

Ensamble de música y danza: narrativa.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Los cursos que forman parte del proyecto *Ensamble de Música y Danza*, desarrollado en el marco del Departamento de Teoría y Composición del Instituto de Música, tienen como objetivo investigar las relaciones interdisciplinarias entre música y danza desde distintos enfoques. En su conjunto, se proponen analizar cómo ambos lenguajes organizan sus materiales en el tiempo y producen sentido, especialmente cuando interactúan entre sí.

En particular, este curso se orienta al estudio de las formas de narratividad presentes en la música y en la danza, así como a las posibles interacciones entre ambos tipos de narrativa. A partir de ello, se buscará establecer relaciones entre las narrativas musicales y corporales, así como analizar la función que la narrativa verbal o literaria puede cumplir como instancia de traducción, mediación o articulación entre ambas disciplinas.

Contenidos generales fundamentados y desarrollados

El curso propone abordar las nociones de narratividad y protonarratividad en la música y la danza, entendidas como artes temporales que organizan sus materiales en el transcurso del tiempo. A partir de esta condición común, se estudiará cómo ambas disciplinas pueden producir una experiencia próxima a la narración, no necesariamente porque relaten una historia explícita, sino porque articulan procesos, tensiones, continuidades, contrastes y transformaciones.

Desde esta perspectiva, el curso trabajará la idea de protonarratividad como una zona intermedia entre la organización abstracta del tiempo y la narración propiamente dicha. En ella pueden reconocerse distintos grados de narración: desde formas musicales y corporales que producen sentido sin remitir a una trama definida, hasta configuraciones más cercanas a la narración literaria. El objetivo será analizar los modos en que música y danza construyen sentido temporalmente, atendiendo tanto a sus puntos de contacto como a las diferencias entre sus formas de narrar.

A partir de estas consideraciones, se entenderán la danza, la música y la interacción entre ambas como formas de texto que presentan analogías con lo literario. Desde esta conexión, se trabajará el concepto de ficción como una construcción narrativa capaz de leer, transformar y traducir acontecimientos de una disciplina a la otra: de la danza a la música y de la música a la danza. La ficción será entendida, entonces, como una nueva construcción producida a partir de una lectura subjetiva del texto original.

Estos procesos ficcionales se investigarán tanto de forma directa, en la interacción entre música y danza, como mediante el uso de la palabra y la narración literaria como instancias intermediarias entre ambas disciplinas. De este modo, se introducirá una nueva capa de narración y ficción, en la que lo verbal funcionará como mediación, traducción y reconfiguración de los vínculos entre sonido y movimiento.

Objetivos

Crear ámbitos interdisciplinarios de creación artística. Contribuir a la formación de recursos humanos en el trabajo conjunto de danza y música. Contribuir a generar ámbitos de interacción creativa entre estudiantes del Área Social y Artística y el Instituto de Música.

Analizar las nociones de narratividad, protonarratividad y ficción en la música, la danza y sus formas de interacción, considerando ambas disciplinas como artes temporales que organizan materiales y producen sentido en el tiempo.

Estudiar las analogías entre música, danza y texto, atendiendo a los modos en que el sonido y el movimiento pueden ser leídos, interpretados y transformados.

Explorar la ficción como una construcción producida a partir de la lectura subjetiva y la traducción de materiales musicales, corporales, verbales o interdisciplinarios.

Desarrollo del curso

El desarrollo del curso estará centrado en la práctica, la improvisación y la creación colectiva. En una primera etapa, se buscará generar condiciones de confianza grupal mediante dinámicas de improvisación orientadas a favorecer la disponibilidad corporal, sonora y relacional de los participantes, así como la construcción de un ámbito de escucha, atención y colaboración.

Una vez consolidada la grupalidad necesaria, los contenidos del curso se abordarán a través de la experimentación. La improvisación funcionará como estrategia central para explorar la interacción entre música y danza, atendiendo especialmente a los modos en que el movimiento puede traducirse en sonido y la música puede transformarse en acción corporal. De este modo, se investigarán formas directas de traducción entre ambas disciplinas, sin recurrir necesariamente a mediaciones verbales.

Asimismo, se incorporará la escritura creativa como herramienta de mediación. A partir de experiencias musicales, dancísticas o interdisciplinarias, los estudiantes producirán textos narrativos que funcionarán como nuevos materiales de creación. Estos textos serán luego utilizados como punto de partida para la construcción de nuevas músicas y danzas, explorando las posibilidades de la ficcionalización interdisciplinaria en los procesos artísticos.

Finalmente, a partir de las vivencias, herramientas y destrezas desarrolladas durante el curso, se elaborará grupalmente una pieza interdisciplinaria de danza y música. Esta creación será compartida en formato *work in progress*, no como una obra cerrada, sino como una instancia de síntesis, experimentación y apertura de los procesos trabajados.

Forma de evaluación y aprobación

Asistencias, tareas realizadas durante el curso y trabajo final

Metodología de trabajo

La metodología del curso se inscribe en una perspectiva de investigación artística e interdisciplinaria, en la que la práctica funciona como forma de producción de conocimiento. El proceso articulará instancias de exploración corporal, sonora, verbal y escénica, mediante improvisaciones, consignas de traducción entre música y danza, escritura creativa, observación crítica y creación colectiva. Se trabajará tanto sobre la relación directa entre sonido y movimiento como sobre la palabra en tanto mediación, elaboración y ficcionalización entre lenguajes. La dinámica combinará trabajo grupal, exploraciones en subgrupos y discusión colectiva, orientando las experiencias hacia la comprensión de los modos en que se construye sentido en la interacción entre música, danza y narración.

Destinatarios

Estudiantes de la Facultad de Artes y del Área Social y Artística.

Requisitos previos necesarios para cursar

ninguno

Observaciones

Se ofrece como unidad curricular electiva para estudiantes del Instituto de Música, como optativa para estudiantes de los demás institutos de la Facultad de Artes, y como electiva para estudiantes de otros servicios del Área Social y Artística.

Bibliografía

Foster, S. L. (1986). *Reading dancing: Bodies and subjects in contemporary American dance*. University of California Press.

Hoffmeyer, J. (2008). *Biosemiotics: An examination into the signs of life and the life of signs* (J. Hoffmeyer & D. Favareau, Trans.; D. Favareau, Ed.). University of Scranton Press. (Original work published 2005)

Nattiez, J.-J. (1990). *Music and discourse: Toward a semiology of music* (C. Abbate,

Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1987)

Piglia, R. (2022, 6 de enero). *La lectura de la ficción*. Lobo Suelto!

<https://lobosuelto.com/la-lectura-de-la-ficcion-ricardo-piglia/>

Saer, J. J. (2014). *El concepto de ficción* (4.ª ed.). Seix Barral.

Saitta, Carmelo (1999). "El lenguaje musical en la música contemporánea". *Arte e Investigación*; año 3, no. 3 p. 35-39 . Facultad de Bellas Artes .

SHIFRES, F. Música, transmodalidad e intersubjetividad. *Estudios de psicología*, v. 29, n. 1, p. 7– 30, 2008.