

Universidad Nacional de Quilmes
Carrera de Composición con Medios Electroacústicos
Materia: Música y Drama – 2º /2005
Profesora: Dra. Silvia Davini.
Lunes, 14:00 hs. – 18:00 hs.
Créditos: 8.
Núcleo: obligatoria.
Tipo de materia: teórico práctica

Programa

Justificativa:

El sonido, la música y la voz y la palabra posibilitan una alta definición de significado en escena. Sin embargo, la consideración del papel del espacio acústico, de la voz y de la palabra en performance es actualmente escasa en la producción teatral y básicamente ignorada en los procesos de formación para la escena.

La construcción de sentido en escena a partir de su dimensión acústica requiere por parte de intérpretes, técnicos, autores y compositores el reconocimiento de diversos materiales, lenguajes y la apropiación de técnicas y estrategias de control de los parámetros de tiempo y espacio en performance.

Esta materia se propone revisar algunas posibilidades de producción de sentido en escena a partir del sonido, la música, la voz y palabra, considerando los dispositivos de control de esa producción a nuestra disposición.

Objetivos:

- Mapear la dimensión acústica de la escena (entorno acústico, música, voz y palabra), considerarla como punto de partida para la producción de significado en escena y detectar su relación con otras dimensiones en performance.
- Detectar el papel de la "forma" en los textos teatrales y reconocer en ellos pistas para la puesta en escena;
- Abordar voz y palabra como lugar de confluencia de la música y la escena en el cuerpo en performance, y reconocer sus posibilidades de producción de sentido en el espacio/tiempo de la escena.

Contenidos:

Módulo 1: Música y escena: perspectiva histórica.

El coro trágico

El origen de la tragedia en la música. El coro trágico griego. Evolución del papel del coro a través del tiempo.

Módulo 2: Géneros y estilos en performance.

El Texto Teatral [macro/ micro lecturas].

El texto teatral: perspectivas material e histórico-cultural. Análisis pragmático. Adaptaciones y puestas. Voz, vocalidad, gestualidad y construcción de sentido.

Las vanguardias en el siglo XX. El caso de Pirandello y Brecht.

Módulo 3: La dimensión acústica de la escena.

Entorno acústico, música y voz/ palabra.

Papeles/funciones de la música en escena. La narrativa.

Apropiación científico-tecnológica y procesos composicionales.

Teatro Acústico: Reconsideración de las coordenadas de tiempo/espacio, multiplicidad de planos en performance. Direccionalidad y movimiento; tiempo e intervalo.

Módulo 4: Métodos y procedimientos.

Ideas de puesta y proyecto composicional para la escena. Adaptaciones.

Formas de notación y representación. Dispositivos de control.

Problemas de realización. Tecnologías de entrenamiento y ensayo.

Metodología:

Esta materia aborda un universo temático y conceptual vasto. Por contribuir a organizar los contenidos abordados, y estimular la participación y la producción escrita de los estudiantes, la inclusión de actividades vía Web se ha mostrado muy eficiente en el desarrollo de materias de grado con características similares a esta.

Basándonos en esas experiencias previas, la metodología propuesta comprende actividades presenciales, con un perfil de taller, y actividades Web, para la consideración del universo conceptual de la materia, incluyendo una perspectiva histórica del mismo.

Cronograma de Actividades.

Consideraciones Generales	Presentación del Programa. Introducción a los módulos de la materia. Instructivos
----------------------------------	--

MODULO 1	Perspectiva	Histórica	
Temas	Textos	Mat. Audio-Visual	Sub-temas y Actividades
Tema 1: El Coro.	08/8 El Origen de la Tragedia: N°s 1 - 7, 8, 9, 10, 11 - 19, 20, 21		08/8 Forum: El origen del teatro en la música. Opera y Tragedia. Instructivo: Guía de Lectura para las diversas versiones de Antígona.
Tema 2: Evolución del coro trágico	15/8 Antígona, Sófocles. Antígona Furiosa, Griselda Gambaro.	15/8 Audición: Ópera Clásica: Recitativos con orquesta y con bajo continuo, conjuntos, arias. El Tiempo – La Condena: Mar de Palabras. La Teoría Sagrada del Espacio Acústico: Coro.	22/8 Ejercicio (grupal): Reconocer el lugar del coro en la estructura de la tragedia clásica; verificar cuánto, cómo y porqué se modifica en las versiones consideradas. Instructivo: Guía de Lectura para Enrique IV, de W. Shakespeare.

MODULO 2	Géneros y Estilos	en Performance.	
Tema 1: El texto teatral: evidencia y mapa inestable de la escena.	29/8 Enrique IV, William Shakespeare.		29/8 El Teatro Elizabetano. 05/9 Ejercicio (individual): Detectar escenas llave, bloques de significado y palabras llave en Enrique IV.
Tema 2: El teatro del siglo XX.	12/09 Enrique IV, Luigi		12/09 Multiplicidad, humor en Pirandello.

	Pirandello.	19/9 Audición: Enrique IV, Luigi Pirandello Teatro Gral. San Martín	El teatro épico de Brecht. 19/9 Forum: La evolución de los géneros en performance
--	-------------	--	--

MÓDULO 3	La	Dimensión Acústica	De la Escena
Temas	Textos	Mat. Audio –Visual	Sub-temas y Actividades
Tema 1: El cine.		Audición Trechos de 2001 – Odisea del Espacio La Naranja Mecánica Todos Dicen Te Amo El Exilio de Gardel	Música, entorno acústico, vocalidad y escena. Ejercicio: Análisis de Escena Instructivo: Guía de Lectura para El Tiempo - La Condena.
Tema 2: Nuevos géneros – nuevas localidades en performance.		Audición El Tiempo – La Condena	El Tiempo / Espacio del Teatro Acústico. Creación y apropiación de tecnología. Dispositivos de control Ejercicio: Análisis de los Nros. 1 a 7 de El Tiempo – La Condena. Forum: El teatro expandido de la música.

