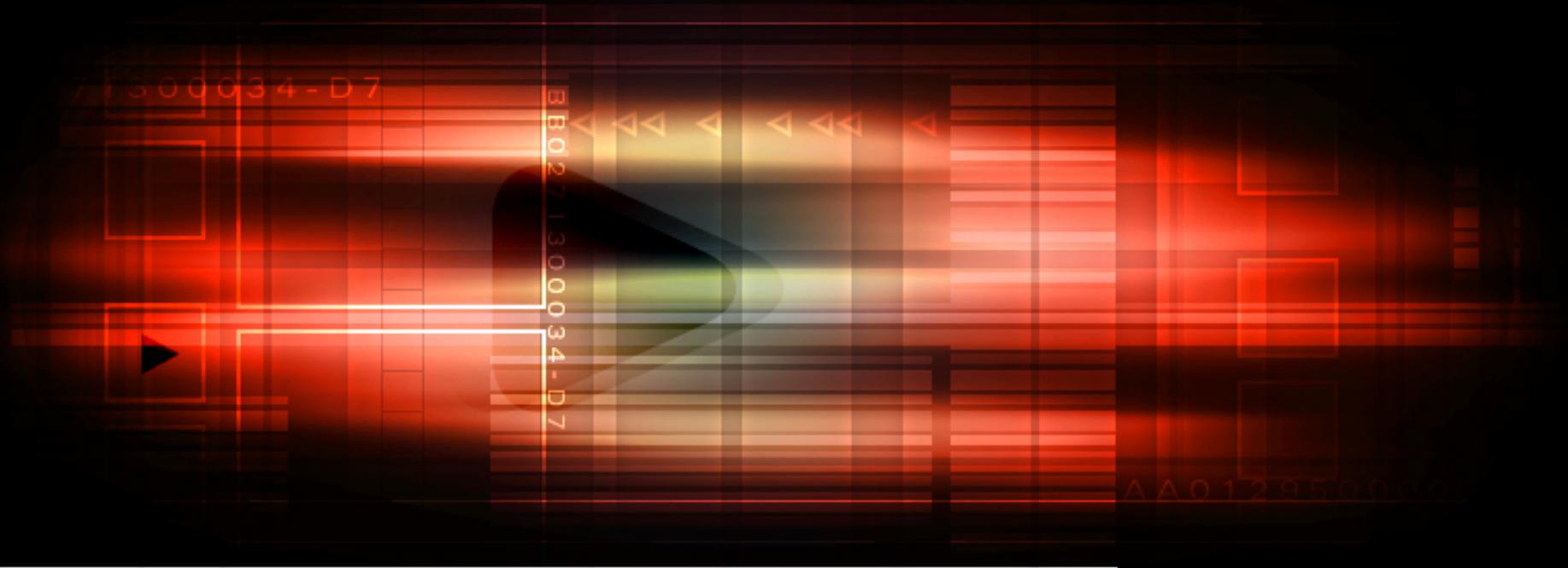

ESPACIO SONORO

Prof. Pablo Iglesias Simón

TEMA 3: EL ESPACIO SONORO TEATRAL

TEMA 4: EL DISEÑO DE SONIDO PARA TEATRO

www.pabloiglesiassimon.com

EL ESPACIO SONORO TEATRAL

- El ESPACIO SONORO de un espectáculo lo componen el conjunto de manifestaciones sonoras que se producen a lo largo del mismo => El sonido en teatro se concibe desde una doble perspectiva:
 - ESPACIAL
 - TEMPORAL:
 - Sincrónica-Armónica
 - Cronológica-Rítmica-Melódica
- Denominaremos DISEÑO DE SONIDO al conjunto de trabajos encaminados a concebir, buscar, crear, transformar, situar, integrar, etc., la parcela sonora en el marco del espectáculo teatral.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglesiassimon.com

EL ESPACIO SONORO TEATRAL

- El espectáculo teatral se compone de una serie de recursos y elementos que apelan a la vista y al oído de una forma conjunta e interdependiente:

“Oímos lo que vemos” ↔ “Vemos lo que oímos”

- Entre lo que vemos y lo que oímos puede haber una relación:
 - DIRECTA => Se potencia la ilusión de realidad => Implicación emocional del espectador.
 - INVERSA => Se evidencia el artificio => Distanciamiento reflexivo del espectador.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglesiassimon.com

