

ESCUELA PROVINCIAL DE ARTE N° 500 Orillas del Quequén

PROPUESTA CURRICULAR
REALIZACIÓN MUSICAL-ESCÉNICA

Carrera: Profesorado en Música E.P.B- E.S.B

Año: Cuarto

Docente: Juan Pablo Santilli

Fecha: Agosto de 2017

"(...) Detrás de mí, bajo, un amasijo de hojas colgadas de ramas que sirven de techo, acaban de tender el cuerpo hinchado y negro de un cazador mordido por un crótalo. Fray Pedro dice que ha muerto hace varias horas.

Sin embargo, el Hechicero comienza a sacudir una calabaza llena de gravilla -único instrumento que conoce esta gente- para tratar de ahuyentar a los mandatarios de la Muerte. Hay un silencio ritual, preparador del ensalmo, que lleva la expectación de los que esperan a su colmo. Y en la gran selva que se llena de espantos nocturnos, surge la Palabra. Una palabra que ya es más que palabra. Una palabra que imita la voz de quien dice, y también la que se atribuye al espíritu que posee el cadáver. Una sale de la garganta del ensalmador; la otra, de su vientre. Una es grave y confusa como un subterráneo hervor de lava; la otra, de timbre mediano, es colérica y destemplada. Se alternan. Se responden. Una increpa cuando la otra gime; la del vientre se hace sarcasmo cuando la que surge del gárgamo parece apremiar. Hay como portamentos guturales, prolongados en aullidos, sílabas que, de pronto, se repiten mucho, llegando a crear un ritmo; hay trinos de súbito cortados por cuatro notas que son el embrión de una melodía. Pero luego es el vibrar de la lengua entre los labios, el ronquido hacia adentro, el jadeo a contratiempo sobre la maraca. Es algo situado mucho más allá del lenguaje, y que, sin embargo, está muy lejos aún del canto. Algo que ignora la vocalización, pero es ya algo más que palabra. A poco de prolongarse, resulta horrible, pavorosa, esa grito sobre el cadáver rodeado de perros mudos. Ahora, el Hechicero se le encara, vocifera, golpea con los talones en el suelo, en lo más desgarrado de un furor imprecatorio que es ya la verdad profunda de toda tragedia -intento primordial de lucha contra las potencias de aniquilamiento que se atraviesan en los cálculos del hombre-. Trato de mantenerme fuera de esto, de guardar distancias. Y, sin embargo, no puedo sustraerme a la horrenda fascinación que esta ceremonia ejerce sobre mí... Ante la terquedad de la Muerte, que se niega a soltar su presa, la Palabra, de pronto, se ablanda y descorazona.

En boca del Hechicero, del órfico ensalmador, estertora y cae, convulsivamente, el Treno -pues esto y no otra cosa es un treno-, dejándome deslumbrado por la revelación de que acabo de asistir al Nacimiento de la Música".

Los pasos perdidos, Alejo Carpentier.

FUNDAMENTACIÓN

La materia *Realización musical-escénica* se desarrolla en el cuarto año de la carrera Profesorado de Música, y corresponde al campo de formación específica.

Se concibe como un momento de síntesis de los saberes incorporados por lxs estudiantes a lo largo de su trayecto formativo, a través de la realización, en forma colectiva, de un proyecto musical-escénico que los contenga.

Desde sus primeras manifestaciones conocidas, y hasta hoy día, la música ha encontrado uno de sus principales canales de circulación y reproducción, en los ámbitos de reunión cara a cara, en vivo, entre músicos y "oyentes": rituales, ferias, festivales, conciertos y ceremonias de todo tipo. Lo escénico respecto de la música ha estado presente desde su nacimiento, y ha experimentado múltiples desarrollos y mutaciones a lo largo de la historia del mundo.

Así, tanto el cuerpo de los músicos, como los espacios concretos de su acción en público, están cargados de una amplia multiplicidad de valores, significaciones y potenciales estéticos y comunicativos.

En Occidente, a partir de las primeras utopías de *arte total* de Wagner y Scriabin y otros, y pasando por los experimentos y rupturas de las vanguardias del siglo XX y todo lo que decantó de ellas, se han ido naturalizando -en artistas y públicos- los borramientos de fronteras entre lenguajes, y las concepciones integrales en la producción de arte y de espectáculo. Y en ese proceso, el campo de la música ha estado nitidamente al frente, tanto en sus expresiones académicas como en las de matriz popular.

Dice John Cage en una entrevista publicada en 2008: "*Hace poco he tenido problemas con mi espalda. Me caí dos veces mientras buscaba hongos*". (Esto es irrelevante -o acaso no tanto; pero quería citar a Cage).

