

CARRERA: DISEÑO TEATRAL
AREA : Iluminación y Sonido
CURSO: TALLER DE ESPACIO SONORO TEATRAL “B”
SEMESTRE: segundo semestre 2014
TURNO: Electiva/Optativa abierta a estudiantes de ambos turnos y a estudiantes de la Udelar (Escuela Universitaria de Música y FIC)
CODIGO EMAD: E (exonerable) P (presencial) E/ OPT
DOCENTE/ S: Leonardo Croatto
Carga horaria: TOTAL SEMESTRAL: 30 hs SEMANAL: 2 hs presenciales
CRÉDITOS SEMESTRALES: 4
Modalidades de enseñanza : Dictado frontal. Ejercicios prácticos. Realización.
Modalidad de Evaluación: El logro de los objetivos del curso por parte de los estudiantes será evaluado mediante la presentación del proyecto de diseño sonoro para el examen de fin de año, y su realización. Se valorará la participación y los aportes individuales, así como la capacidad de integración y trabajo en equipo.
<u>Detalle de entregas o trabajos del curso:</u> Entrega escrita del proyecto a mediados del semestre y entrega final del producto sonoro realizado, puesta en escena de la banda sonora.
OBJETIVOS: Explorar la dimensión sonora de la puesta en escena, su potencial comunicativo y expresivo, y su relación con los demás diseños. Abordar el mundo sonoro de un espectáculo como parte de los elementos que confluyen en la creación del espacio de enunciación escénico, tanto desde el punto de vista físico como simbólico. Concebir el universo sonoro-escénico más allá de la música: extensión del concepto de lo musical al de lo sonoro/musical. Consideración en el ámbito escénico de todo hecho acústico (musical o no) en su potencial significativo de índole escénico, ya se trate de un parlamento, una música, o cualquier evento

sonoro, incluyendo las características acústicas de la voz y la palabra.

Análisis y aplicación de herramientas conceptuales para el abordaje del texto teatral en función de la elaboración de una propuesta sonora pertinente en su relación con los demás elementos que confluyen en la puesta en escena.

Referentes estéticos, culturales, funciones comunicativas, modalidades de la escucha.

Aplicación de las metodologías y procesos de realización en relación a los diferentes formatos y situaciones escénicas, los espacios acústicos y los recursos tecnológicos.

Elaboración del proyecto de diseño del espacio sonoro para la puesta en escena de una obra teatral y la realización de la banda sonora correspondiente.

Trabajo en conjunto entre diseñadores teatrales y músicos.

CONTENIDOS - UNIDADES TEMÁTICAS

- **El Espacio Acústico Teatral – Análisis de las condiciones acústicas concretas en que se desarrollará el espectáculo**
- **Análisis del texto teatral que se trabajará desde el punto de vista sonoro**
- **Las funciones comunicativas – aplicación de los conceptos teóricos al diseño y la realización de la banda sonora**
- **Elaboración de Cronograma y definición de las Etapas de Trabajo**
- **Contacto con el Docente-Director**
- **Contacto y relacionamiento con los otros diseños**
- **Definición de la Tecnología y el Equipamiento necesarios para la realización del proyecto**
- **Música en vivo (eventualmente)**
- - - - -
- **El Espacio Acústico Teatral**
 - diferentes situaciones, problemas y soluciones
 - aislamiento y acondicionamiento
 - amplificación o no, qué, por qué, para qué, cuándo, cuánto

- Etapas de Trabajo

- **pre-producción**
 - análisis del texto
 - investigación contextual
 - referencias estéticas genéricas
 - referencias musicales concretas
 - propuestas, bocetos
- **producción**
 - escritura, composición
 - ensayos (musicales y teatrales)
 - grabación
- **"post-producción"**
 - definiciones sonido/escena, ubicación de "pies"
 - medición duraciones y volúmen
 - indicaciones operador de sonido / actores
 - ajustes tímbricos ("masterizado")