TRABAJADORES DEDICADOS A LA PARCELA SONORA TEATRAL

- Diseñador de sonido => Concibe y realiza el Espacio Sonoro.
- Compositor => Compone música original.
- Técnicos de sonido => Montan el equipo de sonido en sala según el diseño y manipulan el equipo de sonido durante la representación.
- Músicos => Interpretan música durante la representación.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglesiassimon.com

FUNCIONES DEL DISEÑADOR DE SONIDO

- **Seleccionar los sonidos que aparecerán en el espectáculo.**
- **Ordenar e interrelacionar los sonidos de manera que se integren dentro de un diseño de sonido original que disponga de una estructura temporal (cronológica y sincrónica) y espacial.**
- **Elaborar la hoja de sonido, el libreto de sonido y el plano de sonido y establecer el plan de trabajo a seguir para la materialización del diseño de sonido.**
- **Determinar los sonidos brutos concretos que se deberán obtener (sonidos preexistentes) o crear (sonidos originales) para hacer posible la materialización del diseño de sonido.**
- **Supervisar la grabación de música y sonidos originales.**
- **Obtener las músicas y efectos de sonido preexistentes necesarios.**

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

FUNCIONES DEL DISEÑADOR DE SONIDO

- **Supervisar la composición de la música original en el caso de que fuera necesaria.**
- **Determinar las modificaciones (edición y mezcla) a las que deberán someterse los sonidos brutos para adaptarse a los requerimientos del diseño de sonido.**
- **Supervisar (o, más frecuentemente, ejecutar el mismo) la edición y mezcla de los sonidos brutos así como la grabación de las copias finales en los soportes que se utilizarán en el espectáculo.**
- **Determinar la configuración concreta del equipo de sonido que será utilizado para la materialización de su diseño en el espacio de la representación.**
- **Supervisar el montaje del equipo de sonido completo en el lugar de la representación de acuerdo a su diseño.**

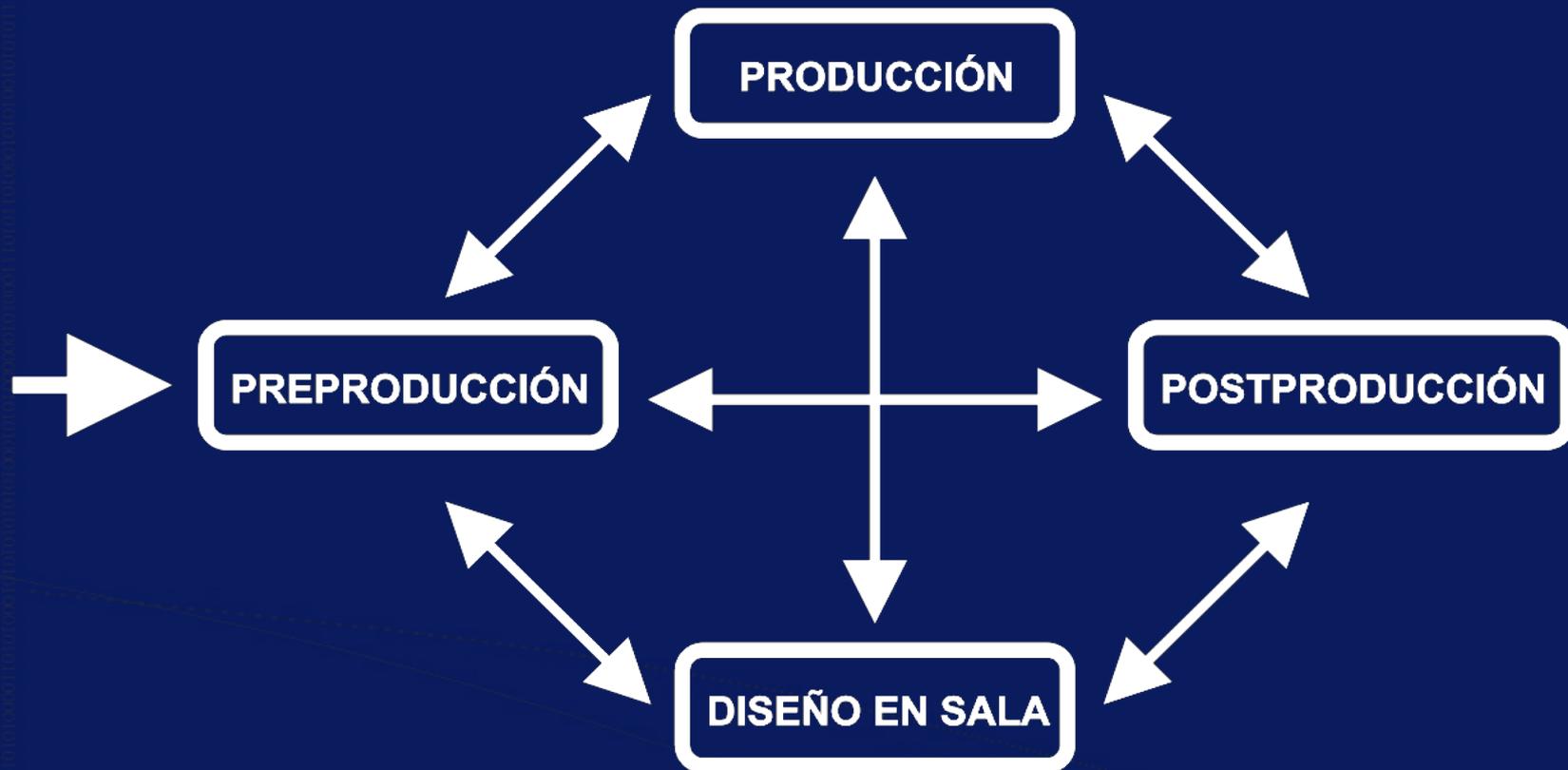
Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglesiassimon.com

