

Nombre del Curso: ARTE ESCÉNICO MUSICAL

Destinatarios: Estudiantes de todas las carreras de la EUM y de la EMAD (abierto también a estudiantes del IENBA y del Área Social y Artística de la Udelar)

Cupo: mínimo 10 estudiantes, máximo 30.

Docentes: Fernando Toja, Pablo Rilla, Laura Baranzano

Objetivos y propuesta de trabajo:

En un espacio de encuentro interdisciplinario compartido, proporcionar herramientas de trabajo escénico a los estudiantes de música y herramientas para el abordaje de lo musical a los estudiantes de teatro.

Se trata de una experiencia piloto en formato de taller, concebido en dos partes:

En la primera parte del curso se trabajará mediante ejercicios propuestos por los docentes sobre aspectos técnicos-perceptivos-expresivos vinculados a lo sonoro-musical, la conciencia corporal-escénica, y la integración de los elementos en juego en el espacio común de lo escénico y lo musical.

En la segunda mitad del curso se elaborará la puesta en escena de un trabajo teatral/musical sencillo, en el que se apuntará a la integración y utilización de los elementos y herramientas experimentados en la primera parte del curso.

Horas semanales presenciales:

La primera parte del curso consistirá en 6 clases de 2 horas.

La segunda parte del curso consistirá en 4 clases de 4 horas. (La etapa de montaje requiere mayor disponibilidad por parte de los estudiantes para realizar el trabajo final).

Créditos: se adjudicarán **8** créditos incluyendo el trabajo extra-presencial (ensayos, encuentros, preparación de ejercicios conjuntos entre clase y clase, etc).

Propuestas de Trabajo - Fernando Toja

- Entrenamiento: secuencia de acciones físicas y sonoras.
- Ritmo interno y externo.
- Fragmentación (ritmo- pulso de las articulaciones)
- Estado creador con la música como disparador de imágenes corporalizadas en la acción.
- Imaginación y sensibilidad: Visualización de la música.

Estos ejercicios posibilitan la adquisición por parte de los estudiantes a través de la práctica y la reflexión, de herramientas técnico-expresivas que luego serán aplicadas conscientemente en creaciones escénicas. Cada tema contiene una serie de ejercicios específicos.

Ejercicios para Técnicas Vocales - Laura Baranzano.

- La voz como movimiento. La voz en movimiento -
Relación entre estructura-función-uso. La voz es movimiento profundo e integrado de toda coordinación de nosotros mismos.
- El silencio y sonido. Movimiento y relativa quietud.
Espacios donde nada y todo pasa a la vez. Estímulo y reacción.
Estímulo y la no reacción
La gestión de la organización en los tiempos de pausa, la conexión con la memoria auditiva de todos los niveles musicales (rítmico, melódico armónico) y de la percepción del espacio en una secuencia temporal.
- Movimiento evolutivo en la acción teatral
El ser humano se desarrolla, madura y logra poder desplazarse sobre sus dos pies en el espacio. La voz es material sensible que anida en todas estas funciones del equilibrio y a su vez es manifestación de nuestro equilibrio y estado de coordinación.
Trabajar con ella es entender cómo nos equilibramos en el espacio/tiempo. La voz anida sobre nuestros mecanismos más profundos de equilibrio.
- El texto. La palabra como estructura rítmica y melódica.

dinámica volumen altura-consonantes y vocales, articulaciones y músculos. Las consonantes como puentes de conexión y reconocimiento hacia los mecanismos de 'soporte' de la misma.

“La voz como proceso fisiológico compromete todo el organismo y lo proyecta en el espacio. La voz es una prolongación de nuestro cuerpo”

...

“Como una mano invisible la voz se extiende más allá de nuestro cuerpo y actúa, y todo nuestro cuerpo vive y participa de esta acción. El cuerpo es la parte visible de la voz y puede verse dónde y cómo nace el impulso que se convertirá en sonido y palabra.”

...

“Entonces el cuerpo vive, la voz vive, palpita, vibra como una llama, como un rayo de sol que nace en nuestro cuerpo, iluminando y calentando todo el espacio.”

Eugenio Barba

Fragmentos Cap: EL entrenamiento vocal – Más allá de las islas flotantes

Sensibilización Musical - Pablo Rilla

- Conocimiento de los fundamentos de la música.

El desarrollo de un “vocabulario básico musical” posibilita al estudiante la comprensión teórica de las estructuras métricas, estructuras motílicas, trabajos sobre “Tempo”, y organización de las alturas.

El conocimiento relacionado con lo teórico ordenará la multiplicidad de recursos, expresividades, futuras coreografías.

Se trabajará con ejemplos musicales homofónicos, polifónicos, polirítmicos, contrapuntísticos, etc. ordenados progresivamente para lograr una segura integración.

La selección de fonogramas, música en vivo, contemplará la mayor cantidad de estéticas posibles así como las combinaciones abiertas que admite la sensibilidad de todo artista.

Las herramientas para lograr este objetivo, están siempre relacionadas con el énfasis de transformar-transformarse en un artista pleno.

- Reconocimiento de la vivencia gestual a través de la sensibilización auditiva.

Trabajar a partir de entrenamientos vinculados a las sensaciones auditivas, partiendo de fuentes sonoras internas y externas. El trabajo orientado a descubrir nuestra escucha - qué percibo desde y fuera de mí - en el reposo corporal , en la acción individual, en el diálogo con el otro.

La experiencia del trabajo sensorial en el movimiento corporal debe ir acompañada de ejercicios que enriquezcan el sentido expresivo del artista.

La vivencia real del ritmo, el desarrollo de los sentidos a partir de recursos que vayan ampliando su interrelación, determina una mejor transmisión del gesto corporal en la dimensión espacio- temporal.

Se pondrá especial énfasis en el desarrollo del cálculo rítmico partiendo de la conciencia rítmica más íntima.

- Vinculación entre música y gesto, música y texto, música y plástica.

Las posibilidades de trabajo a partir de la combinación de diferentes expresiones con la música, hacen posible el enriquecimiento holístico de los potenciales expresivos del aprendiz.

- Cuando escucho una música, ¿ qué toca en mi afectividad, en mi cuerpo, en mi imaginación ; cómo respondo al nudo de relaciones que los otros me proponen y sienten?

Estos temas tan abiertos, determinan experimentaciones varias y por parte del docente, una atenta y comprometida observación para “cuidar” a cada uno de esos cuerpos y almas sensibles.

- Lo vocal, el trabajo con texto, orientando experiencias individuales y colectivas; las fuentes sonoras emitidas por nuestros cuerpos, el valor del silencio como expresión sonora, la vinculación con otras experiencias artísticas, serán puntos de partida para la experimentación y posteriores entrenamientos.

Comienzo de Cursos: 11 de setiembre de 2017.

*Cantidad de clases: 10 * 6 clases de 2 hs. cada una*

**4 clases de 4 hs. cada una*

Créditos: 8

Se abrirán las inscripciones en forma excepcional a través de las Bedelías correspondientes del Área Social y Artística y de la EMAD, a partir del 30/08/17 al 08/09/17.

Día de Clase: Lunes 18:30 a 20:30

Lugar: Escuela Universitaria de Música - 18 de Julio 1772