

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera: lic en artes escenotécnicas
Plan 2016
Orientación: formación orientado escenotecnia
Area Escenotécnia

Asignatura: RECURSOS SONOROS
Categoría: teórico práctica procesual

Equipo docente: prof. Mgtr José Halac prof TITULAR jose.halac@unc.edu.ar

Distribución horaria: Lunes de 17 a 19hs. Altillo Pab Mexico.

Atención de estudiantes: via online a pedido del estudiante.

PROGRAMA:

I. FUNDAMENTACION

El/la 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:

unc

artes
académica

departamento
teatro

*Falta de diseños apropiados sonoros para la sala teatral.

grabados y músicas, que escapan al concepto del texto teatral.
*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.

ENFOQUE

El cursado de esta materia busca crear un lenguaje técnico y tecnológico básico orientado al manejo de equipamiento de sala teatral y diseño sonoro y audiovisual dentro de un contexto dramático teatral. Recursos Sonoros tiene un sesgo más técnico que creativo pero un área no excluye la otra y siempre están conectadas por el docente en cada clase, práctico y parcial.

II. OBJETIVOS

unc

artes
académica

departamento
teatro

Introducir al alumnx en los conceptos de escucha y diferenciación acústica en una sala teatral.

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 alumnx 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 alumnx 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.

CATEGORIA de LA MATERIA

Recursos Sonoros responde a la categoría de materia teórica, práctica y procesual ya que la teoría y la praxis de los contenidos técnicos y tecnológicos deriva en una aplicación artística que conlleva un proceso creativo que el docente acompaña cuando comienza a surgir en lxs estudiantes por encargo del docente.

UNIDAD 1: LA ESCUCHA

Escuchar – Oír

La escucha total – reducida

Definición de teatro en tanto lo sonoro

Aspectos morfológicos de la escucha de lo sonoro: curvas de intensidad, densidad, registro, textura, dinámicas de relacionamiento sonoro, velocidad, ataque, tensiones y distensiones.

Escuchar en distintos ámbitos acústicos.

La escucha acusmática.

UNIDAD 2: EL SONIDO

Características – Altura – Duración – Intensidad – Timbre – Espectro – Silencio

Tipologías sonoras: Habla – Efectos sonoros – Ruidos – Música – Sonido diegético –

Sonido dentro y fuera de la escena – Sonido “on the air” – Sonido extradiegético –

El sonido dentro del espacio: cualidades sonoras en relación a los materiales presentes en

la escenografía, la construcción de la sala, las dimensiones, el lugar del público.

Sonidos empáticos, anempáticos y contrarios al texto teatral.

Funciones de lo sonoro dentro del texto teatral: potencial narrativo del sonido y de la música (énfasis, ocultamiento, determinación geográfica/cultural, temporalización,

unc

artes
académica

departamento
teatro

intensificación, ambientación, identidad de los personajes, símbolos y metáforas sonoras, funciones estructurales y articulativas).

Ruido – definición – que es ruido y que es señal?

UNIDAD 3: EL ESPACIO TEATRAL

Definición de espacio teatral – sala – ejemplos de salas en Córdoba

Cualidades acústicas y arquitectónicas de una sala

El teatro al aire libre

Reverberación – Eco (cámara anecoica)

Aislamiento y acondicionamiento de una sala – Problemas acústicos

unc

artes
académica

departamento
teatro

UNIDAD 4: LA CADENA TECNOLÓGICA

La consola de sonido – potes de volumen – envíos – salidas-

Aspectos técnicos– la consola digital automatizada

Micrófonos direccionales, no direccionales, Patrones polares, inalámbricos

Parlantes auto potenciados, cuadrafonía, estereofonía – 5.1, surround sound

Cables

Concepto de volúmen, delay, reverberación digital, encascaramiento, filtros, ecualización de consola, paneo.

UNIDAD 5: TECNOLOGÍA DIGITAL

La computadora. Software de edición y mezcla. Tracks, panning, curvas digitales de volúmen. Fade in, fade out. Efectos digitales y procesamiento de señal. Ecualización paramétrica y digital. Cortar, pegar y operaciones digitales con archivos de audio.

Uso de dispositivos de grabación digital: smart phones.

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

unc

artes
académica

departamento
teatro

UNIDAD 7: DISEÑO SONORO

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:

Experiencia física de escucha localizada espacial escrita

Crear un paisaje sonoro en multi-track

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

Crear un pequeño radioteatro en vivo

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 de la obra, el estilo y otras coordenadas que expliquen el porqué de las elecciones sonoras y del diseño en particular.

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 cátedra de Sonido III de la escuela de Cine “El diseño de sonido” – apunte de Pablo Iglesias Simón

REQUISITOS DE APROBACION

Se deben cumplir con el 80% de los trabajos prácticos y clases asistidas para promocionar la materia con nota 7 (siete).

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

unc

artes
académica | departamento
teatro

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.

Los prácticos tienen recuperatorio así como los parciales y estas fechas serán acordadas con el profesor según el calendario de clases.

unc

artes
académica

departamento
teatro

La materia se aprueba en un coloquio en mesa de exámen. Para regularizar se presentan los 2 trabajos requeridos.

Se deben presentar justificaciones teóricas por escrito de cada trabajo práctico pedido.

PROPUESTA METODOLOGICA

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.

Recursos Sonoros 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 LINK:

<https://artes.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=192>

(Ingresar como invitadx)

unc

artes
académica

departamento
teatro

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.

VIII-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.
3. Entrega y aprobación del trabajo final.

PROMOCIONALES

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. Asistencia al 80% de las clases presenciales.

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,

unc

artes
académica

departamento
teatro

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

Dictado de clases: (asignatura cuatrimestral)

		Contenidos y actividades
MES 08/24	Clase 1	Textura sonora – espacialidad. Acústica básica. Altura, timbre frecuencia. Intensidad.
	Clase 2	consola
	Clase 3	reaper
	Clase 4	Micrófonos y parlantes
Mes 09/24	Clase 5	Paisaje sonoro
	Clase 6	Paisaje sonoro y reaper
	Clase 7	Repaso de conceptos técnicos y acusticos
	Clase 8	Practico de paisaje sonoro
10/24	Clase 9	Guion sonoro y puesta sonora
	Clase 10	Practico de texto y sonido en vivo
	Clase 11	Reaper y repaso de temas técnicos
	Clase 12	Presentación de paisajes
Mes 11/24	Clase 13	Practica de consola y microfonos
	Clase 14	Repaso tecnico
	Clase 15	Entrega de trabajos

unc

artes
académica | departamento
teatro

Firma del docente

