

Universidad Nacional de Quilmes
Departamento de Ciencias Sociales

Carrera: Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos

Prof. Lic. Nicolás Varchausky

Programa de Música y Drama

Horario: Viernes, de 14 a 18

Objetivos Generales

- Analizar el material sonoro en relación con sus posibilidades narrativas.
- Sistematizar los principales problemas que aportan al material sonoro las cuestiones del relato.
- Sintetizar los temas teóricos básicos que permitan vincularlos en el momento de la creación musical.

Objetivos Específicos

El objetivo específico es el de terminar la materia elaborando un trabajo final. Para ello existirán dos modelos distintos que se adecuen a la situación curricular de los alumnos cursantes y con orientación del docente.

1. Elaboración de un proyecto performático, construido desde lo sonoro y en relación con las unidades básicas desarrolladas en el programa. Estas incluyen distintas discusiones alrededor de los problemas de narración como lenguaje verbal en vinculación con los de la narración en el "lenguaje musical". Se pretende, a partir de dicha elaboración, que el alumno pueda vincular estos problemas en el campo de la creación artística.

2. Creación de una hipótesis sonora de la relación texto teatral – música. Se pretende en este modelo discutir las ideas y los procedimientos que fundamentan la creación musical en relación con una obra de teatro a elección.

Unidad I (Material sonoro)

Los sonidos y su contexto o marca de referencia. Fuente evidente y no evidente. Los sonidos y la producción de acción, referencia directa o indirecta.

Los relatos sonoros. Construcción narrativa del sonido. Ambigüedad de los índices sonoros.

Actividad

- Relato de una historia a partir de material sonoro.
 - a) Utilización de sonidos que suplan el uso de cualquier tipo de recurso literario o lingüístico. No se puede utilizar palabras, frases, interjecciones, onomatopeyas, entre otros.
 - b) Relato sonoro con una duración de 3 minutos, aproximadamente, en el que se construya un breve argumento
 - c) Presentación en formato de CD-audio

Unidad II (Material sonoro y otros procedimientos artísticos)

Procedimientos artísticos del siglo XX. Collage/Intervención/ Cita/ Simulacro/ Performance. La combinación de lenguajes visuales, literarios y sonoros. El problema de la puesta en escena.

Sonido en relación con el teatro, la danza, el cine, las artes visuales.

Procedimientos y recursos específicos del sonido.

El sonido en la interacción de sus elementos: la función.

Actividad

Ejemplificaciones con obras artísticas.

- 1) Estudios de producciones para su análisis, relevamiento de materiales y discusión correspondiente.
- 2) Estudios de obras que se estén exponiendo o representando al momento de la cursada.

Unidad III (Material sonoro y el sentido)

Sonido y palabra. La palabra como sonido, el sonido y el sentido literario.

Representación y sonido. El problema de lo figurativo en el sonido.

Problema de la función en referencia a textos y sonidos no ficcionales.

Actividades

- 1) Dadas diez palabras comunes a todos elaborarlas musicalmente y suprimir aquellas quedando solo el material sonoro. Uso de repeticiones, velocidades, etc.
- 2) Dado un texto común a todos construir una secuencia sonora utilizando la grabación de ese texto como único material sonoro.
- 3) Registro de una persona hablando, ya sea grabado para la ocasión o preexistente con el fin de analizar y percibir su sonido musicalmente y su texto literariamente.

Unidad IV (Material sonoro y el contexto de sentido)

Sonido y hábitat.

Usos del espacio (los recintos con características musicales específicas).

Espacio y contexto: restricciones y prioridades musicales en relación con el hecho arquitectónico en sentido amplio (urbano, espacio externo, interno)

(transformaciones del material musical de su calidad temporal a la espacial)

Relaciones del espacio (por ej. monumentalidad, intimidad) y lo visual (colores, cuerpos, etc.) con la temporalidad.

Actividad

- Elección de un ámbito cotidiano,
 - a) Traslado de la clase al lugar elegido, registro de lugar con sus especificidades sonoras.
 - b) Registro del material sonoro y visual con el fin de pensarlo musical y dramáticamente.
 - c) Exposición del mismo con su correspondiente justificación.

▪ **TRABAJO FINAL:**

Opción 1

- 1) Diseño de un proyecto que involucre al sonido como principal productor de sentido, y en el que se incluyan las siguientes cuestiones vistas: a) material sonoro, b) contexto de sentido, c) hábitat, d) procedimientos artísticos.
- 2) Presentación de un plan escrito que incluya: a) presupuesto, b) materiales, c) necesidades técnicas, d) ámbito, e) bocetos sonoros, f) esquemas, g) desarrollo conceptual, entre otros.

Opción 2

- 1) Elección y presentación del texto de una obra teatral que sea del siglo XX, con previo acuerdo del docente para la realización del trabajo.
- 2) Elaboración de una hipótesis musical que relacione texto y sonido teniendo en cuenta recursos sonoros y musicales, como por ejemplo, leit motiv, efecto empático y anempático, entre otros.

Metodología

Materia Cuatrimestral de 16 clases de 4 horas por clase.

Modalidad Teórico- práctica.

El contenido conceptual de la materia se relaciona con las actividades que se detallan en cada unidad. Esto permite discutir y analizar los conceptos básicos discutidos.

Evaluación.

La evaluación durante la cursada estará basada en a) una nota conceptual en relación con los trabajos realizados, la conceptualización y discusión en clase de los mismos y b) un trabajo final desarrollado en el programa.

Bibliografía Especifica de la materia Lectura Obligatoria

- Adorno, Theodor, *Impromptus*
Barthes, R., *Image, Music, Text*
Elementos de semiología,
Brook, Peter, *El espacio vacío*, Barcelona, Nexos, 1986.
Cage, J. *Musicage, Cage muses on words, art and music*
Silence
Chion, M. *El sonido*
La audiovision
Edelstein, O. *Teatro Acústico,*
Jameson, F. *Teoría del Posmodernismo*
Krauss, R. *La Originalidad de la Vanguardia*
Lotman, I. *La Semiosfera*
Sobre la música
Mukarovsky, Jan, *Escritos de estética y semiótica del arte*, Barcelona,
GG editores, 1974.
Scruton, R. *El sentido de la música.*
Wittgenstein, L *Lecciones sobre Estética, Etica y Creencias Religiosa*
Yates, F. A., *The Art of Memory*

Análisis de obras de Teatro y Producciones de:

- Sprengelburd, R.
Daulte, J
Cardoso, J.
Del Estal, E.

Nueva Dramaturgia/Carajaji

Bibliografía general no obligatoria

- Aumont, *Estética del cine*
Bentham, J. *El panoptico*
Panofsky, E. *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, Tusquets,
1987. Ubbersfeld, A. *Semiótica teatral*, Barcelona, Cátedra
Pavis, P. *Diccionario de Teatro*
Krauss, Rosalind, *El Inconsciente óptico*
Adorno, T. *Teoría Estética*
Filosofía de la Nueva Música
Lyotard, J. F., *Discurso y Figura*
La Condición Posmoderna