

1. DATOS GENERALES

Asignatura: ARTE SONORO

Tipología: OPTATIVA

Grado: 386 - GRADO EN BELLAS ARTES

Centro: 4 - FACULTAD DE BELLAS ARTES DE CUENCA

Curso: 3

Lengua principal de impartición: Español

Uso docente de otras lenguas:

Página web:

Código: 55383

Créditos ECTS: 6

Curso académico: 2023-24

Grupo(s): 30 39

Duración: C2

Segunda lengua: Inglés

English Friendly: S

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	Lunes: de 16:30 a 20:00 h. Martes: de 12:30 a 15:00 h. Despacho: 2.17 (director del Dpto. Arte)

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
Habrá 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.
Habrá adquirido conocimiento de los estudios críticos sobre cultura visual y sobre estética del audiovisual.
Será capaz de elaborar un proyecto artístico a partir de una propuesta personal.
Será capaz de participar en una actividad donde intervenga la reflexión y crítica de lo realizado.
Será capaz de proyectar en condiciones de comprensión y uso para realizar una propuesta artística desde cualquier ámbito de las prácticas visuales.
Habrá 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	0.16	4	S	N	Conocimiento técnico e instrumental de los espacios de trabajo: Laboratorio de sonido, sala presentaciones, estudio de radio, aula informática.
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E04 E12 E15	3.6	90	S	S	Lectura y visionado de documentación, búsqueda y análisis de información, elaboración de trabajos, memorias, y preparación de sus respectivas presentaciones.
Pruebas de progreso [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E04 E15 T03	0.72	18	S	S	El profesor planteará a lo largo del curso distintas propuestas creativas para una reflexión conjunta y desarrollo práctico en clase por parte del estudiante.
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	CB04 E02 E03 E04 T03	0.4	10	S	S	Presentación de los distintos trabajos solicitados 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
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	20.00%	20.00%	Se valorará la participación activa y el seguimiento de la asignatura pudiendo utilizarse en algunos casos medios virtuales y las propias tutorías. Esta actividad no es recuperable.
Pruebas de progreso	50.00%	50.00%	Realización de trabajos de clase. Se valorará el grado de resolución, adecuación, documentación, entrega en tiempo y forma, y calidad de la presentación. Los trabajos solicitados tendrán carácter obligatorio y serán recuperables.
Trabajo	30.00%	30.00%	Valoración del trabajo autónomo del alumno. Se valorará la calidad de su resolución formal, técnica y documental, la adecuación de las propuestas y la entrega en tiempo y forma. Los trabajos solicitados tendrán carácter obligatorio y serán recuperables.
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 (nota ponderada) teniendo en cuenta estos condicionantes:

- Valoración de la participación con aprovechamiento en clase no es recuperable.
- Pruebas de progreso: Es obligatorio realizar todas las pruebas planteadas a lo largo del curso respondiendo a lo solicitado y entregado en tiempo y forma. El conjunto de estas pruebas debe ser igual o superior a 5 puntos (sin ponderar). En ningún caso se podrá hacer media cuando alguna de ellas esté por debajo de 4 puntos.
- Trabajo: Es obligatorio realizar los dos trabajos solicitados que valorarán el trabajo autónomo desarrollado por el estudiante. Deberán ir acompañados de sus respectivas memorias y deberán ser presentados en tiempo y forma. La valoración de este apartado- debe ser igual o superior a 5 puntos (sin ponderar). En ningún caso se podrá hacer media cuando algún trabajo esté por debajo de 4 puntos.
- 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.

Quienes no se acojan a esta modalidad podrán ser objeto de evaluación en la convocatoria ordinaria el día establecido por el centro.

Evaluación no continua:
Mismos criterios que para evaluación continua.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Mismos criterios que para evaluación continua.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

No se oferta esta convocatoria en el Grado de BBAA

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]	7
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	22.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Otra metodología]	1
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4.5
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2.5
Periodo temporal: 3 semanas	
Grupo 39:	
Inicio del tema: 29-01-2024	Fin del tema: 16-02-2024
Grupo 30:	
Inicio del tema: 29-10-2024	Fin del tema: 16-02-2024
Comentario: Prueba progreso 1: durante la clase del 19 de febrero.	
Tema 2 (de 4): EL SONIDO COMO OBJETO CREATIVO	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	7
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	22.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Otra metodología]	1
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4.5
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2.5
Periodo temporal: 4 semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 19-02-2024	Fin del tema: 15-03-2024
Grupo 39:	
Inicio del tema: 19-02-2024	Fin del tema: 15-03-2025
Comentario: Prueba progreso 2: durante la clase del 11 de marzo.	
Tema 3 (de 4): SONIDO Y ENTORNO	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	7
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	22.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Otra metodología]	1
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4.5
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2.5
Periodo temporal: 4 semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 18-03-2024	Fin del tema: 19-04-2024
Grupo 39:	
Inicio del tema: 18-03-2024	Fin del tema: 19-04-2024
Comentario: - Prueba progreso 3: durante la clase del 22 de abril. - Entrega del primer trabajo autónomo: 19 de abril	
Tema 4 (de 4): ARTE RADIOFONICO	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	7
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	22.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Otra metodología]	1
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4.5

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2.5
Periodo temporal: 4 semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 22-04-2024	Fin del tema: 17-05-2024
Grupo 39:	
Inicio del tema: 22-04-2024	Fin del tema: 17-05-2024
Comentario: -Prueba progreso 4: durante la clase del 13 de mayo. -Entrega del segundo Trabajo Autónomo: 17 de mayo	
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Otra metodología]	4
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	18
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	90
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	28
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
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 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
Miguel Álvarez-Fernández	La radio ante el micrófono: Voz, erotismo y sociedad de masas	Consonni	Madrid	978-8416205677	2021	

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	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. 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. https://digital.march.es/fedora/objects/cat:288/datastreams/PDF/content
Pauline Oliveros	Deep Listening. Una práctica para la composición sonora	EdictOralia	Valencia	978-84-945465-1-8	2019	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 hasta finales del siglo XX.
Ramón Gómez de la Serna	Gregerías Onduladas	Edit. Renacimiento	Sevilla	978-84-8472-708-8	2012	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
Maike Aden	Disonata. Arte en sonido hasta 1980.	Museo Nacional Reina Sofía	Madrid	978-84-8026-612-3	2020	https://issuu.com/museoreinasofia/docs/disonata_es
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	

John Cage	Escribir en el agua		Buenos Aires	978-9874822611	2021	concilian dos mundos en apariencia opuestos, el visual y el sonoro. 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, 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. Catálogo de una exposición en la que se muestra e interpreta la música en un espacio
José Iges	Conferencias sobre arte sonoro	Ardora	Madrid	978-84-88020-54-3	2017	
Llorenç Barber	John Cage	Círculo de Bellas Artes	Madrid	978-84-600-	1995	
Jose Antonio Sarmiento	Música de Acción	Centro José Guerrero	Madrid	978-84-7807-526-3	2005	

