

unc

artes

académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - PROFESORADO DE TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo de Formación Orientado en Actuación.

Área: Actoral

Asignatura: VOZ Y LENGUAJE SONORO III

Categoría: Teórico-práctico procesual

Equipo Docente: jorgeorozco@artes.unc.edu.ar

jorge.orozco@unc.edu.ar

Profesor Titular: Prof. Lic. Jorge Orozco

Distribución Horaria: Martes de 9 a 12 hs.

Turno: Turno único (Mañana)

Atención de estudiantes: Horario de consultas: Martes de 12 hs a 13 hs.

(comunicarse previamente a jorgeorozco@artes.unc.edu.ar ó jorge.orozco@unc.edu.ar)

PROGRAMA

Presentación:

El vasto universo sonoro constituye un recurso expresivo que potencia toda búsqueda y experiencia artística.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Las creaciones artísticas abordadas desde un enfoque holista propician expresiones estéticas únicas e irrepetibles que distinguen a las composiciones por su singularidad y por un profundo entrenamiento en la libertad creativa para autodirigirse. La exploración del material sonoro invita a recorrer un camino de introspección del sentir estético propio que aporta grandes beneficios a las búsquedas artísticas. De esta conexión del artista con el material sonoro de la naturaleza, del mecánico y el digital, surgen nuevos modos expresivos enriqueciendo así su accionar integral. Bajo la conciencia de que una obra artística es la síntesis de diferentes dimensiones o niveles expresivos en relación de “totalidades dentro de totalidades”, el discurso sonoro constituye una herramienta por demás valiosa para la cristalización del hecho artístico.

Esta cátedra se encuadra en la categoría **“Espacio curricular teórico-práctico procesual”**.

Objetivos Generales de la Cátedra:

- Propiciar la Exploración del Material Sonoro y sus posibilidades de manipulación en elementos naturales, mecánicos y digitales.
- Desarrollar la Audiopercepción sonora en pos de la transmisión de un mensaje artístico/estético.
- Integrar el Lenguaje Sonoro a los otros componentes de una puesta en escena de manera holística.
- Integrar los conocimientos adquiridos en Voz y Lenguaje Sonoro I y Voz y Lenguaje Sonoro II a los nuevos contenidos de Voz y Lenguaje Sonoro III.

Objetivos específicos:

unc

**artes
académica**

**departamento
teatro**

- Construir un discurso sonoro inédito a partir de un Texto.
- Construir un discurso sonoro inédito a partir de una Escena Teatral.
- Experimentar el oficio de Doblajista.
- Construir un discurso sonoro inédito de una Escena de Film y su grafismo en una Partitura No Convencional.

Unidad 1

La vida humana en la “Sonósfera” y el Material Sonoro en el Taller Experimental.

Sonorización de Texto. Sonorización de Escena Teatral.

Objetivos de esta Unidad:

- Concientizar las diferentes atmósferas que propician el manejo del material sonoro como recurso estético y estilístico.
- Desarrollar la audiopercepción interior y exterior
- Experimentar la manipulación del material sonoro como recurso expresivo a través de la intervención en los recursos naturales, mecánicos y digitales.

Contenidos:

- La Audiopercepción Interior y Exterior.

unc

artes
académica | departamento
teatro

- El Taller Experimental.
- El Universo Sonoro natural en relación a la Audiopercepción Exterior.
- El Universo Sonoro corporal y mental en relación a la Audiopercepción Interior.
- Material sonoro: cualidades altura, timbre, intensidad y duración. Maniobras.
- El material sonoro como recurso expresivo.
- La intervención en los recursos naturales, mecánicos y digitales.
- Música diegética, extradiegética y mixta.
- Música empática y anempática en la escena teatral o cinematográfica.

Actividades:

- Exploración y manipulación del Universo Sonoro natural desde la audiopercepción exterior.
- Exploración y manipulación del Universo Sonoro corporal y mental desde la audiopercepción interior.
- Intervención con maniobras específicas y/o creadas del material sonoro.
- Manipulación del material sonoro como recurso expresivo a través de la intervención en los recursos naturales, mecánicos y digitales.

