

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
Departamento de Ciencias Sociales

Programa regular. Cursos presenciales

Carreras: Licenciatura en Composición con medios electroacústicos
Licenciatura en Música y Tecnología

Año: 2013

Curso: Música y Drama

Profesor: Juan Francisco Peltzer

Carga horaria semanal: Cuatro horas

Créditos: 8 Créditos

Tipo de asignatura: Teórico — práctica

Objetivos generales:

Brindar un enfoque teórico-práctico de las posibilidades de entronque del arte musical con el arte dramático, teniendo en cuenta los aportes de diferentes autores desde sus propuestas y soluciones de escritura a distintos problemas, ideas y particularidades estéticas.

Conocer y explorar las posibilidades específicas de la voz humana como vehículo para la fusión o encuentro entre lo dramático y lo musical, así como otras especificidades: el cuerpo del actor, la máscara, usos de objetos, etc

Adquirir por parte de los asistentes, conocimientos teórico prácticos de los elementos que constituyen el arte dramático: género, estructura dramática, escritura, aportes de autores y directores, construcción del espacio y elementos significantes dentro y fuera de la escena.

Llevar a cabo trabajos parciales y un trabajo final de índole colectiva en el cual los asistentes realicen la puesta en escena de obras propias cubriendo los diferentes roles de la producción.

Contenidos:

Contenidos mínimos:

El nacimiento del teatro. La ópera y la tragedia griega. De Monteverdi a Mozart. Wagner y Bakunin. Nietzsche contra Wagner. Música y palabras. El diseño sonoro en el teatro. Efectos de las primeras vanguardias de entreguerras (Brecht y Schoenberg). Artaud. Decadencia de la ópera. La posguerra. El teatro musical como emergente del cansancio con el legado decimonónico. El factor Cage. Performance y happening. Fluxus. Kagel y Ligeti. La antiópera. El 68 en el teatro musical. Los poscageanos. Resurrección lírica: Le Grand Macabre. Los nuevos puestistas y la rescritura escénica. El minimalismo. Nuevas tendencias y soportes tecnológicos. Experiencias argentinas.

Contenidos temáticos o unidades:

I.— Aproximaciones a lo dramático.

Ia.— La obra de arte como expresión de ideas políticas.

Acontecimientos devastadores de la historia contemporánea según una visión musical: Luigi Nono. El arte como agitación y propaganda: *Il Canto Sospeso*.

Actividades: Análisis del texto de la obra y del número 2 (coral); desglose de las técnicas compositivas empleadas. ¿Cómo llevaríamos los contenidos enunciados en ésta a un contexto dramático-musical? Aplicación colectiva y selectiva de dichas técnicas y textos para la concreción de una pequeña pieza dramática.

1

Ib.— Arte Conceptual

1b.1. Ideas y búsquedas de los conceptualistas. 1b. 2. Manifiestos: Sol Lewitt: *Los Párrafos acerca del arte conceptual*. 1b. 2 Fluxus: Manifiesto de Georg Maciunas. Los Ready Mades y el arte de acción. El arte infinitesimal. La *Obra infinitesimal o estaperista*, de Isidore Izou. 1b. 3. John Cage: 4 33". 1b. 4. Técnicas de tratamiento de un texto: Los mesósticos: *Sonnekus*. 1b. 5. El azar como factor creativo. Las piezas numeradas: *Five; Six*.

Actividades: Ejecución de las obras citadas de Cage en el aula incluyendo versiones escénicas de las mismas.

Preparación, ejecución y puesta en escena en clase de una obra conceptual original a partir de elementos cotidianos en la cual el azar tenga parte determinante en la forma.

Trabajo práctico anexo (fuera de clase): Basándose en uno o más mesósticos propios; componer una pieza musical y planificar su escenificación.

Ic.— El tono: Lo serio y lo cómico.

El encuentro del *tono* con un material dado. Afinidades entre texto y música y tono y música.

