

Grado en Bellas Artes **25142 - Taller de sonido**

Guía docente para el curso 2015 - 2016

Curso: , Semestre: , Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura

El alumno deberá de estar familiarizado con el medio digital, además de poseer predisposición y una actitud activa en cuanto a su inmersión en la realización de trabajos multidisciplinares basados en el uso del sonido y la imagen en sus vertientes analógica y digital.

Actividades y fechas clave de la asignatura

-Seminario sobre la estructura de la obra multimediática y audiovisual respecto al uso del sonido en el espacio de representación, el cual desempeña un rol comunicante entre las diferentes disciplinas que coexisten en este tipo de obras (Febrero-Marzo).

-Prácticas de taller aplicadas a la descripción y construcción del espacio sonoro para poder establecer desde el manejo de diferentes fuentes de sonido una amplia experimentación que permita al alumno el descubrimiento de recursos para el proceso creativo sonoro en la pieza artística (Marzo-Abril-Mayo).

-Entrega del portafolio cuyos trabajos consistirán en la recopilación de todos los ejercicios correspondientes a las prácticas realizadas (Junio).

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

1

Adquisición de conocimientos espacio/temporales técnicos y teóricos mediante el aprendizaje de sistemas de

realización y producción sonora analógico y digital, basados en la captación y generación de sonidos:

- Fuentes sonoras
- Grabación
- Sistemas de reproducción
- Amplificación
- Sonorización
- Mezcla y ecualización
- Datos sonoros de archivo

2

Coherencia en los criterios de estudio, análisis y proyección sobre la estructura y composición del sonido en la obra artística, estableciendo correspondencias adecuadas en la continuidad espacio/temporal que se establece a la hora de presentar la obra en su formato expositivo museístico y de galerías, o de exhibición massmediática mediante la comunicación audiovisual:

- El sonido diegético y extradiegético
- la banda de ruidos
- la escenografía sonora
- Sonido metafórico y leit motif
- El sonido comunicante
- Banda sonora y derechos de autor

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura presenta el conocimiento teórico-práctico que el alumno debe adquirir a la hora de llevar a cabo un propuesta artística en la que los sonidos desempeñan un rol predominante a través de la secuenciación de procesos y mecanismos basados en la fragmentación, segmentación y superposición del sonido, obteniendo una diversificación en timbres, intensidades, velocidades, así como aspectos referenciales que provienen de la música y son transferidos al ámbito plástico para facilitar la comunicación audiovisual entre el espectador y la obra artística.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El alumno al cursar esta asignatura adquirirá gran información y destreza en el ámbito de la representación espacial y audiovisual a través del sonido, el cual constituye el elemento principal a la hora de usar sistemas de realización y producción artística massmediática y multidisciplinar:

1

El aprendizaje de la técnica mediante todas aquellas herramientas que son indispensables a la hora de amplificar, reproducir, registrar y distribuir las intensidades, timbres y duración de los sonidos que conforman el espacio de representación de la obra de arte.

2

Aplicar en función de las necesidades que presenta la obra en su formato último de factura y exhibición, una selección de canales de distribución, los cuales pueden variar según donde vaya destinada la pieza artística, es decir a los medios de masas o al contexto de los espacios expositivos de las galerías, museos o colecciones privadas.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La importancia del aprendizaje de esta asignatura reside principalmente en su vinculación con la contemporaneidad, su gran versatilidad en cuanto a que forma parte de la alfabetización audiovisual, donde la composición sonora en cuanto a sistema de representación facilita su aplicación en la construcción de productos artísticos cuya difusión se establece en los massmedia. De ahí que a partir de su polivalencia respecto a las manifestaciones artísticas que usan el espacio/tiempo como elemento de composición y creación, reconocemos en el perfil del estudiante formado en Taller de sonido como a un creativo y técnico capaz de aglutinar cualquier parámetro de representación espacio/temporal en los distintos ámbitos artísticos y profesionales que utilizan de una manera intermedial la imagen, el sonido y la forma en el espacio7tiempo.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

1

(6) Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.

(7) Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.

(9) Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

(12) Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.

(14) Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

(32) Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para

los lenguajes artísticos propios.

(42) Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

(43) Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

2

Establecer una reflexión crítica del uso del sonido en el contexto de los medios de difusión para masas.

3

Gestionar la ordenación espacio/temporal de los sonidos en el espacio comunicante que circunda la obra artística aplicando el rigor selectivo a la hora de la composición sonora o acústica.

4

El estudiante de esta asignatura al conocer las diferentes aplicaciones que presenta la asignatura en el contexto de la creación sonora, hacen posible garantizar la competencia del alumno por poseer una amplia maniobrabilidad en aplicar sus conocimientos de generación sonora sobre un gran número de productos distribuidos en el mercado profesional y artístico: escenografía sonora, gráfica audiovisual, publicidad, cinematografía, etc.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La complementariedad multidisciplinar que ofrece esta asignatura permite al alumno una formación que posibilita aunar diferentes técnicas a través de los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de bellas artes. El estudiante aprende a usar los medios audiovisuales como una disciplina artística que precisa de otras para poder conformar una obra artística de factura audiovisual o multimediática. De ahí que al utilizar el sonido como elemento específico que permite la interdisciplinariedad, el alumno es capaz de aplicar todos los conocimientos de composición artística que va adquiriendo en su formación y usar el sonido en trabajos que precisan de él para conformar obras y trabajos artísticos multidisciplinarios

