

1. DATOS GENERALES

Asignatura: ARTE SONORO	Código: 55383
Tipología: OPTATIVA	Créditos ECTS: 6
Grado: 386 - GRADO EN BELLAS ARTES	Curso académico: 2022-23
Centro: 4 - FACULTAD DE BELLAS ARTES DE CUENCA	Grupo(s): 30 39
Curso: 3	Duración: C2
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: S
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: **JAVIER ARIZA POMARETA** - Grupo(s): **30 39**

Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Antonio Saura / 2.16	ARTE	4506	javier.ariza@uclm.es	Martes: de 12:30 a 14:30 h. Miércoles: de 10:30 a 14:30 h.

2. REQUISITOS PREVIOS

No es obligatorio tener una determinada asignatura aprobada. Se recomienda a aquellos alumnos que estén interesados en la utilización del sonido como elemento de creación.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La Materia Desarrollos en prácticas audiovisuales consiste en la puesta en práctica y el desarrollo teórico de los conocimientos adquiridos en artes audiovisuales que el estudiante ha ido adquiriendo a lo largo del Grado, constando de una oferta de 60 créditos ECTS optativos que se despliega temporalmente entre los cursos 3º y 4º. Esta materia concluirá la formación del estudiante y dotará del perfil adecuado para desenvolverse como profesional de la creación audiovisual, el estudiante estará capacitado para la realización de obras de arte y proyectos artísticos relacionados con el ámbito audiovisual. El alumno o alumna que supere un mínimo de 42 créditos dentro de esta materia podrá obtener una mención en Proyectos en Artes Audiovisuales una vez concluya sus estudios de Grado. Arte sonoro: La asignatura está relacionada con el conocimiento de la historia y de la práctica del arte sonoro, poco divulgado y estudiado hasta hace pocos años, sirviendo al alumno para entender cómo artistas plásticos y músicos han logrado entrar en nuevos campos de experimentación, así como para utilizar estos hallazgos como referentes en la experimentación de nuevos soportes.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR**Competencias propias de la asignatura**

Código	Descripción
CB04	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
E02	Conocimiento de las propuestas de los artistas a través de sus obras y textos.
E03	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos de uso común en las diversas disciplinas artísticas.
E04	Conocimiento de los diversos medios artísticos y sus métodos de producción.
E10	Plantear y desarrollar convenientemente producciones artísticas, empleando estrategias de elaboración eficaces y con aportaciones creativas propias y de calidad.
E12	Capacidad de reflexión y de crítica hacia la producción propia, contextualizándola mediante la comprensión y valoración de los discursos artísticos.
E13	Desarrollar planteamientos innovadores y enfoques alternativos en la generación de propuestas artísticas, aplicando métodos heurísticos y de experimentación.
E15	Resolver eficazmente los problemas derivados inherentemente del proceso de la experimentación artística, articulando resultados mediante estrategias técnicas y conceptuales.
T03	Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
T04	Compromiso ético

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS**Resultados de aprendizaje propios de la asignatura**

Descripción

Habrà adquirido conocimientos acerca del entorno institucional de las prácticas artísticas ¿asociaciones, galerías, museos, exposiciones, eventos culturales contemporáneos- y del marco legal.

Habrà aprendido métodos de trabajo colectivo a través tanto de la intervención en los debates promovidos en el aula como en el desarrollo de habilidades gracias al aprendizaje colectivo.

Habrà adquirido conocimiento de los estudios críticos sobre cultura visual y sobre estética del audiovisual.

Serà capaz de elaborar un proyecto artístico a partir de una propuesta personal.

Serà capaz de participar en una actividad donde intervenga la reflexión y crítica de lo realizado.

Serà capaz de proyectar en condiciones de comprensión y uso para realizar una propuesta artística desde cualquier ámbito de las prácticas visuales.

Habrà aprendido métodos de colaboración entre disciplinas artísticas

6. TEMARIO

Tema 1: LA SUBVERSIÓN DE LA PALABRA.

Tema 1.1 Las palabras en libertad.

Tema 1.2 La poesía fonética.

Tema 1.3 Voz amplificada y grabación de audio digital.

Tema 2: EL SONIDO COMO OBJETO CREATIVO

Tema 2.1 Música y artes plásticas.

Tema 2.2 Atonalidad y ruidismo.

Tema 2.3 La escucha y el objeto sonoro.

Tema 2.4 La acción sonora.