Bibliografía de esta unidad:

unc

artes
académica

departamento
teatro

Adorno, Theodor W., Hacia una Música Informal (Ed. Gallimard)

Bartolozzi, B., New Sounds for Woodwinds (Ed. Oxford University Press)

Gainza, Violeta H. de, La Improvisación Musical (Ed. Ricordi)

Moles A., Las músicas experimentales. (Ed. Cercle d'art)

Saitta, C., Percusión criterios de instrumentación y orquestación para la composición con instrumentos de altura no escalar. (Ed. Saitta Publicaciones Musicales)

Schafer, M., El compositor en el aula (Ed. Ricordi)

Schaeffer, Pierre, Tratado de los objetos musicales (Ed. Alianza)

Unidad 2

Parámetros Musicales. Recursos e intervención. La Música Occidental y Oriental a través del tiempo. Audio Coral: La voz colectiva.

Objetivos de esta Unidad:

- Adquirir conocimientos básicos de los parámetros musicales.
- Desarrollar la capacidad de manipulación creativa de los mismos.
- Facilitar el acercamiento a las principales estéticas musicales desarrolladas

en occidente y oriente a lo largo de la historia. Experiencias de Audio Coral.

unc

artes
académica

departamento
teatro

- Ejercitar el análisis comparativo y la audición crítica integrando los conocimientos adquiridos.

Contenidos:

- Parámetros Musicales: Melodía, Ritmo, Armonía, Textura, Morfología,

Dinámica y Articulación. Recursos e intervención.

- La Música Occidental y Oriental a través del tiempo. Búsqueda e interiorización de las diferentes atmósferas en el campo de lo Estilístico.

- Comparación y análisis de los parámetros musicales en los discursos compositivos de los estilos musicales troncales en la historia de la música.

Actividades:

- Presentación, ejemplificación y práctica de los parámetros musicales:

Melodía, Ritmo, Armonía, Textura, Morfología, Dinámica y Articulación.

- Experimentaciones Vocales grupales. Repertorio de Audio Coral.

- Presentación de los diferentes períodos de la Historia de la Música

Occidental y las principales Tradiciones Orientales. Tonalidad, atonalidad y microtonalidad. Audición crítica

- Búsqueda e interiorización de las diferentes atmósferas en el campo de lo Estilístico.

unc

artes
académica | departamento
teatro

Bibliografía de esta Unidad

Aguilar, M. del Carmen, Método para leer y escribir música (Ed. M. del C. Aguilar)

Berkowitz – Fontrier – Kraft, A new approach to sight singing (Ed. New York W.W. Norton & company, inc. London)

Chun S. -Tao Cheng, El Tao de la Voz (Ed. Gaia)

Kühn C., La Formación Musical del Oído (Ed. Labor)

Orozco J., La Audiopercepción Musical como Camino (Ed. Tinta Libre)

Paz J. C., Introducción a la música de nuestro tiempo (Ed. Sudamericana)

Randel M., Diccionario Harvard de Música (Ed. Diana México).

Roederer, J., Acústica y Psicoacústica de la música (Ed. Ricordi)

Garmendia – Varela, Educación Audioperceptiva (Ed. Ricordi)

Unidad 3:

Doblaje cinematográfico: La Voz como único recurso expresivo. Visualizaciones sonoras y creaciones estéticas holísticas.

unc

artes
académica | departamento
teatro

Objetivos de esta Unidad:

- Transitar un entrenamiento en Doblaje sonoro profesional.
- Explorar y desarrollar las experiencias interiores del mundo sonoro.
- Integrar el lenguaje sonoro a los otros elementos que entablan un discurso artístico.

Contenidos:

- La actuación vocal
- El Doblaje
- La Visualización Sonora y la música en la escena teatral o cinematográfica.
- La Creación Estética y el Universo Sonoro.
- Concepto de Holismo.
- La Audiopercepción crítica del lenguaje sonoro.

Actividades:

- Interpretación y actuación a través de la voz solamente.

unc

artes
académica | departamento
teatro

- Adquisición de la sincronización en el doblaje sobre guiones originales, traducciones y/o propuestas creativas personales.
 - Construcciones interiores de sonorización.
 - Ejercicios de “silencio interior”.
 - Manipulación de nuestro mundo sonoro
 - Observación crítica del lenguaje sonoro en interacción con el total de los recursos expresivos.
- Análisis del universo sonoro en diversas obras artísticas

Bibliografía de esta Unidad

Aira, S., Doblaje. Sugerencias para el aprendizaje del oficio (edit. Autores de Argentina)

Arvizu, Rubén ¿De quién es la voz que escuchas? (editorial Clase 10, México)

Ávila, Alejandro, El Doblaje (editorial Cátedra. Madrid, España)