Actividades: lectura de textos y recreación de situaciones: Precisión del *tono* específico en cada uno de ellos.

Trabajo taller sobre dos textos con tonos antagónicos. Puesta en escena de ambos y musicalización.

II. La estructura dramática

La caracterización de la situación dramática según el *Método de las acciones físicas*: 1.1: Los Conflictos; 1.2: El Entorno; 1.3: La Acción; 1.4: Los Sujetos; 1.5: El texto

Actividades: Charla debate acerca de los elementos constitutivos de la situación dramática sobre dos producciones realistas: *¿Quién teme a Virginia Woolf?*, de Edward Albee en la versión cinematográfica de Mike Nichols (1966) y *Doce Hombres en pugna*, de Sidney Lumet, 1957.

III. Los géneros dramáticos

IIIa.— La tragedia.

3a.1. Precisiones sobre el género. Aristóteles, Hegel, Nietzsche. Caracteres, conflictos, temas. 3b.2. La tragedia en Shakespeare. *Macbeth*. La técnica: el texto como acción futura. Herramientas del actor. Los objetivos escénicos. El personaje. La diferenciación entre aquello en que el sujeto/actor y el sujeto/personaje deben creer. La convención escénica: credibilidad del juego dramático. Los elementos del entorno en Shakespeare: el imaginario en el espacio y los objetos y su relación con el lenguaje shakespeariano.

Actividades: Lectura previa al/los encuentro/s de la obra por parte del alumno y boceto a través del dibujo de sus impresiones primeras de la obra: ámbito, personajes, acción, etc. Memorización de un fragmento escogido.

Método de *análisis activo* para una lectura colectiva de la obra: Montaje escénico-musical de escenas escogidas a través de tratamientos disímiles, a modo de caleidoscopio.

Actividad sobre un fragmento (un monólogo, por ejemplo) del texto en su forma y lengua original: Tratamiento rítmico de la poesía como paso previo a una escenificación

IIIb.— La Comedia

3b. 1. Precisiones sobre el género. Géneros afines: Farsa y Sátira. Diferencias de tono, método, lenguaje y tema. 3b. 2. La Commedia dell'arte como introducción del género cómico a la modernidad: tipos, situaciones. Peripécia. 3b. 3. Caracterización y composición; su correlato musical, el *Leit motiv*

Actividades: Caracterización, a través de la voz, la semblanza física y psicológica, el maquillaje, etc, de los diferentes personajes de *El Avaro*, de Molière.

Puesta en escena de situaciones de dicha comedia utilizando los *leit motiv* musicales previamente demarcados, ahora combinándose dentro de situaciones escogidas de la obra.

IIIc.— El Melodrama

3c. 1. *Pierrot Lunaire*, de Arnold Schoenberg / Albert Giraud. 3c. 2. Los textos. 3c. 3. El Sprechgesang. 3c. 4. El atonalismo libre. 3c. 5. *Pierrot*: Características de la máscara. El maquillaje y el vestuario.

Actividades: Eligiendo alguno de los textos del poema de Giraud, poner en escena un número, improvisado o no, que atienda a los elementos constitutivos mencionados más arriba: vestuario, máscara, dicción entonada del texto, estructuras de alturas sin centro fijo, tono grandilocuente, etc

III d.— La Tragicomedia

3d.1. *Eight songs for a mad king*, de P. Maxwell Davies / Randolph Stow. 3d.2 Invenções gráficas en la partitura, técnicas extendidas y extensiones de lo vocal. 3d.3 Lo tragicómico: Contrastes entre tema y tono del texto literario y su tratamiento musical. 3d.4. Anacronismos musicales y *citas*.

