

Facultad de Artes – Instituto de Artes Escénicas – Licenciatura en Danza Contemporánea

Unidad Curricular – Espacio Sonoro

Programa del curso 2024 – 1er semestre

Docente: Cecilia Mauttoni

Créditos: 5

Previaturas: para estudiantes de la Lic. En Danza Contemporánea – Danza V
Como electiva para estudiantes de otras carreras – sin previas

Horario: Jueves de 14.30 a 16.30 hs.

Objetivos

- Acercamiento al concepto de espacio sonoro y su funcionamiento en diálogo con los lenguajes del cuerpo y el movimiento
- Experimentación con lo sonoro-musical, desde la audición y desde la producción, como elemento creador y significador de discursos
- Reflexión crítica sobre aspectos de lo sonoro musical en interrelación con los cuerpos, el espacio y los contextos sociales, artísticos y políticos

Fundamentación

Orientación general del Eje de formación “Creación Artística”:

Durante el transcurrir de este eje el estudiante irá adquiriendo a través de la experimentación y la reflexión sobre las prácticas artísticas, las habilidades necesarias para la creación en danza desarrollándose la enseñanza en clases, seminarios y talleres.

Se explorarán y desarrollarán durante la carrera los elementos compositivos del lenguaje específico danza con énfasis en la investigación vinculada a la creación y el desarrollo de pensamiento crítico.

Este eje se nutrirá, estableciendo diálogos, de otras áreas artísticas, logrando de esta manera el conocimiento de los procesos multidisciplinares de creación en danza, así como las posibilidades de los abordajes interdisciplinares en la creación escénica. Es de interés hacer énfasis en la producción del estudiante, tanto de sus procesos creativos como de su pensamiento reflexivo crítico en torno a los mismos.

Unidades Curriculares: Danza I, II, III, IV, V, VI, Medios Audiovisuales, Arte Digital, Espacio Sonoro, Diseño Integrado, Prácticas de Montaje.

Contenidos

A continuación se detalla un conjunto de contenidos que serán abordados de modo transversal y entrelazado.

1- Sonido y percepción:

- Posibles acercamientos a lo sonoro musical: la experiencia sensible y el estudio sistemático
- Lo sonoro en tres dimensiones posibles: lenguaje verbal, lenguaje musical, paisaje sonoro

2- Paisaje Sonoro. Mapa sonoro: mapas de nuestras biografías en constante construcción - sonoridades/silencios/voces/músicas

3- Música y cultura:

- Lo sonoro musical como manifestación artística; implicaciones contextuales: sociales, culturales y políticas. Debate en torno a la universalidad del lenguaje artístico-musical.
- Músicas académicas o de tradición escrita/ Músicas Populares o de tradición-transmisión oral.

4- La música en sus aspectos técnico-formales Percepción y acercamiento a conceptos/sensaciones/vivencias en torno a los parámetros básicos del sonido.

- Alturas - grave-agudo, registros, afinaciones. Diversas formas de organizar las alturas: tonalidad (consonancia y disonancia), atonalidad, microtonalidad, otras formas posibles: modalidad, pentafonía.
- Duraciones - Ritmo - Pulso - No-pulso - pulso extendido - polirritmias - Patrones rítmicos
- Texturas: monodia, polifonía, polirritmia.
- Timbre - materiales acústicos - materiales electrónicos

5- Forma y Estructura: relaciones sonido tiempo, relaciones sonido espacio, relaciones sonido movimiento, narratividad

6- Sistemas de registro gráfico de lo sonoro: posibilidades de código escrito de lo sonoro y de lo corporal, vinculaciones de códigos

7- La voz - voz hablada, voz rítmica, voz cantada, diversas formas de emisión

8- Otras posibilidades sonoras: sonidos del cuerpo, sonidos del espacio, sonidos con objetos e instrumentos, sonidos mínimos

Modalidad de trabajo:

Se proponen los siguientes ejes metodológicos:

- 1- Audición de obras sonoro-musicales como disparadoras de indagaciones individuales y colectivas a partir de las cuales ampliar el mapa sonoro individual y colectivo
- 2- Lecturas/intercambios/debates de diversos tipos de textos: literarios, ensayísticos, teóricos
- 3- Ejercicios de experimentación/creación/improvisación sonoro musicales de carácter colectivo.

Opcionales:

- Utilización de la plataforma EVA para complementar el trabajo de las clases
- Habilitación de instancias de intercambio y debate en torno a los proyectos finales de lxs estudiantes.

Modalidad de evaluación

Se llevará adelante una evaluación continua a partir del diseño, elaboración y presentación fundamentada de sucesivos ejercicios colectivos de creación sonora a lo largo del semestre.

Además del cumplimiento de dichos ejercicios se valorará la puntualidad así como la participación activa en clase.

Se requiere además el cumplimiento de la asistencia reglamentaria obligatoria.

Evaluación sin calificación numérica.

Bibliografía (+ audiciones, videos, webs, etc.)

- Aharonian, Coriún. 1994. «Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje». *Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana* 15 (2): 189-225.
- Aharonian, Coriún. 2000. *Conversaciones sobre música, cultura e identidad*. Montevideo: Tacuabé.
- Aharonian, Coriún. 2002. *Introducción a la música*. Montevideo: Tacuabé.
- Blacking, John, 2015 - *¿Hay música en el hombre?* Madrid: Alianza Editorial.
- Cage, John, Marina Pedraza, y Juan Hidalgo. 2007 - *Silencio*. Madrid: Ardora.
- Domenici, Catarina, 2012 – *His master's voice: a voz do poder e o poder da voz*. *Revista do Conservatorio de Musica da UFPel, Pelotas, Nº5*, pp. 65.97.
- Holguín, Pilar, 2017 - *La música desde el Punto Cero. La colonialidad de la teoría y el análisis musical en la universidad*. *Revista Internacional de Educación Musical, Nº5*. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Nogueira, Isabel Porto; Fonseca, Susan Campos, 2013 – *Estudos de gênero, corpo e música: abordagens metodológicas*. 2013.
- Olivera, Rubén. 2014 – *Sonidos y silencios: la música en la sociedad*. Montevideo: Tacuabé.
- Pollock, Griselda, 1999 – *Disparar sobre el canon*. En: *Differencing the canon. Feminist Desire and the writing of art history*. London: Routledge.
- Ramos López, Pilar, 2003 – *Mujeres, género, composición y canon musical*. En: *Feminismo y Música. Introducción Crítica*. Madrid: Narcea. Cap. 3
- Ramos López, Pilar, 2003 – *Críticas a la idea de autonomía musical y sus consecuencias*. En: *Feminismo y Música. Introducción Crítica*. Madrid: Narcea. Cap. 8
- Schaeffer, Pierre, 1988 – *Tratado de Los Objetos Musicales*. Alianza Editorial, S. A.
- Schafer, R. Murray, 1998 – *Cuando las palabras cantan*. Buenos Aires: Ricordi.
- Schafer, R. Murray, 2013 (1993) – *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Barcelona: Intermedio
- Schafer, R. Murray, s/f - *Hacia una educación sonora*. S/l: s/e
- Truax, Barry, 2000 - *Acoustic Communication*. Santa Barbara, CA, USA
- Wisnik, José Miguel, 2015 - *Sonido y sentido: otra historia de la música*. Buenos Aires: La Marca Editora.