Tema 2.5 Edición de audio digital

Tema 3: SONIDO Y ENTORNO

Tema 3.1 Instalaciones sonoras.

Tema 3.2 El paisaje sonoro.

Tema 3.3 Composición con audio digital

Tema 4: ARTE RADIOFÓNICO

Tema 4.1 Estudio de radio y nuevas tecnologías.

Tema 4.2 Arte radiofónico.

Tema 4.3 Podcast.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral	E02 E03 E04 E10 E12	1.12	28	S	N	Clases magistrales. Presentación audiovisual de contenidos. Análisis y comentario de textos. Análisis y comentario de obras.
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Otra metodología	E13 E15 T03 T04	0.14	3.5	S	N	Conocimiento técnico e instrumental de los espacios de trabajo: Laboratorio de sonido y Estudio de radio. Si no se aprueba la prueba de aptitud de conocimientos técnicos no se podrá acceder a estos espacios ni utilizar sus recursos.
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E04 E12 E15	3.6	90	S	S	Trabajo autónomo del alumno para la realización de los trabajos solicitados. La elaboración de memorias, y la preparación de sus respectivas presentaciones en clase.
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E04 E15 T03	0.72	18	S	S	El profesor planteará distintas propuestas creativas para su reflexión y desarrollo práctico por parte del estudiante. La tipología de las propuestas se relacionará con el tema impartido y determinará el espacio de trabajo a utilizar (clase de teoría, aula de ordenadores, estudio de radio o laboratorios de sonido).
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	CB04 E02 E03	0.32	8	S	S	Presentación de los distintos trabajos solicitados a lo largo del curso
Evaluación Formativa [PRESENCIAL]	Otra metodología	E04 T03	0.02	0.5	S	N	Prueba de aptitud para el acceso y uso de los espacios de trabajo: Laboratorio de sonido y estudio de radio.
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación		0.08	2	S	S	Prueba de valoración de los conocimientos teóricos y prácticos tratados a lo largo del curso.
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Prueba	5.00%	5.00%	Prueba de aptitud cuya superación permitirá el acceso y uso de los espacios de trabajo: laboratorio de sonido y estudio de radio.
			Valoración de la resolución y la adecuación de las propuestas creativas planteadas en las clases presenciales para su reflexión, desarrollo y presentación. También se valorará el

Realización de prácticas en laboratorio	30.00%	30.00%	haber sido entregadas en tiempo y forma. Los trabajos creativos solicitados tendrán carácter obligatorio y serán recuperables.
Trabajo	30.00%	30.00%	Valoración del trabajo autónomo del alumno. Se valorará la calidad, resolución y adecuación de las propuestas y la entrega en tiempo y forma. Los trabajos solicitados tendrán carácter obligatorio y serán recuperables.
Otro sistema de evaluación	10.00%	10.00%	Valoración de la presentación de cada trabajo solicitado. Cada trabajo debe ir acompañado de una memoria o proyecto. Se valorará la calidad y resolución. Las memorias tendrán carácter obligatorio y serán recuperables.
Prueba final	25.00%	25.00%	Valoración de los conocimientos teóricos y prácticos tratados a lo largo del curso. Esta prueba tendrá carácter obligatorio y será recuperable.
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Se aprueba obteniendo una calificación global igual o superior a 5 puntos teniendo en cuenta estos condicionantes:

- Prácticas de laboratorio: Es obligatorio realizar todos los trabajos requeridos por el profesor a lo largo del curso. Deberán ir acompañados de sus respectivas memorias y deberán ser presentados en tiempo y forma. La valoración de este apartado-sin ponderar- debe ser igual o superior a 5 puntos. En ningún caso se podrá hacer media cuando algún trabajo esté por debajo de 4 puntos. En ese caso podrá ser recuperado en convocatoria extraordinaria.
- Trabajo autónomo: Es obligatorio realizar todos los trabajos requeridos por el profesor a lo largo del curso. Deberán ir acompañados de sus respectivas memorias y deberán ser presentados en tiempo y forma. La valoración de este apartado-sin ponderar- debe ser igual o superior a 5 puntos. En ningún caso se podrá hacer media cuando algún trabajo esté por debajo de 4 puntos. En ese caso podrá ser recuperado en convocatoria extraordinaria.
- Es obligatorio aprobar la prueba final. Se aprueba obteniendo una calificación -no ponderada- igual o superior a 5 puntos. En caso contrario podrá ser recuperado en convocatoria extraordinaria.