- **Actividades Web.**

Agrupadas mayormente alrededor de los tres primeros Módulos temáticos del Programa, proponen:

- **Acceso a textos breves.**
- **Ejercicios vía e-mail**, grupales e individuales.
- **Forums de Discusión** sobre los temas tratados en cada caso, en los cuales podrán considerarse también resultados de los ejercicios realizados. Para facilitar el acceso de los estudiantes, proponemos la habilitación de los Forums durante 48 horas corridas, iniciándose en días lunes a las 14:00 hs.
- **Instructivos**, en el formato de Guías de Lectura o vinculados a cuestiones operativas que puedan surgir durante el desarrollo de la materia, disponibilizados al cierre de un Forum de Discusión, vía e-mail, de acuerdo con el caso.

Las **Audiciones** acompañarán las actividades virtuales relativas, de acuerdo con el cuadro a seguir y tendrán lugar en la Universidad de Quilmes, en el horario y lugar designados para la realización de la materia.

Se espera que los Forums, audiciones y ejercicios vengan a subsidiar la elaboración del Ensayo Individual, a ser presentado en Seminario.

- **Actividades Presenciales**

Centradas principalmente en el **Módulo 4** del programa, de corte metodológico, las actividades presenciales acompañarán el desarrollo de los Proyectos Finales (grupales).

El tema del **Ensayo** de 500 palabras aprox. será sobre un tema a definir, entre los temas abordados en la materia.

- Los **Proyectos Finales** consistirán en el planeamiento detallado para la composición de música para una obra escénica previamente seleccionada. Los Proyectos Finales deberán presentados acompañados de la realización de algún trecho musical (en carácter experimental) para la obra a ser trabajada y de un Informe, relatando el desarrollo del Proyecto.

Evaluación:

La Evaluación Final de cada alumno surgirá del promedio de las siguientes dos notas, de igual peso y en la escala del 01 al 10:

- 1) Promedio de las notas obtenidas por la presentación de los ejercicios Web y por la participación en los Forums de discusión;
- 2) Promedio de las notas obtenidas por las presentaciones por escrito y en Seminario de los Ensayos y Proyectos Finales.

Bibliografía Obligatoria:

- Brecht, Bertolt. "Antígona" Bertolt Brecht – Teatro Completo 13. Nueva Visión, Buenos Aires, 1981.
- Gambaro, Griselda. "Antígona Furiosa." Teatro 3, pp. 195-217, Ed La Flor, Buenos Aires, 1984.
- Pirandello, Luigi. Enrique IV (completar)
- Shakespeare, William. "Enrique IV." Grandes Clásicos - William Shakespeare. Vol. II, pp. 977-1023, M. Aguilar Editor, México-D.F., 1991.
- Sófocles. "Antígona." Los Clásicos de Grecia y Roma – Sófocles. pp. 18-69, Editorial Gredos, Barcelona, 1992.

Bibliografía General:

- Benjamin, Walter. *¿Qué es el teatro épico?* Iluminaciones III. Taurus, Madrid, 1975.
- Carlson, Marvin. Performance - A Critical Introduction. Routledge, London and New York, 1996.
- Davini, Silvia. "O Gesto da Palavra", Performáticos, Performance e Sociedade. pp. 89-95, Ed. UnB, Brasília, 1996.
- _____. "O Jogo da Palavra", Humanidades-Teatro. Nº 44 -, pp. 37-44, Ed. UnB, Brasília, 1998.
- _____. Voice Cartographies in Contemporary Theatrical Performance: an Economy of Actor's Vocality on Buenos Aires' Stages in the 1990s. Tesis de Doctorado en Teatro, Senate House, University of London, Junio de 2000.
- _____. Vocalidade e Cena: Tecnologias de Treinamento e Controle de Ensaio Folhetim – Teatro do Pequeno Gesto Nº 44, Rio de Janeiro, Rioarte, 2002.
- Harvey, David. A Condição Pós-Moderna. São Paulo, Edições Loyola, 1993.
- Husson, Raoul. El Canto. Buenos Aires, Eudeba, 1965.
- Knowles, Richard. "Shakespeare, Voice and Ideology", Shakespeare, Theory and Performance. ed. Bulman, James, New York and London, Routledge, 1996.
- Miller, Jack Allan. "Jacques Lacan y la Voz", La Voz. pp. 9-21. Buenos Aires, Colección Orientación Lacaniana - Serie Testimonios y Conferencias, EOL, 1997.
- Nietzsche, Friedrich. El Origen de la Tragedia. Buenos Aires, Andrómeda, Julio 2003.
- Pavis, Patrice. Dicionário del Teatro: Dramaturgia, Estética, Semiología. Barcelona, Paidós, 1980.
- Zizeck, Slavoj. "La Voz en la Diferencia Sexual", La Voz. pp. 47-70. Buenos Aires, Colección Orientación Lacaniana - Serie Testimonios y Conferencias, EOL, 1997.
- Zumthor, Paul. "La Permanencia de la Voz", Correo de la Unesco, pp. 4-7, Buenos Aires, Agosto 1985.
- _____. "Carmina Figurata", Revista da USP - Dossiê Palavra / Imagem. Nº16, pp. 69-75 São Paulo, Diciembre - Enero 1992/1993.
- _____. La Letra y la Voz: La "literatura" Medieval. Madrid, Cátedra, 1989.