CÓDIGOS EMAD DE CURSOS:

OPT: OPTATIVA

E: ELECTIVA

Bibliografía básica:

Aharonián, Coriún: Introducción a la Música. Ediciones Tacuabé, 2008.
Appia, Adolphe, Juan Antonio Hormigón, y Ángel Martínez Roger. *La Música y la Puesta en Escena: La Obra de Arte Viviente*. Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2000.
Blacking, John. *How Musical is Man?* Faber and Faber, 1976.
Cage, John. *Para los pájaros*. Monte Ávila Editores, 1981.
Chion, Michel. *La audiovisión*. Ediciones Paidós, 1993.

Despin, Jean-Paul, La música y el cerebro, Gedisa, 1989.
Espinosa S., Malbrán S., Furnó S. Resonancias, Ricordi Americana, 1988.
Frega, Ana Lucía. La creatividad como transversalidad al proceso de Educación Musical, Amar, 1998.
Jakobson, Roman. La forma sonora de la lengua. Fondo de Cultura Económica, 1987.
Peirce, John R. Los sonidos de la música. Prensa científica. Editorial Labor, 1985.
Schaeffer, Pierre. Tratado de los objetos musicales, Alianza Música, 1996.
Schafer, Murray. El compositor en el aula, Ricordi Americana, 1966.
-Limpieza de oídos, Ricordi Americana 1985.
-Hacia una educación sonora, Pedagogías Musicales Abiertas, 1994.
Truax, Barry. Acoustic Communication. Greenwood Press, 2001.
-"Electroacoustic Music and the Visual," International Academy of Electroacoustic Music, June 2005. En www.sfu.ca/~truax/.
Willems, Edgar, El valor humano en la educación musical, Paidós, 1994.
Xenakis, Iannis. Música y Arquitectura, Antoni Bosch editor, 1982.

<http://www.inteatro.gov.ar/editorial/docs/cuaderno16.pdf>
www.eumus.edu.uy/eme/
www.gourmetmusical.org
www.latinoamerica-musica.net
www.filmsound.org
www.teatro.meti2.com.ar/tecnica/sonido/sonidomenu.htm

CV resumido docente:

Leonardo Croatto. Montevideo, 1959. Músico y docente, compositor y productor musical. Realizó estudios musicales en el Conservatorio Municipal "Manuel de Falla" de Buenos Aires y en Italia, en el Departamento de Música de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Bologna, obteniendo en 1987 el título de "Doctor en Disciplinas de las Artes, la Música y el Espectáculo". Formación y perfeccionamiento técnico en diferentes ámbitos particulares y en la práctica profesional.

Docente titular de la Universidad de la República desde 1989 hasta la fecha: Profesor Agregado, Grado 4, de "Lenguaje y Estética del Sonido" en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) y Profesor Adjunto, Grado 3, del "Taller de Sonido" de la Escuela Universitaria de Música (EUM).

Asistente Académico de la Dirección de la EUM y coordinador del área "Práctica de Conjunto", entre 2003 y 2008; docente y coordinador académico de la carrera "Técnico en Diseño de Sonido" en la Universidad ORT, entre 1997 y 2004.

Participación y organización de diversos encuentros académicos en la Facultad de Artes, Udelar ("Producción Artística e Investigación en la Universidad", 2004; "Educación y Música Popular", 2005; "Por un Programa Nacional de Educación Musical", 2007). Integrante de la Comisión Conjunta Anep-Udelar para la elaboración de planes de estudios musicales en el Bachillerato Artístico y delegado por el Área Artística ante la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Udelar (2004-2008).

Compositor de músicas de escena y bandas sonoras para obras teatrales y producciones audiovisuales, cortinas musicales para radio y televisión en el país y en el exterior, obras instrumentales y electroacústicas, instalaciones sonoras, etc. Participó como técnico de grabación en estudio, productor artístico y/o arreglador musical en diversos fonogramas de música popular uruguaya.