

Curso: Creación musical a partir de la corporalidad.

Docente: Alejandro Barbot

Horas totales: 18

horas de clase: 15 horas

fecha probable de realización: 27 al 31 de julio

Descripción y fundamentación

Este curso se orienta a la exploración de la creación interdisciplinaria entre danza y música, así como al desarrollo de herramientas para la investigación en el ámbito de la creación artística.

Se propone indagar cómo la impronta corporal puede generar formas de producción sonora, tanto instrumental como vocal. Este enfoque parte de cuestionar la relación histórica en la que la música ha ocupado un lugar preeminente al brindar sustento y estructura al movimiento. En contraste, el curso plantea invertir dicha jerarquía y explorar cómo el movimiento —y particularmente la danza— puede operar como principio organizador de la música.

Esta perspectiva se fundamenta en el reconocimiento de que la danza posee una información temporal intrínseca, susceptible de ser traducida al lenguaje sonoro. Dado que tanto la música como las artes escénicas son expresiones esencialmente temporales, se abre la posibilidad de una transformación transmodal entre movimiento y sonido. Este proceso no solo amplía el campo de la experimentación artística al propiciar el intercambio de recursos expresivos entre ambas disciplinas, sino que también sitúa la interacción entre cuerpo y sonido en el centro de la experiencia performática. En este marco, el cuerpo se concibe como un agente perceptivo y expresivo capaz de modular simultáneamente la escucha y la producción musical.

Objetivos de aprendizajes

A lo largo del curso, las y los participantes podrán desarrollar la capacidad de reconocer y aprovechar la información corporal —tanto individual como colectiva— como fuente para la producción sonora y la creación musical, integrando de manera consciente la relación entre movimiento, percepción y sonido. Asimismo, podrán adquirir destrezas para generar sonido con instrumentos musicales y con la voz mediante técnicas accesibles que no requieren formación previa, ampliando sus recursos expresivos y su comprensión material del fenómeno sonoro.

Otro logro formativo relevante será la habilidad para organizar procesos compositivos a partir de experiencias corporales, espaciales y cinéticas, transformando estas vivencias en decisiones musicales concretas. Paralelamente, el curso favorecerá la comprensión y el uso creativo de las conexiones transmodales e intersubjetivas que articulan danza y música, de modo que estos vínculos se conviertan en herramientas activas para la creación de obras musicales, coreográficas e interdisciplinarias. En conjunto, estos aprendizajes contribuirán al fortalecimiento de una práctica colaborativa entre danza y música, potenciando una integración crítica y creativa entre ambas disciplinas.

Contenidos temáticos

- Cognición musical corporeizada: estudio de los elementos corporales y

cinestésicos que intervienen en la organización y la percepción musical.

- Transmodalidad entre sonido y movimiento: análisis de correspondencias, transformaciones y cruces expresivos entre ambas dimensiones.
- Exploración de recursos técnicos instrumentales: investigación de técnicas en instrumentos de cuerda, viento y otros instrumentos aportados por las y los estudiantes, considerando sus particularidades materiales y sonoras.
- Exploración de técnicas de emisión vocal: prácticas basadas en la respiración, la resonancia y la impronta corporal.
- Correlación entre los parámetros del sonido y las cualidades del movimiento: aplicación de estas relaciones a la creación interdisciplinaria y a la organización compositiva.

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 integración entre sonido y movimiento.

Se crearán danzas a partir de músicas grabadas y también interpretadas en vivo por lxs participantes del curso, aplicando los conocimientos desarrollados. Asimismo, se crearán composiciones musicales a partir de danzas realizadas por lxs participantes del curso y de danzas filmadas. Las creaciones realizadas serán analizadas y comentadas.

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/iie.18703062e.2015.106.2542>

Cox, A. (2016). *Music and embodied cognition: Listening, moving, feeling, and thinking*. Indiana University Press.

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

Fischer-Lichte, E. (2008). *The transformative power of performance: A new aesthetics*. Routledge

Fischer-Lichte, E. (2011). *Estética de lo performativo* (D. González Martín & D. Martínez Perucha, Trads.). Abada Editores. (Obra original publicada en 2004).

Foster, S. L. (2011). *Choreographing Empathy: Kinesthesia in Performance*. Routledge.

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

Leman, M. (2008). *Embodied music cognition and mediation technology*. MIT 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*.