GUÍA ACADÉMICA

FRAN MM
CABEZA DE VACA

NILO
GALLEGO
(COORDINADOR)

ÓSCAR
BUENO

TERRITORIOS MUSICALES Y SONOROS

Tipo de asignatura: **Teórica-práctica**

Lengua en las que se imparte: **Español**

Créditos: **4,5 ETCS**

Ubicación temporal: **Segundo semestre**

MÁSTER OFICIAL
EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
PENSAMIENTO Y CREACIÓN ESCÉNICA CONTEMPORÁNEA
2024

https://fuescyl.com/master

ESCUELA SUPERIOR
DE **ARTE DRAMÁTICO**
DE CASTILLA Y LEÓN

FUESCYL
FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN

Junta de Castilla y León

TERRITORIOS MUSICALES Y SONOROS

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura, compuesta por dos temas, da cuenta de las variaciones de la música a partir de las investigaciones y experimentaciones basadas en todos los parámetros que la conforman (armónico, rítmico, tímbrico, melódico, acústico), y de las modificaciones que han afectado a su producción, difusión y recepción en la era digital. ¿Cuáles son las premisas y retos de las nuevas formas compositivas musicales? ¿Quiénes son sus destinatarios? ¿Cómo se interrelacionan con otras artes, tales como la danza contemporánea?

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas

• CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• CB4. Comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias transversales

• CT1. Ser capaz de poner en practica proyectos personales, desarrollando habilidades de pensamiento y de decisión que involucren y amplíen la autonomía, la confianza y la iniciativa personales.
• CT3. Debatir y ser capaz de aportar creativa y constructivamente los aspectos artísticos, técnicos y conceptuales desarrollados en este posgrado, estimulado así el intercambio de ideas y prácticas entre sujetos distintos.
• CT4. Usar los medios y recursos puestos al alcance del estudiante con responsabilidad, con especial atención hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

Competencias generales

• CG1. Reconocer los conceptos, principios y practicas de la creación escénica contemporánea, de manera que su aplicación practica pueda ponerse a prueba en el análisis de trabajos concretos.
• CG2. Realizar creaciones artísticas y/o trabajos de investigación académicos debidamente fundamentados que integren los conocimientos adquiridos durante el Máster.

Competencias específicas

• CE3. Emplear la terminología especifica de los contextos involucrados en el titulo con rigor y solvencia.
• CE5. Discutir desde posiciones estéticas las problemáticas contemporáneas vinculadas con la sociedad.
• CE6. Imbricar los diferentes lenguajes artísticos (textuales, sonoros, coreográficos, plásticos) y de cierta globalidad expresiva en la creación artística propia o ajena y en la reflexión que de ella se deriva.
• C10. Formalizar coherente y cohesionadamente propuestas creativas o investigadoras, abiertas al debate, para su comunicación y socialización.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

• R3. El alumno es capaz de abordar un trabajo de investigación científica en el ámbito de las artes escénicas contemporáneas.
• R5. El alumno conoce las claves de la investigación en las artes y pondera, además de la obra artística, la singularidad y la creatividad del proceso (de lo experimental o del arte in faciendo).
• R7. El alumno sabe aplicar los métodos actuales de análisis, las herramientas y los principales enfoques de reflexión crítica en torno a las diferentes poéticas artísticas tratadas en el título.
• R10. El alumno conoce y sabe utilizar la terminología especializada en los campos de la investigación y análisis de las poéticas contemporáneas del cuerpo, de las escrituras escénicas, de las nuevas dramaturgias de la imagen, de las artes vivas y de la música contemporánea.
• R11. El alumno es capaz de discernir los principios dramatúrgicos que operan en la escena contemporánea.
• R12. El alumno es capaz de presentar una propuesta artística en el territorio de las poéticas contemporáneas, así como de exponer y defender los principios constructores de su proyecto artístico.
• R13. El alumno conoce y distingue las poéticas y tendencias dominantes de la escena contemporánea y las artes vivas, siendo capaz de aportar ejemplos de directores artísticos, coreógrafos, compositores, dramaturgos y performers, así como de establecer lecturas comparadas.
• R14. El alumno comprende la dramaturgia como practica global e integradora, más allá del ejercicio de la autoría o de la creación de textos originales.
• R16. El alumno está familiarizado con sistemas expresivos que responden a la interacción de diferentes disciplinas artísticas; y con los que exceden los limites establecidos de las formas canónicas y los espacios o hábitos de recepción convencionales.
• R23. El alumno es capaz de poner en marcha rutinas especificas de investigación teórica y/o artística con el propósito de generar un texto de especulación filosófica, humanística y/o artística de calidad y con rigor.