FUNCIONES DEL DISEÑADOR DE SONIDO

- **Asistir a cuantos ensayos convencionales, técnicos y generales sean necesarios para corregir, ajustar y actualizar su diseño de sonido de forma que se asegure su óptima integración dentro del espectáculo teatral tal y como lo tiene planteado el director de escena.**

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglesiassimon.com

FASES DEL ESQUEMA DE TRABAJO DEL DISEÑADOR DE SONIDO

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón
www.pabloiglesiassimon.com

FASES DEL ESQUEMA DE TRABAJO DEL DISEÑADOR DE SONIDO

- **PREPRODUCCIÓN** => Fase de análisis y planificación.
- **PRODUCCIÓN** => Fase de recopilación, creación y grabación de los materiales sonoros brutos necesarios.
- **POSTPRODUCCIÓN** => Fase de modificación y alteración de los materiales brutos generados o recopilados durante la fase de producción de forma que se ajusten a los requerimientos del diseño de sonido.
- **DISEÑO EN SALA** => Fase en la que se monta y comprueba en el espacio concreto de la representación el equipo técnico necesario para la materialización del diseño de sonido y su integración dentro del espectáculo que finalmente se mostrará al público.

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

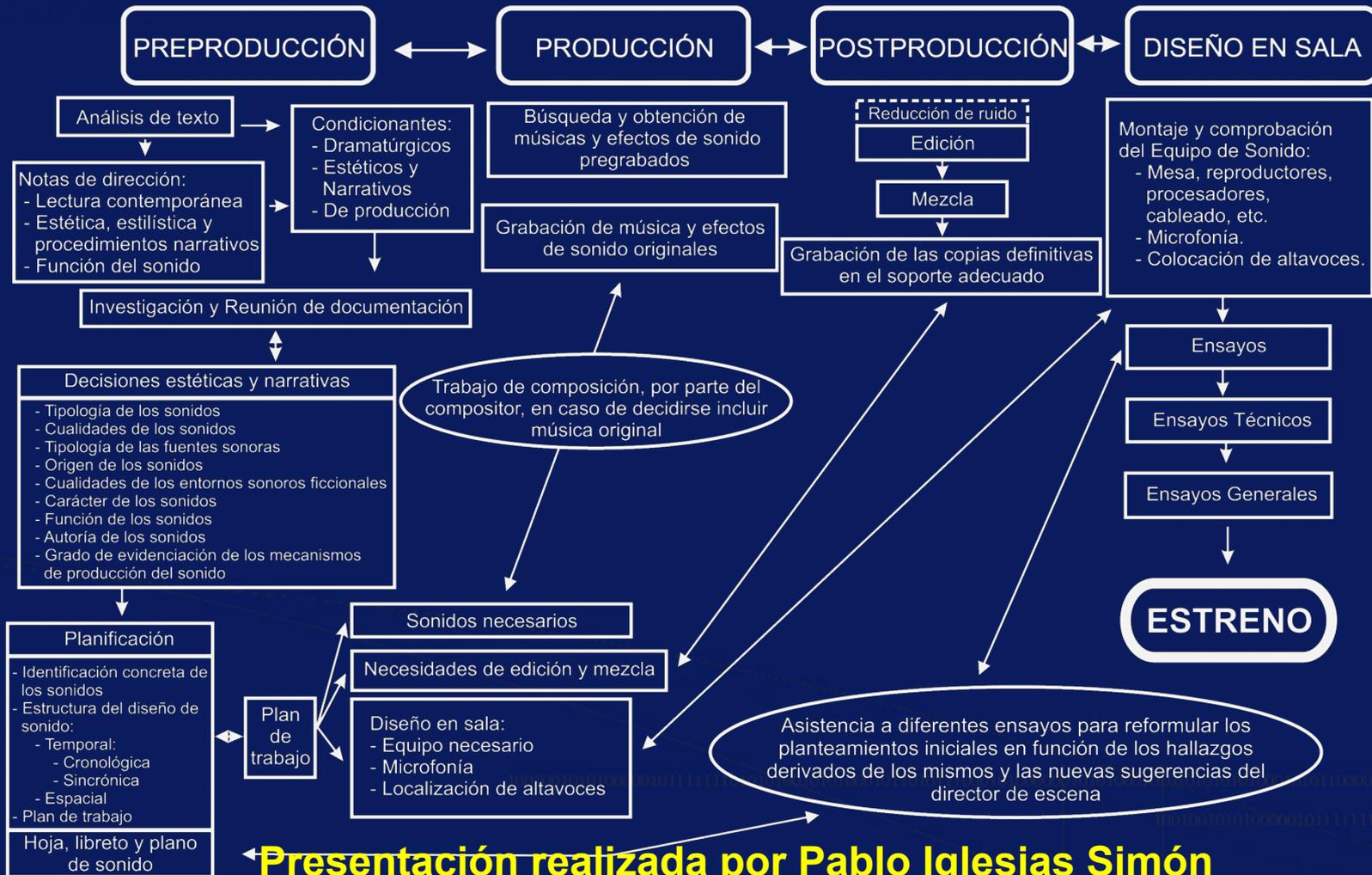
www.pabloiglesiassimon.com

FASES DEL ESQUEMA DE TRABAJO DEL DISEÑADOR DE SONIDO

- Como se ve en el gráfico, si bien en un inicio se da una cierta sucesión **SECUENCIAL** de las fases, posteriormente se puede producir una:
 - **PERMUTACIÓN** => Se altera el orden de las fases.
 - **SIMULTANEIDAD** => Se realizan varias fases al mismo tiempo.

ESQUEMA DE TRABAJO DEL DISEÑADOR DE SONIDO

ESQUEMA DE TRABAJO DEL DISEÑADOR DE SONIDO

Presentación realizada por Pablo Iglesias Simón

www.pabloiglesiassimon.com

