

Programa del curso:

Transmodalidad entre sonido y movimiento

carga horaria total: 20 horas.

Docente: Prof. Adjunto Alejandro Barbot

Se propone que se revalide como seminario de interpretación.

Descripción del curso

El curso se centra en la transmodalidad entre el sonido y el movimiento, explorando las posibilidades creativas que emanan de este fenómeno. Se enfocará en correlacionar los parámetros del sonido—duración, altura, intensidad y timbre—con elementos de la danza, tales como la velocidad, el tono muscular, la cualidad del movimiento, entre otros componentes relevantes. Así, se fomentará la experimentación y la comprensión de la traducción de los elementos musicales al lenguaje de la danza y viceversa. El curso integrará tanto aspectos teóricos como prácticos.

Objetivos Generales

Fomentar el desarrollo interdisciplinario entre la danza y la música, aportando elementos teóricos y técnicos concretos.

Desarrollar capacidades de escucha sensible—musical, visual y corporal—que faciliten la realización de procesos creativos que integren la danza y la música.

Facilitar la experimentación de músicas con el movimiento y de bailarinxs con el sonido, con el objetivo de que lxs participantes puedan experimentar sensiblemente ambas manifestaciones artísticas.

Objetivos particulares

Proveer herramientas para la creación de danzas a partir de composiciones musicales, utilizando la transformación transmodal entre el sonido y el movimiento, así como la información temporal y expresiva contenida en la música.

Proveer herramientas para la creación de composiciones musicales a partir de danzas, empleando la información temporal y expresiva presente en las danzas, y mediante la transformación transmodal entre movimiento y sonido.

Metodología

Se promoverá una interacción entre los aspectos teóricos relacionados con los conocimientos actuales sobre la temática, contenidos en la bibliografía, y los elementos sensibles que emerjan de las dinámicas prácticas de interacción entre sonido y movimiento. Para ello, se llevarán a cabo dinámicas corporales que permitan conectar con la sensibilidad y la propiocepción, y a partir de esta conexión, experimentar la relación entre el movimiento y el sonido. Se utilizará la improvisación conjunta de danza y música como herramienta facilitadora de la comprensión del fenómeno de la

transmodalidad, así como un medio para la integración grupal. Se crearán danzas a partir de músicas grabadas y también interpretadas en vivo por lxs participantes del curso, aplicando los conocimientos de transmodalidad entre sonido y movimiento. Asimismo, se crearán composiciones musicales a partir de danzas realizadas por lxs participantes del curso y de danzas filmadas, aplicando los conocimientos de transmodalidad entre sonido y movimiento. Las creaciones realizadas serán analizadas y comentadas en clase.

Forma de evaluación

Realización de trabajos grupales e individuales.

Contenidos a desarrollar

La temporalidad en la danza y la música desde una perspectiva estructural, vinculada a los elementos potencialmente protonarrativos presentes en ambas disciplinas.

La interacción microtemporal entre la danza y la música a través de los procesos de sincronización y "entrainment".

Las posibles correlaciones entre el movimiento y el parámetro de intensidad en la música: tono muscular, energía y velocidad en el movimiento, así como otras correlaciones posibles, ya sea por analogía o contraposición.

La independencia entre el movimiento y los sistemas de organización de las alturas en la música.

Relaciones físicas y simbólicas entre el registro de las alturas—graves, medios y agudos—y aspectos del movimiento.

Posibles relaciones entre las características tímbricas y texturales del sonido y las cualidades del movimiento.

Los aspectos intuitivos, afectivos y simbólicos presentes en los procesos de transformación transmodal.

Bibliografía

Alarcón Dávila, M., & Universidad de Antioquia. (2015). La espacialidad del tiempo: temporalidad y corporalidad en danza. *Anales Del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 37(106), 113–156. <https://doi.org/10.22201/iiie.18703062e.2015.106.2542>

Barbot, A. (2021). Ouroboros, crónica de una creación. *Pilacremus*, N° 5, 108–119. <http://suicrea.unam.mx/pilacremus-5/>

Barbot, A. (2023). *Creación musical a partir de la corporalidad* [UFRGS]. <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/256758>

Español, S. (2008). La entrada al mundo a través de las artes temporales. *Estudios de Psicología*, 29, 81–102.

Hoffmeyer, J. (2009). *Biosemiotics: An examination into the signs of life and the life of signs*. University of Scranton Press.

London, J. (2012). *Hearing in Time: Psychological aspects of musical meter*. Oxford University Press.

Martínez, I. C. (2014). La base corporeizada del significado musical. In E. Silvia (Ed.), *Psicología de la música y del desarrollo. Una exploración interdisciplinaria sobre la musicalidad*. Paidós.

Shifres, F. (2007). *Poniendole el cuerpo a la musica. Cognicion corporeizada, movimiento, musica y significado*.