Actividades: preparación en equipos de pequeñas piezas utilizando los textos de R. Stow, atendiendo a las características desprendidas del análisis del material. Imaginar y realizar una puesta en escena para las mismas y ejecutar en el aula

IIIe.— El drama moderno

3e.1. *Woyzeck*, de Georg Büchner. 3e.2 George Crumb *Madrigals, book III* y *¿De dónde vienes, amor, mi niño?* (de *Ancient Voices of Children*, nº3). 3e.3 Procedimientos para agrupar las alturas en campos armónicos precisos. 3e.4 Isorritmias. 3e.5 Formas musicales libres en coordinación con formas ajustadas. 3e.6 Mismas aplicaciones para intervenciones del texto. 3e.7 Marionetas, títeres, sombras, máscaras, teatro de papel, objetos que llevan adelante la representación del drama.

Actividades: Utilizando en lo musical las técnicas vistas en Crumb, poner en escena uno o más momentos de *Woyzeck* a través de diversos procedimientos combinados con *teatro de objetos*.

III f.— El Absurdo

3f.1 Samuel Beckett, *Esperando a Godot*. 3f.2 Rupturas con el aristotelismo, la unidad de acción, tiempo y lugar. 3f.3 Las repeticiones. 3f.4 El antipsicologismo. Los caracteres y situaciones como metáforas de la realidad. 3f.5 Georges Aperghis, *Pub 2*. Tratamiento del texto y de los elementos musicales. Construcción de la identidad y de la continuidad. 3f.6 Similitudes con los elementos analizados en Beckett.

Actividades. Selección de escenas de *Esperando a Godot*: en base a los elementos utilizados por Aperghis, construcción en el aula de una pequeña pieza radiofónica.

IIIg— El drama épico

Bertolt Brecht: *La Resistible ascensión de Arturo Ui*. La escena como espólón de lucha social y política. 3g 1 Didactismo. 3g2 Lo narrativo arriba del escenario. El distanciamiento. Las canciones.

Actividades: Con notas de diarios, informes, canciones y melodías populares, sonidos de la cotidianidad, ruidos o imitación de ruidos callejeros, etc, elaborar y montar en escena una pieza que contenga la crítica de un personaje encumbrado del momento.

IV.— actividad y contenido final: Selección a cargo de los asistentes al curso de siete u ocho propuestas para componer la música y llevar a escena alguno de los materiales vistos con anterioridad. Ensayo de las propuestas escogidas y muestra al fin de la cursada. Todo el curso, a modo de una *compañía*, tendrá participación en dicha muestra, cubriendo los roles necesarios a tal fin.

Quienes no hayan sido seleccionados para exponer sus trabajos al público deberán componer una pieza con las mismas características que las citadas anteriormente, solo que ésta no será interpretada dentro del ámbito del curso.

Bibliografía de consulta:

Unidad Ia

Materiales bibliográficos, sitios para buscar las partituras:

Luigi Nono, *Il Canto Sospeso*:

[http://www.mediafire.com/view/5h1d59c815hd3d4/Il Canto Sospeso %281956%29 %5BSopr - Alto - Ten - Cho - Orch%5D.pdf](http://www.mediafire.com/view/5h1d59c815hd3d4/Il_Canto_Sospeso_%281956%29_%5BSopr - Alto - Ten - Cho - Orch%5D.pdf)

Douglas Needley, *A Study of Parametric Organization in Selected Works of Luigi Nono*. University of British Columbia, 1969

Materiales adicionales de consulta:

Luigi Nono, *¿Dónde estás hermano?*:

[http://www.mediafire.com/view/gvj1x900swjujz/D%C3%B3nde_est%C3%A1s_hermano %281982%29 %5B4_FVoc%5D.pdf](http://www.mediafire.com/view/gvj1x900swjujz/D%C3%B3nde_est%C3%A1s_hermano_%281982%29_%5B4_FVoc%5D.pdf)

Luigi Nono, *La Victoria de Guernica*:

[http://www.mediafire.com/view/d1p8d9vptnzdi77/La Victoire de Guernica %281954%29 %5BOrch%5D.PDF](http://www.mediafire.com/view/d1p8d9vptnzdi77/La_Victoire_de_Guernica_%281954%29_%5BOrch%5D.PDF)