Evaluación no continua:

Mismos criterios que para evaluación continua. Estudiantes que de forma anticipada y por motivos suficientemente justificados no puedan puntualmente entregar algún trabajo o realizar alguna prueba podrán hacerlo en fecha distinta a la solicitada previo acuerdo con el profesor.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Mismos criterios que para evaluación continua. Aquellos ejercicios que tengan que recuperarse correspondientes al apartado Prácticas de laboratorio podrán ser realizados, en su caso, utilizando software de código abierto.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

No se ha introducido ningún criterio de evaluación

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: La planificación debe interpretarse como una herramienta flexible. Puede variar levemente a lo largo del curso por imprevistos o con objeto de la mejora del curso.	
Tema 1 (de 4): LA SUBVERSIÓN DE LA PALABRA.	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	15.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Otra metodología]	3.5
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	18
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	1.8
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	1.8
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	1.5
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Otra metodología]	.5
Periodo temporal: 3 semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 30-01-2023	Fin del tema: 19-02-2023
Grupo 39:	
Inicio del tema: 30-01-2023	Fin del tema: 19-02-2023
Tema 2 (de 4): EL SONIDO COMO OBJETO CREATIVO	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	7.4
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	24
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2.2
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2.2
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Otra metodología]	.5
Periodo temporal: 4 semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 20-02-2023	Fin del tema: 19-03-2023
Grupo 39:	
Inicio del tema: 20-02-2023	Fin del tema: 19-03-2023
Tema 3 (de 4): SONIDO Y ENTORNO	

Actividades formativas		Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]		7.4
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]		24
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos]		2.1
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos]		2.1
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		2
Periodo temporal: 4 semanas		
Grupo 30:		
Inicio del tema: 20-03-2023		Fin del tema: 23-04-2023
Grupo 39:		
Inicio del tema: 20-03-2023		Fin del tema: 23-04-2023
Tema 4 (de 4): ARTE RADIOFONICO		
Actividades formativas		Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]		7.4
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]		24
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos]		2.2
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos]		2.2
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		2
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Otra metodología]		2
Periodo temporal: 4 semanas		
Grupo 30:		
Inicio del tema: 24-04-2023		Fin del tema: 19-05-2023
Grupo 39:		
Inicio del tema: 24-04-2023		Fin del tema: 19-05-2023
Actividad global		
Actividades formativas		Suma horas
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos]		8.3
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Otra metodología]		3.5
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]		90
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]		37.7
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		7.5
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Otra metodología]		3
Total horas: 150		

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Jose Luis Espejo	Escucha, por favor: 13 textos sobre sonido para el arte reciente	Exit	Madrid	978-8494058585	2019	Escucha, por favor. 13 textos sobre sonido para el arte reciente es una invitación a descubrir parte de la resonancia propia del arte contemporáneo. Este libro evita definiciones concretas y se ordena según una cronología tentativa, teniendo en cuenta acontecimientos y contextos históricos específicos. Es, sobre todo, una selección de textos que permite a personas interesadas por el arte, el sonido o la música, tomar referencias para acercarse a los últimos cien años de su historia a través de exposiciones, publicaciones y unos pocos nombres importantes que no siempre han tenido el calado necesario. Mediante el análisis de una serie de obras artísticas creadas expresamente para el medio radiofónico, Miguel Álvarez-Fernández plantea como hipótesis el parentesco entre esa temprana tecnología global y ciertos elementos discursivos propios del

