

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción				
Nombre del curso	Sonido para Artes Escénicas				
Course Name	Sound for Performing Arts				
Código	SAES361-20				
Carácter	Obligatorio				
Unidad académica	Facultad de Artes, Departamento de Sonido, Licenciatura en Artes mención Sonido, Ingeniería en Sonido				
Número de créditos SCT	3 Créditos SCT (6 horas semanales - 108 horas semestrales)				
		Hora de cátedra expositiva presencial y directa con profesor	Horas de trabajo en taller y/o laboratorio con profesor (individual y/o grupal)	Horas de trabajo con ayudante (taller, laboratorio o clases de ejercicios)	Horas de trabajo autónomo del estudiante (individual y/o grupal)
	Semanal	1,0	3,5		1,5
	Semestral	18,0	63,0		27,0
Línea de Formación	Especializada				
Nivel	3er Semestre, 2do Año				
Requisitos	INAU361-101 Introducción al Audio				
Propósito formativo	El objetivo de este curso va orientado a elaborar e implementar propuestas de Diseño Sonoro en situaciones en vivo en diversos contextos de disciplinas artísticas como danza, teatro y música, distinguiendo sus necesidades particulares. Además, conocer y utilizar dispositivos tecnológicos del sonido necesarios en configuraciones de sonido en vivo. Por último, realizar una implementación/producción básica considerando aspectos artísticos y tecnológicos basada en una de las áreas mencionadas, involucrándose desde el origen del proceso artístico y proponiendo soluciones de diseño tecnológico adecuadas, en un modelo de trabajo en equipo.				
Competencias específicas a las que contribuye el curso	<i>Competencia 2.2 Comunicar y documentar de forma efectiva, tanto de forma oral como escrita, los resultados de investigaciones de distintos tipos, e insertándose en los círculos pertinentes de forma colaborativa y de acuerdo a criterios éticos.</i> <i>Competencia 3.1 Crear, utilizando parámetros sensoriales, estéticos, teóricos y tecnológicos, contenido sonoro artístico para experiencias relacionadas con música, danza, teatro y arte sonoro, video interacción y ambientes inmersivos de audio entre otros.</i> <i>Competencia 3.3: Integrarse con actitud abierta, respetuosa y crítica a proyectos de creación artística y cultural aportando propuestas desde el sonido que se complementan con las diversas disciplinas artísticas.</i> <i>Competencia 4.1: Crear y diseñar proyectos de carácter artístico y/o comunicacionales integrando aspectos estéticos, tecnológicos y científicos.</i> <i>Competencia 4.2: Proponer, administrar, operar y los recursos tecnológicos y materiales, que</i>				

	<i>permitan que los proyectos asociados al área del sonido se concreten adecuadamente.</i>
Sub-Competencias específicas y a las que contribuye el curso	<i>Sub-Competencia 2.2.1: Presentando de manera clara y en un lenguaje académico los resultados de una investigación.</i> <i>Sub-Competencia 3.3.1 Gestionando y organizando la elección de los métodos de trabajo.</i> <i>Sub-Competencia 3.3.2 Conociendo otras áreas artísticas, considerando sus funcionamientos prácticos y tecnológicos.</i> <i>Sub-Competencia 3.3.3: Comunicándose de forma clara y eficaz aplicando los valores del respeto a la diversidad a la hora de relacionarse con el medio profesional.</i> <i>Sub-Competencia 4.1.3: Desarrollando un proyecto evaluable a partir de su materialización.</i> <i>Sub-Competencia 4.2.1: Evaluando e interpretando los requerimientos estéticos y técnicos para proponer soluciones pertinentes.</i> <i>Sub-Competencia 4.2.2: Desarrollando habilidades operativas que le permitan un manejo de las herramientas tecnológicas, de manera eficiente, ordenada y sistematizada.</i> <i>Sub-Competencia 4.2.3: Vinculando conocimientos básicos sobre las materias legales relacionadas al ámbito laboral, económico, tributario, ambiental y autoral al quehacer profesional.</i>
Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso	<i>Competencia 5.2: Fomentar el libre acceso al conocimiento y/o de carácter colaborativo de los proyectos de desarrollo realizados.</i> <i>Competencia 5.4: Generar conciencia para valorar adecuadamente el patrimonio audiovisual con el fin de mantener la memoria histórica y la identidad nacional – restauración y puesta en valor para hacerlo accesible a la comunidad.</i>
Resultados de aprendizaje	- Diseña una propuesta sonora de una actividad de artes escénicas, considerando aspectos artísticos y tecnológicos. - Expone y justifica decisiones de carácter técnico referentes a la configuración de una cadena electroacústica funcional, acorde a las características del escenario disponible y a la propuesta artística planteada. - Produce una actividad artística grupal donde es capaz de planificar, reconociendo funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo.
Saberes / Contenidos	Unidad 1: Introducción al Diseño Sonoro para artes escénicas - Objetivos del Diseño Sonoro en Artes Escénicas - Equipamiento básico en Artes escénicas - cadena electroacústica y flujo de señal de audio - Acercamiento a la Dramaturgia Sonora Unidad 2: Diseño de propuestas Técnico/Artísticas - Conocer/comprender la propuesta artística - Propuesta técnica (riders) - Justificación de decisiones - Introducción al trabajo en equipo y definición de roles

	Unidad 3: Implementación práctica de una propuesta de producción de AE y trabajo en equipo. - Planteamiento de la idea y análisis de implementación - Organización del equipo de trabajo - Lectura y organización de una carta Gantt de trabajo - Propuestas de escenarios posibles - Producción del proyecto - Presentación final
Metodología	- Clases presenciales con presentaciones audiovisuales. - Sesiones de Taller con equipamiento de audio - Investigación y presentación de temáticas analizadas por grupos de estudiantes. - Ejercicios dentro de la clase.
Evaluación	La nota de presentación está formada por: - Trabajos y Talleres en clase (30%) - Prueba Unidad I (25%) - Diseño/propuesta Taller 4 (20%) - Avance del Proyecto Práctica Final (PPF) (5%) - Entrega Final del Proyecto Práctica Final (PPF) (20%)
Requisitos de aprobación	- Nota de aprobación: 4,0 - 70% asistencia.
Palabras clave	Artes escénicas, producción ejecutiva, gestión técnica, cadena electroacústica.
Bibliografía	- Kaye, D., & LeBrecht, J. (2015). Sound and music for the theatre: The art and technique of design. Routledge. - Leonard, D. (2001). Theatre sound. Routledge. - Fry, G. W. (2019). Sound design for the stage: A practical sourcebook for aural staging. The Crowood Press. - Farnell, A. (2010). Designing sound. The MIT Press. - Crook, T. (2011). The sound handbook. Routledge.
Recursos complementarios	- Masterclass creación sonora Prof. Francisco López: https://www.youtube.com/watch?v=4MkVPI5plVQ - Dramaturgia Sonora https://www.youtube.com/watch?v=iDHIsQeqSL8 - Zypce "Jornada Laboral" https://www.youtube.com/watch?v=wp4TFgWXOC4
Profesores Revisores del Programa	Prof. Leonardo Cendoyya Cádiz Enero de 2025