Berry, Cicely, La voz y el actor (editorial Alba, Barcelona, España)

Gallegos Nava R., Diálogos Holistas (Ed. Royal)

Gallegos Nava R., El espíritu de la Educación (Ed. Royal)

Gallegos Nava R., Educación Holista (Ed. Royal)

Orozco J., La Audiopercepción Musical como Camino (Ed. Tinta Libre)

Orozco J., EGO y conductas patológicas en las comunidades artísticas. (Ed. Tinta Libre)

unc

artes
académica | departamento
teatro

Unidad 4:

Técnicas básicas de Registros Digitales, Mezcla y Masterización.

Derechos de la Propiedad Intelectual de la obra artística sonora inédita.

Sonorización de Film. Construcción de Partitura No Convencional.

Objetivos de esta unidad:

- Adquirir los conocimientos básicos de los diferentes programas de grabación digital.
- Desarrollar y potenciar las capacidades de audiopercepción crítica frente a la manipulación sonora en un estudio de grabación.
- Accesibilizar los conocimientos sobre la propiedad intelectual de una obra inédita

Contenidos:

- El estudio de Grabación
- El registro sonoro digital. Técnicas de Grabación Digital
- Instancias del proceso de Registro: Tomas, Manipulación sonora, Mezcla y

unc

artes
académica

departamento
teatro

Masterización

- Planos Texturales y de Sonoridad en la mezcla del material registrado.
- Planos de Sonoridad en la masterización del material registrado.
- La Audiopercepción Crítica en un contexto de estudio de grabación
- Derechos de Propiedad Intelectual. El Registro de obra sonora.
- Construcción de Discurso Sonoro para un film.
- Grafismo de una obra sonora. Creación de una Partitura no Convencional.

Actividades:

- Presentación de los diferentes programas digitales de grabación sonora.
- Grabación, Mezcla y Masterización de una propuesta sonora.
- Participación activa de la grabación, guiando y conduciendo al técnico de sonido del estudio de grabación.
- Concientización de los Planos Texturales y de Sonoridad en la mezcla del material registrado.
- Concientización de los Planos de Sonoridad en la masterización del material registrado.
- Exposición de los mecanismos de resguardo de obra inédita.
- Intervención sonora de un film.

Bibliografía de esta Unidad:

unc

artes
académica | departamento
teatro

Chion Michel, La audiovisión (Ed. Paidos)

Gianetti C., Estéticas Digitales. Sintonía entre el Arte, la Ciencia y la Tecnología (Ed. L'Angelot)

Paz J. C., Introducción a la música de nuestro tiempo (Ed. Sudamericana)

Roederer, J., Acústica y Psicoacústica de la música (Ed. Ricordi)

Bibliografía Ampliatoria

Bartolozzi, B., New Sounds for Woodwinds (Ed. Oxford University Press)

Berkowitz – Fontrier – Kraft, A new approach to sight singing (Ed. New York W.W. Norton & company, inc. London)

Chun S. -Tao Cheng, El Tao de la Voz (Ed. Gaia)

Gainza, Violeta H. de, La Improvisación Musical (Ed. Ricordi)

Garmendia – Varela, Educación Audioperceptiva (Ed. Ricordi)

Kühn C., La Formación Musical del Oído (Ed. Labor)

Moles A., Las músicas experimentales. (Ed. Cercle d'art)

Ottman R. W., Music for sight singing (Ed. Prentice Hall)

Paz J. C., Introducción a la música de nuestro tiempo (Ed. Sudamericana)

Piston, W., Tratado de Orquestación (Ed. Real Musical)

Randel M., Diccionario Harvard de Música (Ed. Diana México).

Retti R., Tonalidad , atonalidad, pantonalidad (Ed. Rialp)

Ristad E., La Música en la Mente (Ed. Cuatro Vientos).

unc

artes
académica

departamento
teatro

Roederer, J., Acústica y Psicoacústica de la música (Ed. Ricordi)

Saitta, C., Percusión criterios de instrumentación y orquestación para la composición con instrumentos de altura no escalar. (Ed. Saitta Publicaciones Musicales)

Schafer, M., El compositor en el aula (Ed. Ricordi)

Schaeffer, Pierre, Tratado de los objetos musicales (Ed. Alianza)

Propuesta metodológica:

Se implementarán diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje, que se detallan a continuación:

- Dinámica grupal conformada por pequeños grupos en base a desafíos sonoros propuestos por la cátedra, cuya finalización del trabajo consistirá en plenarios y foros de discusión de los diferentes hallazgos estéticos-sonoros.
- Exposiciones didácticas con ilustraciones mediatizadas sonoras.
- Técnicas de Taller Experimental Audioperceptivo con materiales naturales, mecánicos y digitales del universo sonoro.
- Técnicas de Inducción y Deducción.
- Técnicas de co-gestión.