BIBLIOGRAFÍA

- ALTEN, S. R. *El manual del audio en los medios de comunicación*. Guipúzcoa: Escuela de Cine y Video, 1994.
- APPIA, Adolphe. *La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente*. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 2000.
- BAREA, Pedro. “Las máquinas sonoras” en DIEGO, Rosa de y VÁZQUEZ, Lydia (Eds.). *La máquina escénica: drama, espacio, tecnología*. Zarautz: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, s.f.
- BRACEWELL, J. L. *Sound Design in the Theatre*. New York: Ithaca College, s.f.
- BRECHT, Bertolt. “Sobre la música para el teatro y para el cine”, en *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba Editorial, 2004.
- CABALLERO FERNÁNDEZ-RUFETE, Carmelo. “La música en el teatro clásico”, en HUERTA CALVO, Javier (Director). *Historia del teatro español*. Madrid: Editorial Gredos, 2003. Tomo I. Págs. 677-716.
- CHION, M. *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós, 1996.

BIBLIOGRAFÍA

- CHION, Michel. *El sonido*. Barcelona: Paidós, 1999.
- DAVIS, G. y JONES, R. *Sound Reinforcement Handbook. Second Edition*. Milwaukee: Hal Leonard Publishing Corporation, 1990.
- EBERSOLE, S. E. *Manual del operador profesional de radio y televisión*. Madrid: D.O.R. S.L. Ediciones, 1993.
- GIANCOLI, Douglas C. *Física General*. Vol. I. Méjico: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1988.
- GOLDSTEIN, E. Bruce. *Sensación y percepción*. Madrid: Editorial Debate, 1988.
- HARTMANN, Louis. “The Switchboard Speaks” en *Theatre Lighting*. New York: D. Appleton and Company, 1930. Págs. 98-105.
- HORMIGÓN, Juan Antonio. “La música y la puesta en escena”, en *Trabajo dramático y puesta en escena*. Segunda Edición. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 2002. Volumen I. Págs. 271-304.

