



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 Escenotécnica

Asignatura: SEMINARIO DE RECUERSOS 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 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 zanjar 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.

*Falta de criterios y de manejo tecnológico para elegir, crear y organizar sonidos 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



unc



artes
académica | departamento
teatro

*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.

ENFOQUE

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.

CATEGORIA de LA MATERIA

El seminario de 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 los estudiantes por encargo del docente.



unc



artes
académica | departamento
teatro

UNIDAD 1: MUSICA

Multiplicidad de escuchas

Categorías según criterios inventados y pre-establecidos

El concepto de un diseño sonoro. Dónde se para el sonido y la música en un contexto teatral y audiovisual.

UNIDAD 2: MICROFONOS

Tipología

Grabación de voces y de efectos

Proximidad - distancia

Patrones polares

Impedancia

Alcances – usos en sala

Inalambricos – tipos

Uni direccionales – bi direccionales – omni direccionales

UNIDAD 3: CONSOLA DE SONIDO

Insertos de reverbs y procesadores Descripción. Multi parlantes – Estereo – Master – organización interna – consolas digitales y analógicas.

UNIDAD 4: AUDIO DIGITAL

Conversion analogica 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

sincronizacion

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



unc



artes
académica

departamento
teatro

la primera parte del Seminario.

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:

1. Crear una musicalización de un cortometraje junto a la banda de efectos y folley.
2. 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 los 2 trabajos prácticos y el 80% de las clases asistidas para promocionar la materia en tanto el profesor determine que el conocimiento técnico del/la estudiante alcanza el nivel apropiado de aprobación. En caso negativo, se regulariza y pasa a coloquio en mesa de exámen.



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.

El Seminario de 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/>

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.



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 03/24	Clase 1 25/3	Concepto/idea
Mes 04/24	Clase 2 8/4	Concepto y ejemplos de diseños sonoros en teatro
	Clase 3 15/4	Música y significancias
	Clase 4 22/4	Música y significancias
	Clase 5 29/4	Repaso técnico con REAPER
Mes 05/24	Clase 6 6/5	Planta de sonido/guion sonoro/bolso tecnico
	Clase 7 13/5	Análisis sonoro de escenas en cine / diseño sonoro conceptual
	Clase 8 20/5	Propuestas de estudiantes en diseño y video
	Clase 9 27/5	Consola y parlantes
Mes 06/24	Clase 10 3/6	Análisis de escenas
	Clase 11 10/6	Propuestas de estudiantes
	Clase 12 17/6	Sincronización de folley/ritmo de escena/efectos sonoros
	Clase 13 24/6	Sincronización clase 2
Mes 07/24	Clase 14 1/7	Diseño sonoro
	Clase 15 8/7	Entrega de trabajos



unc



artes
académica | departamento
teatro

Firma del docente