Miguel Álvarez-Fernández	La radio ante el micrófono: Voz, erotismo y sociedad de masas	Consonni	Madrid	978-8416205677	2021	fascismo. Los mecanismos de seducción con los que la radio nos continúa atrapando, el erotismo propio de sus voces acusmáticas, el halo de nostalgia que siempre ha acompañado sus transmisiones¿ Todo ello configura un tipo especial de relación con el oyente que aquí se denomina intimidad radiofónica, y cuyo estudio se canaliza a través de una metáfora: la palpitante membrana del micrófono. Las vibraciones de esa elástica superficie fronteriza ponen en contacto el espacio virtual y electrónico de la radio, por un lado, con el lugar donde los cuerpos y sus voces acarician -o golpean- esa membrana, por el otro. Esa tensión alimenta este pequeño tratado sobre la radioperformance. Escribir en el agua reúne una amplia selección de las cartas escritas por John Cage de 1930 a 1992, y abre las puertas a una aventura de expansión de lo experimentable: al ruido, al cuerpo, al silencio, al espacio, al más allá de la sintaxis, a la mezcla de los lenguajes. Al leerlas en serie, se va delineando la autobiografía involuntaria y discontinua de un personaje esquivo que tiene una comprensión impactante de su tiempo. La cantidad de tópicos claves para nuestra época que se prefiguran es sorprendente: el problema de la tecnología, la globalización económica y cultural, la disidencia sexual, las relaciones entre distintas mentalidades (oriental, europea, norteamericana), la alimentación, la comunidad, la crítica del sujeto moderno y del antropocentrismo ganan lugar en su escritura cotidiana. En siete conferencias, José Iges nos acerca al arte sonoro. La selección recoge intervenciones públicas desde 1998 hasta la actualidad, uniendo un criterio divulgativo a una aproximación transversal. El apropiacionismo, la poesía sonora y su relación con el radioarte,
John Cage	Escribir en el agua		Buenos Aires	978-9874822611	2021	

José Iges	Conferencias sobre arte sonoro	Ardora	Madrid	978-84-88020-54-3	2017	los nuevos espacios para el arte sonoro, el canto de las aves en las obras de esos géneros, las tensiones entre lo sonoro y lo visual, el repaso a las raíces y la evolución del arte sonoro en España o el estatuto del artista como mutante mediático, son temas que Iges despliega en estas páginas en su condición de artista multidisciplinar, compositor, productor radiofónico y comisario de eventos y exposiciones sobre estas materias. Biografía sobre uno de los compositores más relevantes de la música de vanguardia.
Llorenç Barber	John Cage	Círculo de Bellas Artes	Madrid	978-84-600-	1995	Catálogo de una exposición en la que se muestra e interpreta la música en un espacio museístico.
Jose Antonio Sarmiento	Música de Acción	Centro José Guerrero	Madrid	978-84-7807-526-3	2005	Catálogo de la mayor exposición histórica realizada en relación al Arte Sonoro en España. La exposición quiere hacer visible (y sobre todo audible) el sonido organizado con criterios artísticos en nuestro país, incluso en unos tiempos (los años 60 y 70 del siglo pasado) en los que el propio término arte sonoro aún no había sido enunciado como tal.
José Iges y José Luis Maire	Escuchar con los ojos. Arte Sonoro en España, 1961-2016	Fundación Juan March, Edit. de Arte y Ciencia	Madrid	978-84-7075-642-9	2016	Libro centrado en la escucha y otras formas de "sonar" como actividad creativa. Deep Listening es una práctica creada por la compositora Pauline Oliveros con el objetivo de mejorar sus propias capacidades de escucha y compartirlas con otros compositores, intérpretes y público en general. Edición de Nigel Dennis. Análisis de la aportación creativa de Ramón Gómez de la Serna en un medio de comunicación que estaba surgiendo, la radio, que incluye la recopilación de todas las greguerías que escribió en relación a ella. Catálogo de la exposición homónima celebrada en el MNCARS entre septiembre 2020 y marzo 2021. La exposición analiza una de las facetas menos conocidas de las artes plásticas: el desarrollo del sonido como campo creativo diferenciado de la música, desde principios
Pauline Oliveros	Deep Listening. Una práctica para la composición sonora	EdictOralia	Valencia	978-84-945465-1-8	2019	
Ramón Gómez de la Serna	Gregerías Onduladas	Edit. Renacimiento	Sevilla	978-84-8472-708-8	2012	
Maike Aden	Disonata. Arte en sonido hasta 1980.	Museo Nacional Reina Sofía	Madrid	978-84-8026-612-3	2020	

Javier Ariza

Las imágenes del sonido. Una
lectura plurisensorial en el arte del
siglo XX

Ediciones de la
Universidad de
Castilla-La
Mancha

Cuenca

978-8484276517

2008

Esta publicación revela una panorámica amplia de las diferentes estrategias y metodologías que han permitido a un número creciente de artistas considerar las posibilidades creativas de un arte esencialmente acústico, así mismo, su contenido presenta las claves de los nuevos parámetros que condicionan su obra y las relaciones, prácticas y conceptuales, que concilian dos mundos en apariencia opuestos, el visual y el sonoro.