Lo cierto es que este espacio está concebido como una instancia de aproximación crítica -desde la práctica y la reflexión colectivas- al complejo de problemas que implica la concepción y realización de una escena musical integral, partiendo de aquellas tradiciones, pero sobre todo haciendo pie en sus expresiones actuales.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Aproximación crítica al problema de la realización musical-escénica.
- Reconocimiento de los diferentes roles y tareas que implica un proceso de realización musical-escénica.
- Disposición al trabajo de experimentación (ensayo-error) en forma individual y grupal con diversos materiales e instrumentos.
- Concreción grupal de al menos un trabajo de realización de mediano o pequeño formato.
- Aporte creativo de propuestas y materiales para el trabajo y el abordaje y resolución de los problemas que el mismo plantee.
- Reflexión sobre la propia práctica.

CONTENIDOS

Etapas 1: Nivelación. Reconocer el objeto de estudio

- Las formas históricas del campo musical-escénico: la ópera, el ballet, el concierto, el teatro musical. Lo académico y lo popular: influencias mutuas, tensiones, hibridaciones. Las vanguardias del siglo veinte: happening, performance, instalación, intervención.
- El espacio musical-escénico: edificio y escenario. Desarrollo histórico. Concepciones.
- Materiales escénicos: tecnología y función a lo largo de la historia.
- Imagen e imaginario. Lo individual y lo social.

Etapas 2: Experimentación: construir y modular el espacio-tiempo: el cuerpo y la voz; la luz; el sonido; los objetos

1) La luz y el sonido: analogías y singularidades.

a) Fuentes, instrumentos y soportes. Objeto de intervención (lo que iluminamos/sonorizamos). Percepción.

b) Cualidades o propiedades controlables: altura, timbre, intensidad, posición, distribución-forma, tiempo-movimiento, color.

- c) Relaciones diacrónicas dentro de un mismo sistema: encadenamientos, series, repeticiones, continuos, inversiones, retrogradaciones.
- d) Relaciones sincrónicas entre distintos sistemas: complemento, redundancia, oposición, yuxtaposición.
- e) Ritmo y rítmica: acentos, dinámicas, velocidades, combinaciones (polirritmias).
- f) Interrelación de dos o más sistemas: rítmica de las partes / rítmica del todo. Secuencias. Planos. Motivos y patrones de funcionamiento.

2) El cuerpo y la voz: sistemas de comunicación no verbal (paralenguaje, quinésica, proxémica, cronémica). El problema de “la presencia” en escena. La palabra: modulaciones cotidianas y extracotidianas.

Etapas 3: Producción: generar un producto musical-escénico de pequeño o mediano formato.

- Adopción de un material de base.
- Abordaje del mismo desde múltiples perspectivas.
- Dramaturgia.
- Propuesta estética. Fundamentación.
- Realización y ensayos.
- Muestra.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO

El trabajo en clase se desarrollará mediante exposiciones, lecturas, observación de material audiovisual y debates en la primera etapa; a partir de ejercicios individuales y grupales de experimentación musical-escénica en la segunda; y de un trabajo de diseño, realización y producción en la tercera.

En la primera etapa pondremos en común saberes previos, obtenidos por los estudiantes en instancias anteriores de la carrera o en actividades independientes, e incorporaremos algunas nociones teóricas básicas y generales sobre el universo a abordar.

En la segunda nos abocaremos a experimentar en forma práctica sobre los sistemas escénicos en el espacio y el tiempo, en relación al espectáculo de matriz musical, recorriendo la mayor cantidad posible de materiales y soportes. Haremos esto en dos sub etapas: en la primera, atendiendo al funcionamiento interno de cada sistema, y a las posibilidades y limitaciones de cada uno para construir por sí mismo alguna clase de discurso autónomo; en la segunda internándonos en los posibles modos de interrelación entre ellos poniendo con eje en el cuerpo del actor en el espacio, en función de la construcción de una totalidad escénica.

En la tercera haremos confluír los saberes acumulados en una experiencia de producción concreta, con eje en el trabajo en equipo, multidisciplinar, con roles y funciones definidos.

En cada encuentro se generará un espacio de reflexión sobre lo experimentado en clase por lxs estudiantes y el coordinador.