Unidad Ib

Material bibliográfico y sitios para encontrar partituras:

John Cage, *4 33*:

[http://www.mediafire.com/view/sq9129y27vjyhi4/4'33''_%281952%29 \[Grp\].pdf](http://www.mediafire.com/view/sq9129y27vjyhi4/4'33''_%281952%29_[Grp].pdf)

John Cage, *Sonnekus*:

[http://www.mediafire.com/view/tsn480oim0h8hc5/Sonnekus%5E2 %281985%29 %5BVoc%5D.pdf](http://www.mediafire.com/view/tsn480oim0h8hc5/Sonnekus%5E2_%281985%29_%5BVoc%5D.pdf)

John Cage, *Five*:

[http://www.mediafire.com/view/dx6ff4gy00euo8v/Five %281988%29 %5B5_Inst%5D.pdf](http://www.mediafire.com/view/dx6ff4gy00euo8v/Five_%281988%29_%5B5_Inst%5D.pdf)

Manifiesto Fluxus:

<http://elanticristodistro.blogspot.com.ar/2010/05/manifiesto-artefluxus-x-george-maciunas.html>

Sol Lewitt: *Párrafos acerca del arte conceptual*

<http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/le Witt/texts.html>

Unidad Ic

Bibliografía:

Juan F Peltzer, *El silencio* (inédito)

Julio Cortázar; *Conducta en los velorios. Historias de Cronopios y de Famas*.
Alfaguara, 1995

Unidad II

Bibliografía: Raúl Serrano, *Los Elementos de la estructura dramática*
<http://www.teatrodelpueblo.org.ar/dramaturgia/serrano001.htm>

Unidad IIIa

Bibliografía:

William Shakespeare, *Macbeth*. Edición bilingüe. Ediciones Cátedra S. A:
1994. 4ta edición

Aristóteles; *Poética*. Editora Nacional; Madrid 1977

F. Nietzsche, *El Origen de la tragedia*. Ediciones Fausto, 1996.

G. W. F. Hegel, *Poética*, volumen III. Espasa Calpe Argentina, 1948

Unidad IIIb

Bibliografía:

Mikhail Bajtin, *La Cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento; el Contexto de François Rabelais* (introducción). Alianza editorial, tercera reimpresión, 2003.

Silvio D'Amico, *Historia del teatro Universal*, Tercera parte, cap III, pags 95—149. Ed Losada, Bs As, 1954

Molière, *El Avaro*; en *Obras Completas*; editorial Aguilar, 1945

Unidad IIIc

Bibliografía:

Eliezer Rapoport, *On the Origins of Schoenberg's Sprechgesang in Pierrot Lunaire*, 2006

<http://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad/06/Sprchgsng.pdf>

Arnold Schoenberg, *Pierrot Lunaire*

[http://www.mediafire.com/view/t9l806i6lyilefz/Pierrot_Lunaire -](http://www.mediafire.com/view/t9l806i6lyilefz/Pierrot_Lunaire_-_Op._21_%281912%29_%5BVoc_-_Ens%5D.pdf)

[Op. 21 %281912%29 %5BVoc - Ens%5D.pdf](http://www.mediafire.com/view/t9l806i6lyilefz/Pierrot_Lunaire_-_Op._21_%281912%29_%5BVoc_-_Ens%5D.pdf)

Unidad IIIId

Bibliografía:

Peter Maxwell Davies, *Eight songs for a mad king*.