BIBLIOGRAFÍA

- IGLESIAS SIMÓN, Pablo. *Postproducción digital de sonido por ordenador*. Madrid: Ra-ma Editorial, 2002. También editado en 2002 en México DF por Alfaomega Grupo Editor con el título *Postproducción digital de sonido por computadora*.
- IGLESIAS SIMÓN, Pablo. “La función del sonido en el cine clásico de Hollywood durante el período mudo”, *Área Abierta*. N° 7. Enero 2004. 15 págs.
- IGLESIAS SIMÓN, Pablo. “El diseñador de sonido: función y esquema de trabajo”, *ADE-Teatro*. N° 101. Julio-Agosto 2004. Págs. 199-215.
- IGLESIAS SIMÓN, Pablo. “Aproximaciones a un análisis sonoro del discurso cinematográfico: Blade Runner de Ridley Scott”, *Área Abierta*. N° 11. Julio 2005. 9 págs.
- KAYE, D. y LEBRECHT, J. *Sound and Music for the Theatre. The Art and Technique of Design*. Second Edition. Boston: Focal Press, 2000.

BIBLIOGRAFÍA

- LARRIBA, Miguel Ángel. *Sonorización*. Ciudad Real: Ñaque Editora, 1998.
- LEONARD, J. A. *Theatre Sound*. London: A & C Black, 2001.
- LEZA, José Máximo. “El teatro musical”, en HUERTA CALVO, Op. Cit. Tomo II. Págs. 1687-1714.
- MAYER, D. *Lighting and Sound*. London: Phaidon, 1993.
- O’NEILL, Norman. “Music to Stage Plays”, *Proceedings of the Musical Association*. London: Royal Musical Association, 1910-1911. Págs. 85-102.
- PARKER, O. W.; WOLF, R. C.; y BLOCK, D. *Scene design and stage lighting*. Belmont: Wadsworth, 2003.
- RECUERO LÓPEZ, M. *Técnicas de grabación sonora*. Madrid: IORTV, 1992.
- RECUERO, Manuel. *Ingeniería acústica*. Madrid: Editorial Paraninfo, 1994.
- RODRÍGUEZ, A. *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Barcelona: Paidós, 1998.

BIBLIOGRAFÍA

- RUMSEY, F. y MC CORMICK, T. *Introducción al sonido y la grabación*. Madrid: IORTV, 1994.
- TORRENTE, Álvaro. “La música en el teatro medieval y renacentista”, en HUERTA CALVO, Op. Cit. Tomo I. Págs. 269-30.
- WALNE, G. *Sound for the Theatre*. London: A & C Black, 1990.
- WALNE, G. (Ed.). *Effects for the Theatre*. London: A & C Black, 1995.
- WATKINSON, John. *El arte del audio digital*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1993.
- VELA GORMAZ, Esther. *Glosario de inglés técnico para Imagen, Sonido y Multimedia*. Andoain (Guipúzcoa): Escuela de Cine y Video, 1997.

Esta presentación ha sido realizada por Pablo Iglesias Simón como apoyo a las clases de “Espacio Sonoro” impartidas en la Real Escuela Superior de Arte Dramático Dramático de Madrid (RESAD), acogíendose al derecho de cita.

Las imágenes, textos y sonidos ajenos incluidos se han introducido únicamente con fines docentes y con carácter de cita y/o referencia, no pretendiéndose con ello quebrantar ningún tipo de derecho de autor.

Por favor, si encuentra algún error o estima que en algún modo se han vulnerado los derechos de autor por la inclusión de algún material, no dude en comunicárselo a Pablo Iglesias Simón para poder corregirlo.

www.alumnos.pabloiglesiassimon.com

alumnos@pabloiglesiassimon.com

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España

- Usted es libre de:
 - Copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra.
- Bajo las condiciones siguientes:
 - **RECONOCIMIENTO**. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador.
 - **NO COMERCIAL**. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
 - **SIN OBRAS DERIVADAS**. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.
- Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
- Éste es un resumen del texto legal (la licencia completa) disponible en:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.es>
- El autor de esta obra es PABLO IGLESIAS SIMÓN y debe ser reconocido como tal.
- Esta licencia sólo tiene aplicación para los textos, fotografías, ilustraciones y gráficos realizados por Pablo Iglesias Simón. Los derechos de los fragmentos citados e imágenes incluidas pertenecen exclusivamente a sus autores, estando sujetos a las licencias correspondientes, y aquí únicamente se han introducido con carácter de cita y referencia.