

Universidad Nacional de Quilmes
Carrera de Composición con Medios Electroacústicos
Materia: Música y Drama – 1º /2005
Profesora: Dra. Silvia Davini.
Miércoles, 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 el discurso de la 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.

El Texto Teatral [macro/ micro lecturas].

El texto teatral: perspectivas material e histórico-cultural. Análisis pragmático. Adaptaciones y puestas.

El cuerpo en performance.

Las diversas dimensiones de la escena. El lugar de la voz. Vocalidad. El cuerpo como fuente sonora. Gestualidad y construcción de sentido. La noción de *Gestus*. El Gesto Vocal. Dinámicas de la voz y la palabra.

Módulo 2: La dimensión acústica de la escena.

Lo visual y lo acústico en el tiempo/espacio de la escena.

Entorno acústico, música y voz/ palabra. Papeles/funciones de la música en diversos géneros escénicos. Narrativa. Procesos de edición y montaje. Evolución científico-tecnológica y procesos compositivos de música y escena.

Módulo 3: Géneros y estilos en performance.

La última gran ópera del siglo XX.

La idea de *Opera Total* en la segunda Escuela de Viena El papel de las vanguardias en el siglo XX, proyecciones y actualidad. Dispositivos de control del sonido en el espacio.

La contribución del Teatro Acústico.

Reconsideración de las coordenadas de tiempo/espacio. Multiplicidad de planos en performance. Direccionalidad y movimiento; tiempo e intervalo. Nuevos géneros – Nuevas vocalidades en performance.

Evaluación:

La Evaluación Final de cada alumno surgirá del promedio de dos notas: una surgida de la presentación del Trabajo Final y otra del desempeño individual de los alumnos en clase, particularmente en las actividades de análisis de escena y de texto.

El Trabajo Final de esta materia será grupal y consistirá en la composición de un trabajo para escena a partir de materiales propuestos por los grupos y/o sugeridos en el desarrollo del curso.

Los textos teatrales a ser analizados serán previamente indicados en clase para que los mismos puedan ser previamente leídos. Los materiales para análisis de escena serán presentados en clase.

Cronograma de Actividades.(*)

27/4

Consideraciones Generales

Introducción a los módulos de la materia.

04/5

Definición del Programa.

Introducción al texto de Nietzsche.

MODULO 1

	Perspectiva	Histórica	
Temas	Textos	Mat. Audio-Visual	Sub-temas y Actividades
11/5 El coro trágico	El Origen de la Tragedia: N°s 1 - 7, 8, 9, 10, 11 - 19, 20, 21	Recitativos. Mar de Palabras, El Tiempo – La Condena. Coro, LTSEA	El origen del teatro en la música. Opera y Tragedia. Guía para la lectura de Antígona y Antígona Furiosa.
18/5 El Texto Teatral [macro-lectura].	Antígona, Sófocles. Antígona Furiosa, Griselda Gambaro.	Lectura de diversos trechos teatrales.	Reconocer la estructura de la tragedia clásica y verificar cuanto de esa estructura se mantiene y cuanto y como se modifica en versiones contemporáneas. Guía para la lectura de El Mercader de Venecia.

19- 31/05 Definición del Trabajo Final. Encuentros con los grupos (18/5-09:00/13 hs; 20/5-14/18 hs).

01/06 El texto Teatral [micro-lectura].	El Mercader de Venecia, William Shakespeare	Palabra y Performance. Actos de Habla. <u>Ejercicio 1:</u> Detectar escenas llave, bloques de significado y palabras llave en El Mercader de Venecia. Definir los gestos vocales surgidos de las mismas para posterior performance.
[...]		
El cuerpo en performance.		

MÓDULO 2

	Textos	La Dimensión Acústica de la Escena	Sub-temas y Actividades
Temas		Mat. Audio-Visual	
08/6 Lo visual y lo acústico en el tiempo/espacio de la escena.		2001 – Odisea del Espacio La Naranja Mecánica Todos Dicen Te Amo El Exilio de Gardel	El caso Kubrik. Narración y escena. <u>Ejercicio 2:</u> Análisis de Escena

Módulo 3

	Textos	Mat. Audio-Visual	Sub-temas y Actividades
Temas	Géneros y estilos en Performance'		
15/6		Tristán, Pelléas, LULU y La última gran ópera y las	

La última gran ópera del siglo XX.	otros ejemplos.	vanguardias del s. XX, Dispositivos de control del sonido en el espacio.
22/6 La contribución del Teatro Acústico.	El Hecho Guía para la audición De El Tiempo.	Trechos de El Tiempo – La Condena Otro Tiempo / espacio. Nuevos géneros – nuevas localidades en performance.

29/6 - 06/7: Presentación de los Trabajos Finales.

(*) Durante la última hora de cada aula podrán ser consideradas cuestiones surgidas de los trabajos finales en desarrollo.

Bibliografía Obligatoria:

- Gambaro, Griselda. "Antígona Furiosa." Teatro 3, pp. 195-217, Ed La Flor, Buenos Aires, 1984.
Shakespeare, William. "El Mercader de Venecia." Grandes Clásicos - William Shakespeare. Vol. 1, pp. 1151-1201, 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. N° 44 -, pp. 37-44, Ed. UnB, Brasília, 1998.
_____. Voice Cartographies in Contemporary Theatrical Performance: an Economy of Actor's Locality 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 N° 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. Diccionario del Teatro: Dramaturgia, Estética, Semiología. Barcelona, Paidós, 1980.
Zizek, 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. N°16, pp. 69-75 São Paulo, Diciembre - Enero 1992/1993.
_____. La Letra y la Voz: La "literatura" Medieval. Madrid, Cátedra, 1989.