[http://www.mediafire.com/view/i7ssbj2ujzuc2s7/Eight Songs for a Mad Ki](http://www.mediafire.com/view/i7ssbj2ujzuc2s7/Eight_Songs_for_a_Mad_King_%281969%29_%5BMVoc_-_Ens%5D.pdf)
[ng %281969%29 %5BMVoc - Ens%5D.pdf](http://www.mediafire.com/view/i7ssbj2ujzuc2s7/Eight_Songs_for_a_Mad_King_%281969%29_%5BMVoc_-_Ens%5D.pdf)

Unidad IIIe

Bibliografía:

Woyzeck, de Georg Buchner

G. W. F. Hegel, op. Cit.

<http://jbarret.5gbfree.com/juanbarret/LB/OB/Woyzeck.pdf>

George Crumb, *Ancient voices of children*:

[http://www.mediafire.com/view/8uuc88yoh4z49wu/Ancient Voices of Childr](http://www.mediafire.com/view/8uuc88yoh4z49wu/Ancient_Voices_of_Children_%281970%29_%5BMSopr_-_Boy_-_Ob_-_Mand_-_Hrp_-_Amp_Pno_-_Perc%5D.pdf)
[en %281970%29 %5BMSopr - Boy - Ob - Mand - Hrp - Amp Pno -](http://www.mediafire.com/view/8uuc88yoh4z49wu/Ancient_Voices_of_Children_%281970%29_%5BMSopr_-_Boy_-_Ob_-_Mand_-_Hrp_-_Amp_Pno_-_Perc%5D.pdf)
[_Perc%5D.pdf](http://www.mediafire.com/view/8uuc88yoh4z49wu/Ancient_Voices_of_Children_%281970%29_%5BMSopr_-_Boy_-_Ob_-_Mand_-_Hrp_-_Amp_Pno_-_Perc%5D.pdf)

Crumb, *Madrigals, book III*

[http://www.mediafire.com/view/b9459jw2pxj1r9f/Madrigals, Book III %281](http://www.mediafire.com/view/b9459jw2pxj1r9f/Madrigals,_Book_III_%281969%29_%5BSopr_-_Hrp_-_Perc%5D.pdf)
[969%29 %5BSopr - Hrp - Perc%5D.pdf](http://www.mediafire.com/view/b9459jw2pxj1r9f/Madrigals,_Book_III_%281969%29_%5BSopr_-_Hrp_-_Perc%5D.pdf)

Unidad IIIf

Bibliografía:

Samuel Beckett, *Esperando a Godot*

<http://www.slideshare.net/mgzambrano/esperando-a-godot-texto-completo>

Georges Aperghis, *Pub 2*

http://www.mediafire.com/view/yxr8ippj5pv8x89/Pub_2_%282002%29_%5B5BSopr%5D.pdf

Unidad IIIg

Bibliografía:

Bertolt Brecht: *La Resistible ascensión de Arturo Ui*

<http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.omegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Fla-resistible-ascension-de-arturo-ui.pdf&ei=QeH9Up29NMT40gGV8YDgCQ&usq=AFQjCNG2qeVzwgKFjIo9ZzHLj5rKEuSmDQ&bvm=bv.61190604,d.dmQ>

Bertolt Brecht, *Cabezas redondas y cabezas puntiagudas; ediciones Nueva Visión, Bs As, 1984*

John Willett, *El Teatro de Bertolt Brecht; Compañía Fabril Editora, Bs As, 1963*

Modalidad de dictado:

Exposiciones teóricas a cargo del profesor. Prácticas a modo de taller de asistentes y docente en clase según ejemplos brindados en las actividades descritas más arriba. Precisiones teóricas a la práctica en clase. Corrección de trabajos prácticos. Coordinación de actividades durante la semana para el aporte de materiales nuevos y puesta en práctica a la semana entrante.

Evaluación:

Los asistentes deberán cumplir con el 80 % de la cursada y realizar los trabajos prácticos requeridos. Asimismo, la asistencia a ensayos pregeneral, general y muestra se considerarán obligatorios al igual que instancias parciales y final, respectivamente. La aprobación de la cursada se obtendrá con la calificación de cuatro (4) puntos o superior.

Juan F. Peltyer