ACTIVIDADES DOCENTES

- Elaboración y transmisión de consignas de trabajo
- Coordinación de los trabajos grupales, o apoyo del/la estudiante que ejerza el rol de coordinador/a
- Selección de material de análisis (bibliografía teórica, artículos, material sonoro, audiovisual, etc.)
- Elaboración de criterios de evaluación

ACTIVIDADES DE LXS ESTUDIANTES

- Participación activa en los foros de debate
- Lectura y comentario del material bibliográfico
- Participación activa en la elección y gestión de materiales de experimentación
- Resolución de trabajos prácticos
- Resolución de un parcial individual por cuatrimestre

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Material bibliográfico
- Material sonoro, audiovisual y fotográfico

RECURSOS MATERIALES

- Un espacio amplio, preferentemente vacío y con posibilidad de oscurecerse.
- Otros espacios de diferentes dimensiones y características.
- Equipo de amplificación de sonido. Dos micrófonos.
- Proyector de imágenes.
- Instrumentos musicales.
- Equipo de iluminación: consola, tachos, cables, gelatinas, soportes.
- Video grabadora
- Cámara fotográfica
- Pizarrón.

PRESUPUESTO DEL TIEMPO

Para el desarrollo de la primera etapa se asignará la mitad del primer cuatrimestre. La segunda y la tercera están más imbricadas en la práctica que lo que expresa este diseño, pero a grandes rasgos se estará asignando la segunda mitad del primer cuatrimestre y la primera del segundo a la etapa segunda, y desde allí hasta el final a la etapa de producción.

Decimos que están imbricadas porque prevemos que muchos de los elementos a utilizar en la producción final irán surgiendo de la etapa anterior, mediante los ejercicios de experimentación.

Para el primer año de aplicación, 2017, que sería (con suerte) de sólo un cuatrimestre, está previsto ajustar los contenidos de la primera etapa, y fundir los de la segunda y tercera en un solo bloque de trabajo. En este sentido, la propuesta está abierta a sugerencias de la institución.

EVALUACIÓN

La aprobación del espacio será mediante promoción. Para acceder a la promoción deberá cumplirse con los requerimientos de aprobación de cursada. En caso de perder la posibilidad de promocionar, el/la estudiante deberá rendir un examen final.

Se considera importante la instancia de parcial como un momento de síntesis de los contenidos trabajados, para el alumno y para la cátedra. Dado que las instancias de parcial son consideradas como parte del proceso de aprendizaje, las notas serán el resultado no sólo del trabajo presentado en el parcial sino del proceso de toda la cursada. La evaluación se hace diariamente y a través de diferentes recursos, como los trabajos prácticos.

Para promocionar la materia:

- contar con un 80% de asistencia.
- aprobar los trabajos prácticos solicitados.
- aprobar los parciales correspondientes.
- analizar, debatir y exponer oralmente la bibliografía específica.

Primer parcial:

Consistirá en la realización individual de una mini puesta musical-escénica (de entre 3 y 8 minutos de duración) aplicando los contenidos vistos hasta el momento.

Segundo Parcial:

Consistirá en la realización grupal de una puesta de entre 20 y 30 minutos, que condense todo lo visto y experimentado en el año.

Además de contemplar los criterios establecidos para la acreditación en el Plan de Evaluación Institucional, se considerarán:

- El conocimiento de la bibliografía obligatoria.
- El dominio teórico de los contenidos disciplinares.
- La defensa sustentada de las ideas.
- El manejo del vocabulario técnico apropiado propio del desempeño profesional.
- La responsabilidad en la asunción de compromisos y la realización de tareas.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

Se prevén 3 espacios posibles de articulación con otras instituciones y niveles:

- a) Varietés de la institución (interacción con otros niveles de la carrera y de otras carreras)
- b) Semana de la Artes en nuestra institución (interacción con público en general)
- c) Eventos de la ciudad, como el Centro Cultural de Noche (interacción con artistas de diferentes lenguajes y público en general).

La modalidad será la de muestra de trabajos en proceso. Se presentarán los trabajos de los estudiantes, previa puesta en contexto por parte de estudiantes y docente.

BIBLIOGRAFÍA

- Breyer, Gastón. *La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico*. Ed. Infinito. Buenos Aires.
- Fischerman, Diego. *La música & la trama*. Artículo. Cuadernos de Picadero N°16. Noviembre 2008.
- Satgé, Alain, Lavelli, Jorge. *Lavelli, la ópera, la vida y la muerte*. Emecé Editores, 1981.
- Appia, Adolphe. *La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente*. Madrid. Asociación de Directores de Escena de España, 2000
- Cabrera, Daniel H. *Lo tecnológico y lo imaginario*. Ed. Biblos, 2006
- Sirlin, Eli. *La luz en el teatro. Manual de iluminación*. Ed. Atuel, 2008
- Óscar Cornago (CSIC-Madrid). *¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la Modernidad*. www.telondefondo.org, 2005