada instancia teatral e iluminar al alumno en una búsqueda conciente de esta área fundamental que incluye a la música, al sonido (grabado y en vivo) y al habla.

II. OBJETIVOS

Introducir al alumno en los conceptos de escucha y diferenciación acústica en una sala de teatro.

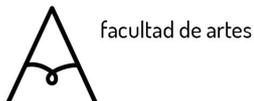
Elaborar el concepto de descubrimiento de lo sonoro en el texto escrito y dicho a través de trabajos de sonorización de textos sin el uso de incentivos visuales (luces, vestuario, escenografía), descubriendo el concepto de “lo acusmático”.

Crear recursos sonoros dentro y fuera de la escena sin el uso de lo tecnológico para dar valor al puro sonido en un contexto de diseño sonoro acústico.

Introducir al alumno a una terminología técnica y tecnológica de los fenómenos acústicos, psicoacústicos introduciéndolos en el manejo de las instalaciones sonoras de los teatros (micrófonos, consolas de sonido etc) y de cómo manejarse como sonorizadores en este sentido.

Generar en el alumno una práctica para usar lo sonoro como potencial narrativo y de creación de sentido.

Proveer de herramientas eficaces para desempeñarse como sonidistas de un proyecto teatral.

III. CONTENIDOS

Unidad 1: MUSICA

Multiplicidad de escuchas
Categorías según criterios inventados y pre-establecidos

Unidad 2: MICROFONOS

Tipología
Grabación de voces y de efectos
Proximidad - distancia
Patrones polares
Impedancia
Alcances – usos en sala
Inalámbricos – tipos
Uni direccionales – bi direccionales – omni direccionales

Unidad 3: CONSOLA DE SONIDO

Descripción conexiones
Cableado
Paneos
Estereo
Multi parlantes
Insertos de reverbs y procesadores

Unidad 4: CONCEPTO DE LO DIGITAL - AUDIO

Conversion analógica digital
La computadora- Edición de audio. Filtro digital. Ecuación paramétrica y gráfica –
Normalización – Efectos digitales – Fade in/out – Multitrack – Crossfade
Mezcla de voces, efectos, música y ambientación. Criterios básicos

Unidad 5: MUSICA E IMAGEN

La música en el cine y el teatro
Conceptos, lugar y ángulo de significancia
Ritmo y sincronización
Trabajo de banda sonora y música sobre escenas usando el soft Reaper

Unidad 6: EL PAISAJE SONORO

Narrativas registradas en multitrack.
Potencial uso en una escena teatral
El Paisaje como narración simbólica, metafórica y determinante de los niveles vistos en

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

la primera parte del Seminario.

Unidad 7: EL DISEÑO LLEVADO A LA PRACTICA

Elaboración de una planta de sonido

Elaboración de una hoja de sonido para un técnico de sala.

El plan de trabajo efectivo

EL “bolso” para la técnica: crear una lista de elementos indispensables para llevar a una sala y realizar la puesta de sonido.

TRABAJOS PRACTICOS:

Lista de opuestos musicales

Crear un pasiaje sonoro en multitrack

Crear una puesta sonora con actores, breve, sobre un texto conocido

Crear un pequeño radioteatro en vivo

Crear una musicalizacion de un cotometraje junto a la banda de efectos y folley.

Trabajo final: Crear un diseño sonoro con música, efectos, un paisaje sonoro, planta de sonido, hoja de sonido, el bolso técnico, eligiendo una sala real teatral y justificando el diseño en términos del texto elegido, la ubicación y cantidad de público, la localización y cantidad de los parlantes, la sala, los actores, el tema dela obra, el estilo y otras coordenadas que expliquen el porqué de las elecciones sonoras y del diseño en particular.

IV. BIBLIOGRAFIA

Michel Chion EL SONIDO

Michel Chion LA VOZ EN EL CINE

John Pierce LOS SONIDOS DE LA MUSICA

Revista TECTONICA #14 – Dossier dedicado a la acústica arquitectónica y acondicionamiento de salas

Eloise Ristad La música en la mente –

Murray Shaeffer – EL RINOCERONTE EN EL AULA

Murray Shaeffer – LIMPIEZA DE OIDOS

Pierre Shaeffer - Tratado del objeto sonoro

Apuntes de cátedra

“Antes de apretar REC” apunte de la catedra de Sonido III de la escuela de Cine

“El diseñados de sonido” – apunte de Pablo Iglesias Simón

V. PROMOCIÓN DE LA MATERIA

Se deben cumplir con el 80% de los trabajos prácticos y clases asistidas para promocionar la materia.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se pedirán trabajos escritos teóricos y prácticos en grupo sobre las unidades estudiadas.

La materia se promociona también aprobando un parcial de elección múltiple y de descripción teórica de 2 o 3 fenómenos sonoros presentados en ese momento por el profesor.

Se deben presentar justificaciones teóricas por escrito de cada trabajo práctico pedido. ALUMNOS LIBRES: Los alumnos libres deben presentar todos los trabajos prácticos y rendir un examen de opción múltiple y un coloquio con el profesor para responder sobre todos los aspectos teóricos presentados en el programa.