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

El alumno deberá de demostrar la adquisición de los objetivos propuestos por la asignatura a través de la

entrega del portafolio, dentro del cual estarán incluidos todos los trabajos elaborados durante el curso. En ellos se reflejará el correcto manejo de los mecanismos básicos de representación del sonido como agente comunicante de la continuidad auditiva. Sin embargo, todo alumno cuyo portafolio se encuentre incompleto o presente precariedad en la comprensión de dichos mecanismos a la hora de aplicarlos en los ejercicios, tendrá que presentarse a la prueba escrita, la cual es un reforzador de la evaluación continua. Dicha prueba escrita consistirá en todo el temario expuesto en clase sobre el sonido y la comunicación audiovisual en la obra artística.

La calificación del portafolio supondrá el 100% de la nota final –con o sin prueba escrita- del estudiante de esta asignatura. Aquel alumno que no presente el portafolio o en su caso no realice la prueba escrita si tuviera que realizarla, tendrá que presentarse a la prueba final de toda la asignatura.

La nota de la asignatura dependerá de la destreza con la que el alumno utiliza la adecuada captación y generación sonora, así como el conocimiento comunicativo del sonido en su aplicación artística.

En aquellos estudiantes no presenciales o que no superen la asignatura deberán de presentarse a examen realizando una prueba teórico-práctica dividida en dos partes:

- a) Todo el temario expuesto en clase sobre la aplicación del sonido en la comunicación audiovisual de la obra artística.
- b) Ejercicio práctico de destreza donde el alumno deberá plasmar la secuenciación de procesos y mecanismos basados en la fragmentación y segmentación del sonido que deberá transferir continuidad en los diferentes ejercicios prácticos destinados a la comunicación audiovisual entre el espectador y la obra artística.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura presenta principalmente un carácter práctico y sistemático, de manera que el alumno conozca las herramientas y recopile una experiencia técnica que se reflejará en su portafolio de la asignatura. Todo el bagaje acumulado por el alumno en las prácticas de captación y generación sonora desde un software específico, va a servir para que el estudiante pueda realizar su portafolio personal en el que aparecerá plasmado el aprendizaje adquirido.

Finalmente la destreza obtenida por el alumno a la hora de construir una representación espacial comunicante basada en todas las correspondencias que ofrece el sonido, demuestra su competencia para la superación de la asignatura.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

- 1:
 - Seminario sobre la comunicación audiovisual a través del sonido y su aplicación expresiva.

-Taller técnico sobre mecanismos operativos para poder ejercer la manipulación del sonido mediante herramientas analógicas y digitales

-Taller de improvisación y composición sonora para el desarrollo creativo del alumno.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Febrero/Marzo

-El sonido diegético y extradiegético

-la banda de ruidos

-la escenografía sonora

-Sonido metafórico y leiv motif

-El sonido comunicante

-Banda sonora y derechos de autor

Abril/Mayo

-Fuentes sonoras

-Grabación

-Sistemas de reproducción

-Amplificación

-Sonorización

-Mezcla y ecualización

-Datos sonoros de archivo

Junio

Entrega y muestra de trabajos finales (formato de entrega multimedia o

expositivo)

Bibliografía

Adorno, Theodor W. (2000). *Sobre la música*. Barcelona: Ed. Paidós

Barber, Llorenç (1985). *John Cage/Llorenç Barber*. Madrid: Circulo de bellas artes

Chion, Michel (1997). *La música en el cine*. Barcelona: Ed. Piados

Laboratorio de Creaciones Intermedia. "Ruidos y susurros de las vanguardias, reconstrucciones de obras pioneras del Arte Sonoro (1909-1945)", 2004 Valencia: Ed. UPV

Mello, Bruni (1993). *Trattato di scenotecnica*. Milano: Ed. Instituto Geografico de Agostini

Moreno, Isidro (2003). *Narrativa Audiovisual Publicitaria*. Barcelona: ed. Piados

Schirren, Fernand (1996). *Le Rythme, primordial et souverain*. Bruxelles: Ed. Contrdanse

Tribaldos, Clemente (1999). *Sonido profesional*. Madrid: Paraninfo S. L.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Adorno, Theodor W.. Sobre la música / Theodor W. Adorno ; introducción de Gerard Vilar . Barcelona : Paidós, D.L. 2000
- Barber, Llorenç. John Cage / Llorenç Barber . Madrid : Círculo de Bellas Artes, 1985
- Chion, Michel. La música en el cine / Michel Chion . Barcelona : Paidós, 1997
- Mello, B. Trattato di scenotecnica / Bruni Mello. Milano : Instituto Geográfico de Agostini, 1993
- Moreno, I. Narrativa audiovisual publicitaria / Isidro Moreno. Barcelona : Paidos, 2003
- Ruidos y susurros de la vanguardias, reconstrucciones de obras pioneras de Arte Sonoro (1909-1945 / Laboratorio de creaciones Intermedia. Valencia : UPV, 2004
- Schirren, F. Le Rythme, primordial et souverain / Fernand Schirren. Bruxelles : Contredanse, 1996
- Tribaldos, Clemente. Sonido profesional / Clemente Tribaldos . 4a ed. Madrid : Paraninfo, D.L. 1999