

Diseño y paisaje sonoro
GUÍA DOCENTE

DIPLOMATURA EN ARTE Y DISEÑO DIGITAL
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Segundo Cuatrimestre
<i>Créditos</i>	4 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital

Presentación de la asignatura

Investigación teórico-práctica del entorno sonoro y sus posibilidades creativas. Análisis de los aspectos psicofísicos de la percepción sonora, experimentación y creación de obras sonoras.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG02	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG03	Planificación y gestión del tiempo.
CG04	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG05	Conocimientos básicos de la profesión.
CG08	Habilidades informáticas básicas.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG31	Sensibilidad estética.
CE07	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a la fotografía y el vídeo arte.
CE09	Conocimiento de métodos de producción y técnicas de fotografía y vídeo arte.
CE12	Conocimiento de los materiales fotográficos y de vídeo y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
CE14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación audiovisual.

CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas de la fotografía artística y el vídeo arte.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.
CE21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
CE42	Habilidades para la creación mediante fotografía y vídeo. Adquirir las destrezas propias de las técnicas audiovisuales.
CE48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos audiovisuales.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Identificar y saber relacionar en un contexto histórico las distintas ramas y propuestas del arte sonoro dentro del contexto específico del paisaje sonoro entendido desde la perspectiva de las artes plásticas.
- 02 Conocer las características de la materialidad del sonido, así como su tratamiento técnico. Desde los instrumentos de grabación y reproducción del sonido, a las herramientas de *software* para su edición, para su aprovechamiento dentro de su propia producción artística.
- 03 Formalizar en una pieza artística original elementos que incorporen el sonido de una manera coherente y crítica con el propio medio, donde se integren los conocimientos adquiridos en esta asignatura y se relacionen con el resto de materias en una perspectiva interdisciplinar (vídeo, escultura, pintura, intervención, performance, etc.)
- 04 Reflexionar, de manera verbal y escrita, sobre las problemáticas relacionadas con el sonido, el ruido, la música, en relación al entorno, (rural, urbano, público, privado), y sus implicaciones sociales y ecológicas.
- 05 Tener la capacidad de autoevaluar y evaluar las obras artísticas en su complejidad y profundidad, su resolución técnica y su elaboración conceptual, así como el impacto que finalmente tienen.

Contenidos

<i>Temario</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción al paisaje sonoro. 2. Microsonidos y ASMR . 3. Del tecno al noise. 4. Edición y grabación de sonido, y aplicaciones de directo para iPad. 5. El funcionamiento del sonido. Aspectos técnicos y prácticos. 6. El sonido en el espacio: notación, imagen y sonido, mapas sonoros, instalaciones. 7. Sonido de síntesis, sintetizadores modulares, música generativa e interactivos.
----------------	---