VI. METODOLOGÍA DE CLASES

Las clases duran 2 horas. Son teórico-prácticas.

Se identifican los aspectos teóricos del día y luego se procede a trabajar grupalmente con experiencias sonoras que el profesor propone (canto, texturamiento, localización en el espacio, improvisación, juegos sonoros y teatrales) para descubrir los efectos del sonido en vivo y en relación a otros y a la sala o aula. También se hacen experiencias al aire libre.

Se proponen los trabajos prácticos que deberán ser resueltos semana a semana. Luego se escuchan o leen en clase los resultados.

Se escuchan ejemplos grabados y en video de obras teatrales y diseños sonoros.

VI. RECURSOS DIDACTICOS

El Seminario de Sonorización invita a sonidistas y músicos que trabajan en la escena teatral cordobesa para charlar y compartir su experiencia con los alumnos.

Sitio de carga de la cátedra:

FACEBOOK: <https://web.facebook.com/groups/291202147750051/>

AULA VIRTUAL en proceso de construcción por cambio de diseño global de la UNC. Consultar con el profesor para el link definitivo a este recurso.

Equipo de investigación. Como profesor de la Cátedra de Composición dirijo también un equipo de investigación en el que participan varios alumnos interesados en realizar tareas investigativas. Las reuniones son abiertas y públicas y los alumnos tienen acceso a escuchar los debates de los diferentes temas tratados por el equipo dentro de sus varios enfoques temáticos compositivos, musicales y referidos a lo sonoro como fenómeno cultural, social y creativo.

teatro

facultad de artes

SOFTWARE

En la clase se utilizan varios programas de edición y grabación de audio recomendados para que los alumnos trabajen en sus casas y en clase:

AUDACITY

REAPER

Los alumnos proponen los programas que ya utilizan y son avalados por el Seminario.

VII. –EVALUACION

A.- Contenido de las evaluaciones

1. Realización de trabajos prácticos aplicando los contenidos del programa.
2. Aprobación de un examen escrito de técnica y tecnología o coloquio oral sobre manejo de tecnologías, conceptos técnicos y definiciones del área del sonido.
3. Entrega y aprobación del trabajo final.

VIII. REQUISITOS DE APROBACION

PROMOCIONALES

Asistencia al 80% de las clases presenciales/online.

Presentación de la totalidad de los trabajos en tiempo y forma según las fechas requeridas por el profesor y luego presentados en una carpeta final e integradora el último día de clases.

Aprobación del coloquio oral final individual que se realiza el último/penúltimo día de clases donde el profesor examina terminología, conceptos, conocimientos técnicos, uso de software/tecnología/microfonía.

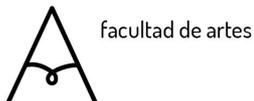
REGULARES

Lxs estudiantes que no promocionen y participaron en las clases al 80% presentando trabajos en tiempo y forma quedan regulares y pueden rendir el coloquio oral en mesa de examen teniendo que presentar la carpeta con los trabajos pedidos completa una semana antes de la mesa elegida.

-EXÁMENES LIBRES

Comprenden dos instancias:

- a) Evaluación oral de los contenidos del programa en su totalidad demostrando fluidez y conocimiento técnico teórico y práctico del manejo de equipamiento,

software, sonorización de una obra teatral, manejo del sonido de sala, acústica básica de sala.

- b) Evaluación de las obras y trabajos de fundamentación y análisis escritos.
- c) El material, que incluirá grabación o secuenciación de las obras, deberá ser presentado con 7 días corridos de antelación a la fecha elegida para el examen.
- d) El/la estudiante en condición de libre debe anticipar al profesor su intención de rendir de este modo y solicitarle una actualización de contenidos según el año que quiera rendir enviando un email a: jose.halac@unc.edu.ar

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2023

<p>Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO CON ORIENTACION EN ARTES ESCENOTECNICAS</p> <p>Plan: 2016</p> <p>Asignatura: SEMINARIO DE RECURSOS SONOROS 1er cuatrimestre</p> <p>Equipo Docente: --- Profesores: Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC</p> <p>Distribución horaria Turno Tarde: MIERCOLES de 14 a 16 leim pab mexico</p> <p>Atención de estudiantes: consultas online via zoom de lunes a viernes por la mañana de 9 a 12hs</p>

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
Clase 1.	Consola-Microfonos-Parlantes. Repaso de tecnicas y conceptos
Clase 2	Practico en clase tecnologico sobre textos y ejercicios con uso de celulares, notebooks y consola + microfono
Clase 3	Procesos digitales efectos reaper multitracks
Clase 4	Ecuacion / efectos / musica electronica
Clase 5	Musicas periodos historia electroacustica experimentacion azar algoritmos
Clase 6	Historias experimental clase 2
Clase 7	Musica v cine/video

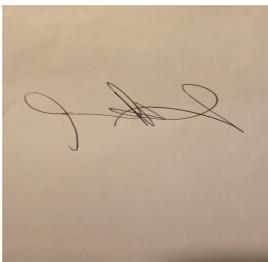
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 3047 - Seminario de Recursos Sonoros - año 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.