Evaluación:

A través de la implementación de la modalidad de taller experiencial para la adquisición de los conocimientos, las evaluaciones se desarrollarán como consecuencia de los procesos sonoros realizados en las Presentaciones de Proceso Obligatorias previas a cada IE o IF, logrando abordar cada IE y la IF de manera solvente.

Los proyectos sonoros presentarán diferentes desafíos para la construcción de un Discurso Sonoro Original y para la Vocalidad

Instancias Evaluativas e Integración Final:

Se elaborarán 4 proyectos sonoros obligatorios más 1 opcional (sin evaluación).

unc

artes
académica | departamento
teatro

Obligatorios:

IE 1: Sonorización de Texto

IE 2: Sonorización de Escena Teatral.

IE 3: Doblaje cinematográfico.

IF : Sonorización de Escena de Film.

Opcional (sin evaluación):

Proyecto Sonoro Digital (realizado en un Estudio de Grabación Profesional)

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Promoción:

Aprobar el 80% de las instancias evaluativas considerando de mayor jerarquía la *Instancia Integradora Final* con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El 20% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo.

Mínimo de asistencia a clases: 80 %.

Regularidad:

Aprobar el 75% de las instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores (cuatro). Pudiendo recuperar al menos una instancia evaluativa para acceder a la regularidad. El 25% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo. Mínimo de asistencia a clases: 60 %.

Exámenes de alumnos regulares

unc

artes
académica | departamento
teatro

Para rendir el examen en forma Regular el alumno deberá presentar una performance en vivo, a elección del tribunal, previamente acordada, donde demuestre la capacidad de integración del lenguaje sonoro, sus recursos y posibilidades bajo un concepto holístico de la intervención.

Realizar una consulta previa a jorgeorozco@artes.unc.edu.ar, con el único fin de coordinar con anticipación áreas técnicas requeridas para el normal desarrollo del examen.

Exámenes de alumnos libres:

Comunicarse previamente a: jorgeorozco@artes.unc.edu.ar o jorge.orozco@unc.edu.ar

Los estudiantes que rindan la materia en condición de libres serán evaluados en 2 etapas:

Etapa 1:

Examen Escrito en el cual el alumno deberá desarrollar una unidad a elección del tribunal. Se evaluarán los contenidos teóricos, desde la asimilación de los mismos en términos experienciales.

Se observará el uso de conceptos y lenguajes específicos de la cátedra.

Etapa 2:

Examen Práctico en el cual el alumno deberá presentar una serie de performances en

unc

artes
académica

departamento
teatro

vivo, donde demuestre la capacidad de integración del lenguaje sonoro, sus recursos y posibilidades bajo un concepto holístico de la intervención.

a) Sonorización en vivo teniendo como disparador un texto breve (máximo 2'), sólo utilizando materiales sonoros de la vida cotidiana. Breve reflexión escrita sobre el proceso realizado.

b) Sonorización en vivo de escena/s de Film a elección (máximo 2'). Partitura No Convencional. Breve reflexión escrita sobre el proceso realizado.

c) Doblaje en vivo de escena de Film. (máximo 2').

1. Guión original.

2. Versión libre.

Breve reflexión escrita sobre el proceso realizado.

d) Sonorización en vivo de Escena Teatral. (máx. 3').

Breve reflexión escrita sobre el proceso realizado.

