

Asignatura: ESPACIO SONORO Y VÍDEO PARA LA ESCENA

Materia: Fundamentos del espacio escénico

Carácter: Obligatoria

Créditos ECTS: 6

Semestre: 7

Curso: 4º

Docentes:

Breve descriptor

La asignatura *Espacio sonoro y vídeo para la escena* aborda los ámbitos específicos del sonido y el vídeo en el contexto teatral, dotando al alumnado de un conocimiento de los sistemas tecnológicos que se emplean en la escena contemporánea, sus cualidades, limitaciones y recursos escénicos. Con ello se adquieren las competencias para desarrollar análisis críticos y propuestas de diseños de sonido y vídeo en los montajes escénicos.

Objetivos:

Adquirir los conocimientos técnicos y prácticos del diseño sonoro y visual en la escena teatral en su más amplio espectro.

Conocimientos y contenidos

RA4. Conocer los fundamentos de la expresión artística de la historia del arte con relación al teatro.

RA6. Conocer las herramientas digitales aplicadas al teatro y los nuevos contextos culturales que permiten la tecnología y su aplicación al lenguaje escénico.

RA9. Conocer los fundamentos de la escenificación y experimentarla de forma creativa para conocer sus procesos y herramientas fundamentales.

Habilidades y destrezas

RA12. Experimentar diferentes ópticas, métodos, técnicas e instrumentos de análisis del texto dramático y de la escenificación haciendo un análisis comparado entre estos lenguajes artísticos.

Competencias

RA21. Capacidad de trabajo en equipo, asumiendo labores de liderazgo o de colaboración y fomentando la retroalimentación de capacidades y destrezas.

RA22. Capacidad para planificar procedimientos adecuados de trabajo a diversas circunstancias, con

limitaciones de espacio y de tiempo y responsabilizándose de su propio trabajo individual.

Contenidos del programa

1. La creación sonora en espacios de estructura teatral y performativa
2. El sonido en escena. Voz, música, efectos y eventos sonoros
3. Espacio sonoro y espectador
4. Territorio espacial y secuencia temporal en el diseño sonoro escénico
5. El sonido en escena: sincronización, manifestaciones sonoras implícitas y explícitas del texto dramático y su puesta en escena
6. La elección de la esfera sonora y su integración en la dramaturgia y el proyecto escenográfico: tipología, carácter, cualidades y fuente de los sonidos
7. Espacialización y ubicación de equipos: altavoces, micrófonos y sensores en el espacio escénico y teatral
8. Documentación: Técnica (plano, hoja de sonido y su integración escénica) y de archivo.
9. Proyecciones en escena: Técnica, proyectores, sincronización, pantallas y ubicación en el espacio escénico
10. Reproductores y sistemas de realización en directo
11. Integración en el proyecto escenográfico
12. Imagen proyectada: tipos, papel y funciones semánticas
13. Diseño y realización de contenidos para proyecciones. Vídeo, animación, 3D, composición de capas, VFX
14. Imágenes reactivas y función actoral de la imagen proyectadas

Criterios generales de evaluación

Evaluación continua: asistencia y participación, elaboración de trabajos, presentaciones y/o examen final de contenido teórico.

Bibliografía básica

CHION, Michel (1993): *La Audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Paidós.

FRY, Gareth (2019): *Sound Design for the Stage*, Crowood Press.

GIESEKAM, Greg (2007): *Staging the Screen: The Use of Film and Video in Theatre*, Red Globe Press.

IGLESIAS SIMÓN, Pablo (2018): El espacio sonoro y el diseñador de sonido: arte y oficio, en *Teatro y música en los inicios del siglo XXI*, editado por José Romera Castillo, 80-101, Verbum.

KAY, Deena y James LEBRECHT (2016): *Sound and Music for the Theatre: The Art & Technique of Design*, Routledge.

KENDRICK, Lynne, y David ROESNER (2012): *Theatre Noise: The Sound of Performance*, Cambridge Scholars Publishing.

TEIRA, José Manuel, y Diego PALACIO (2021): La forma es el contenido: taxonomía de las interacciones videoescénicas, en *Performatividades contemporáneas. Teatro, cine y nuevos medios*, editado por Paulo A. Gatica Cote, 19-34, Editorial Visor.