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todos los sistemas de evaluación deberán obtener una calificación mínima de 5. Si uno de ellos se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Proyecto intermedio: presentación en clase de la performance o instalación sonora y entrega de PDF (Con Álvaro Valls). (25%) Proyecto final: presentación en clase de la performance o instalación sonora y entrega de PDF (Con Coco Moya). (25%) Memoria escrita y presentación pública. REEVALUABLE	50%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Redacción de 1 reseña a visitas, conciertos, exposiciones de arte sonoro o instalaciones sonoras, escuchas radiofónicas o reflexión sobre artistas o corrientes estéticas del arte sonoro. (10%) Presentación de un artista sonoro y propuesta de ejercicio colectivo performático a la clase. (10%) REEVALUABLE	20%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Ejercicios prácticos realizados en clase que sí tienen nota directa en la asignatura. NO REEVALUABLE	20%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Participación activa en la asignatura, actitud de respeto hacia los compañeros y el profesorado y visión crítica hacia los contenidos. Ejercicios prácticos realizados en clase que no tienen nota directa en la asignatura. Asistencia a clase. NO REEVALUABLE	10%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- ARIZA, Javier; (2003) *Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX*. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- ALTENA, Arie, (2010) *Sonic Acts, The Poetics of Space, Sonic Acts*.
- ATTALI, J. (1995). *Ruidos. Ensayos sobre la economía política de la música*. Madrid: Siglo Veintiuno Editores.
- CAGE, John; (1973) *Notations*, Reprint Services Corp, [PDF <https://monoskop.org>]
- _____, (1999) "Escritos al oído" en *Colección de Arquitectura*, nº 38, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia,
- CHION, M. (1998) *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós, Barcelona.
- EARLMANN, Veit; (2010) *Reason and Resonance: A History of Modern Aurality*. NY: Zone Books.
- FARINA STUART, (2017) *Ecoacoustics: The Ecological Role of Sounds*,
- HAGELÜKEN, A., IGES, J. y CAMACHO, L (2006) *Caminos del Arte Sonoro*, Radio Educación, México, D.F.
- HEGARTY, Paul, (2015) *Rumour and Radiation: Sound in Video Art*. Nueva York: Bloomsbury.
- HEUVINGH, Nathan. (2014) *Sampling Beyond Sound: Contemporary Sound Art and Popular Music*, April
- KHAN, D. (1999) *Noise Water Meat. A History of Sound in the Arts*, Massachusetts Institute of Technology.
- KELLY, Caleb, (2017) *Gallery Sound*,
- KIM-COHEN, Seth, (2016) *Against Ambience and Other Essays*, Bloomsbury Academic,
- _____, (2009) *n the Blink of an Ear: Toward a Non-Cochlear Sonic Art*. Nueva York: Continuum.
- KRAUSS, Rosalind, (1996) *La escultura en el campo expandido*, en *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza.
- LABELLE, Brandon; (2014), *Lexicon of the Mouth. Poetics and Politics of Voice and the Oral Imaginary*.
- MAGNUSSON, Thor; (2019) *Sonic Writing, Technologies of Material, Symbolic, and Signal Inscriptions*, Bloomsbury Academic.
- MURRAY SCHAFER, R. (2006) *Hacia una educación sonora. 100 ejercicios de audición y producción sonora*, Radio Educación, México, D.F.
- _____, (2013). *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Intermedio Editores.
- NANCY, Jean Luc, (2007) *A la escucha*; Buenos Aires: Amorrortu.
- NYMAN, Michael, (2006) *Música experimental, de John Cage en Adelante*. Documenta Universitaria, Girona.
- PALACIOS, M. (2009). *La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro en España*. Madrid: Fundación Autor.
- RECK MIRANDA, E (1999) *Música y nuevas tecnologías. Perspectivas para el siglo XXI*, L'Angelot, Barcelona.
- RUSSOLO, L. (1998) *El arte de los ruidos*. Cuenca: Centro de Creación Experimental.
- SATIE, E. (1989) *Memorias de un amnésico y otros escritos*. Fugaz, Madrid.
- SCHAEFFER, P (1988) *Tratado de los objetos sonoros*. Madrid: Alianza Música.
- SCHULZ-DORNBURG, J. (2000). *Sonido en Arte y arquitectura: nuevas afinidades*, Gustavo Gili, Barcelona.
- VOEGELIN, Salomé, (2010), *Listening to Noise and Silence: Towards a Philosophy of Sound Art*.

Nueva York: Continuum.

VV.AA., Analogías Musicales, Catálogo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2003.

____, El espacio del sonido. El tiempo de la mirada (catálogo), Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia-San Sebastián, 1999.

____, En Red 0. Paisajes sonoros. VII Simposio de música electroacústica, CD Audio/CD Rom. AMEE, Orquesta del Caos, Còclea, Barcelona, 1999.

____, Sons & Lumières, Une histoire du son dans l'art du XX siècle, Catálogo Centre Georges Pompidou. Paris, 2004-05.

____, Voices, Barbara van Kooij y Christopher Phillips, Ed Nuth, 1998. (Editado con motivo de la exposición Voices, Voces, Voix, Fundació Joan Miró, Barcelona).

____, (2006). Espacios sonoros, tecnología y vida cotidiana (aproximaciones a una antropología sonora). Barcelona: Orquesta de Caos.

____, (2008), La música que no se escucha. Aproximacions a la escucha ambiental. Barcelona: Orquesta de Caos.

VILLA ROJO, Jesús; (2003), Notación y grafía musical en el siglo xx. Madrid: Iberautor.

WAGNER, R. (2000) La obra de arte del futuro, Ed. Universitat de Valencia.

XENAKIS, Iannis, (2009), Música de la arquitectura, AKAL.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

SITIOS WEB DE INTERÉS

<http://www.everydaylistening.com/>

<https://acloserlisten.com>

<http://www.mediateletipos.net/>

<http://www.artesonoro.org/>

<http://www.sulponticello.com/>

<http://www.earlid.org/>

<http://www.23five.org/>

<https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/soundings/artists/>

<http://www.naturesoundmap.com/>

<http://notations.aboutdrawing.org/>

<http://www.radioarts.org.uk/>

<http://www.radio-astronomy.net/>

<http://wi.mobilities.ca/radio-as-instrument/>

<http://earthear.com/index.html>

<http://microcircuitos.org/>

<http://www.audiogames.arsgames.net/?lang=es>

<http://www.artesonoro.org/>

<http://www.23five.org/>

<http://in-sonora.org/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS. MASTER CLASSES. EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

La asistencia es obligatoria