Nota:

Desde la cátedra se aconseja el cursado de la misma, debido al enfoque vivencial y experimental para la adquisición de los conocimientos.

unc

artes
académica

departamento
teatro

CRONOGRAMA TENTATIVO CICLO LECTIVO 2024

Fecha	Actividad
<u>Clase 1:</u> 19-3-24	Presentación. Exposición de Programa. Exploración sonora en Audiopercepción Interior y Exterior. Teórico práctico parámetros Altura, Timbre, Intensidad y Duración. Exploración y maniobras. Construcción del Discurso Sonoro. Introducción IE 1.
<u>C 2:</u> 26-3-24	Sonorización de Texto. Proyectos
<u>C 3:</u> 9-4-24	Sonorización de Texto. Proyectos.
16-4-24	Feriado
<u>C 4:</u> 23-4-24	Sonorización de Texto. Proyectos.
<u>C 5:</u> 30-4-24	<i>IE 1: Sonorización de Texto. Escrito Técnico.</i>
<u>C 6:</u> 7-5-24	<i>IE 1: Sonorización de Texto. Escrito Técnico.</i>

unc

**artes
académica**

**departamento
teatro**

<u>C 7</u>: 14-5-24	Sonorización de escena teatral. Revisión de Proyectos. Audio Coral
21-5-24	Semana de mayo
<u>C 8</u>: 28-5-24	Sonorización de escena teatral. Revisión de Proyectos. Audio Coral
<u>C 9</u>: 4-6-24	Sonorización de escena teatral. Revisión de Proyectos. Audio Coral
<u>C 10</u>: 11-6-24	Sonorización de escena teatral. Revisión de Proyectos. Audio Coral
<u>C 11</u>: 18-6-24	<i>IE 2: Sonorización de escena teatral. Escrito Técnico.</i>
<u>C 12</u>: 25-6-24	<i>IE 2: Sonorización de escena teatral. Escrito Técnico.</i>
<u>C 13</u>: 2-7-24	Introducción IE 3. Doblaje
<u>9-7-24</u>	Receso invernal y turnos de exámenes
16-7-24	Receso invernal y turnos de exámenes

unc

**artes
académica**

**departamento
teatro**

23-7-24	Receso invernal y turnos de exámenes
30-7-24	Receso invernal y turnos de exámenes
<u>C 14</u>: 6-8-24	Jornada abierta "Doblaje"
<u>C 15</u>: 13-8-24	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación. Doblaje. Revisión de proyectos
<u>C 16</u>: 20-8-24	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación. Doblaje. Revisión de proyectos
<u>C 17</u>: 27-8-24	Doblaje. Revisión de proyectos
<u>C 18</u>: 3-9-24	<i>IE 3: Doblaje Cinematográfico. Escrito Técnico.</i>
<u>C 19</u>: 10-9-24	<i>IE 3: Doblaje Cinematográfico. Escrito Técnico.</i>
<u>C 20</u>: 17-9-24	Sonorización de Film. Partitura No Convencional
24-9-24	Semana del estudiante

unc

**artes
académica**

**departamento
teatro**

<u>C 21:</u> 1-10-24	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación. Sonorización de Film. Partitura No Convencional
<u>C 22:</u> 8-10-24	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación. Sonorización de Film. Partitura No Convencional
<u>C 23:</u> 15-10-24	Sonorización de Film. Partitura No Convencional
<u>C 24:</u> 22-10-24	<i>IF: Sonorización de film. Partitura No convencional. Escrito Técnico.</i>
<u>C 25:</u> 29-10-24	<i>IF: Sonorización de film. Partitura No convencional. Escrito Técnico.</i>
<u>C 26:</u> 5-11-24	<i>Recuperatorios</i>
<u>C 27:</u> 12-11-24	Presentación audios Estudio de Grabación. Cierre de cátedra. Conclusiones y recepción de sugerencias para la optimización de la misma. Proyección film "El sonido del ruido"

unc

artes | departamento
académica | **teatro**

IE: Instancia Evaluativa.

IF: Integración Final.

Prof. Lic. Jorge Orozco

Leg: 33659

Fechas importantes Departamento Académico de Teatro:

- ★ 27 de Marzo - Encuentro y Festejos día Internacional del Teatro.
- ★ 14 de junio muestra de Teatro Latinoamericano.
- ★ 23 al 27 de septiembre “Jornada para estudiantes de 2º año - Fin del ciclo básico al inicio del ciclo formativo”.
- ★ 04 - 05 - 06 de septiembre XXVIII Jornadas de Investigación en Artes.
- ★ 03 - 04 - 10 y 11 de octubre “Semimontados Texto Teatral” estudiantes de 4º año.
- ★ 17 - 18 - 24 - 25 -31 de octubre y 01 - 07 - 14 y 15 de noviembre “Ciclo de Taller de Composición y Producción Escénica IV.
- ★ 20 y 21 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica I.
- ★ 27 - 28 y 29 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica II.
- ★ 02 - 03 y 04 de diciembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica III.