4. CONTENIDOS

Los dos temas de la asignatura proponen la comprensión del sonido y de la música desde su mismo proceso creativo y la relación que se establece entre estos y las artes escénicas en el contexto de la posdramaticidad.

Tema 1. Music from somewhere. acciones y reflexiones en torno al espacio sonoro escénico

Impartido por Fran MM Cabeza de Vaca

Las ideas de Paul Kraenen en *Composing under the skin* (2014) propiciarán una reflexión sobre el Espacio Sonoro. A partir de algunas experiencias escénicas en vivo, se pondrán en discusión conceptos como la quiebra de la Audiovisión (Chion), la violencia entre lo interior y lo exterior del sonido (Sterne) o las consecuencias acústicas de decisiones escenográficas y/o tecnológicas. Adicionalmente, habrá ejercicios prácticos de creación sonora y un acercamiento a ciertos software y dispositivos.

Tema 2. Altavoz Boca Oreja Micrófono

Impartido por Nilo Gallego

En este seminario no trabajaremos la música, ni hacer música, ni siquiera el hacer. Investigaremos únicamente los trazos de sonido, su registro y traducción, pero no el futuro de su composición. Se experimentará con el sonido y lo escénico buscando sus choques y conexiones. Buscaremos generar una composición sonora instantánea de movimiento y pensamiento. Para este seminario: es recomendable implantarse párpados en las orejas.

Tema 3. Entre el sonido y el silencio

Impartido por Óscar Bueno

Unas cuantas preguntas sobre las que movernos: ¿Qué escuchamos? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Qué creemos que estamos escuchando? ¿Cómo producimos? ¿Qué queremos producir? ¿Qué creemos que estamos produciendo? ¿Estamos produciendo lo que creemos que estamos produciendo? Y el cuerpo, ¿qué? Y la acción, ¿qué? Y el sonido, ¿qué? Y el silencio, ¿qué? ¿Podemos colocarnos en un lugar entre el sonido y el silencio? ¿Podemos colocarnos en un lugar entre las cosas? ¿Entre lo musical y lo visual? ¿Entre lo visual y lo performativo? ¿Es el silencio performativo? ¿Necesitamos el sonido para hacer? ¿Necesitamos algo para hacer? ¿Se puede componer una acción musicalmente? ¿Podemos hacer una dramaturgia de lo que suena? ¿Qué lógicas nos mueven del sonido al silencio? ¿Y al revés? Y el cuerpo, ¿qué? Y la acción, ¿qué? Y el sonido, ¿qué? Y el silencio, ¿qué?.

5. METODOLOGÍAS

• MD1. Clases magistrales para el desarrollo de los contenidos y análisis de los mismos.
• MD2. Desarrollo de actividades formativas en las que se apliquen los conocimientos impartidos por el docente o estudiados por el alumno, incluyendo sesiones de discusión y debate sobre los contenidos impartidos en las lecciones magistrales.
• MD4. Rutinas relacionadas con la exposición publica de los contenidos de un asunto o tema relacionado con los contenidos impartidos en clase.
• MD5. Trabajo del profesor correspondiente con los alumnos en sus posibles proyectos artísticos de carácter practico.
• MD6. Presentación abierta al público de las propuestas artísticas del alumno con presencia del profesor correspondiente.
• MD7. Sesiones para dudas de los estudiantes.
• MD8. Trabajo individual de estudio de los contenidos y competencias de cuyo conocimiento y dominio se va a evaluar al alumno.
• MD12. Informes y/o exámenes de evaluación en los que se mide, entre otros criterios, la asistencia fructífera a las sesiones presenciales y el aprovechamiento de las actividades formativas correspondientes.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS

• AF1. Lección magistral.
• AF2. Clase práctica.
• AF4. Exposiciones.
• AF5. Ensayos presenciales.
• AF6. Exhibición.
• AF7. Tutorías personales.
• AF8. Trabajo autónomo asignatura presencial.
• AF12. Evaluación asignatura presencial o seminarios de formación.

7. EVALUACIÓN

Siempre y cuando el/la estudiante asista de forma presencial, al menos, a dos temas (seminarios) completos, se evaluará con un trabajo de investigación artística que incluya una reflexión crítica. El trabajo versará sobre la temática de uno de los tres seminarios de la asignatura (el de su elección), y se atendrá a la extensión y los requisitos fijados por el profesor o la profesora del mismo. El trabajo deberá ser entregado por correo electrónico, en un plazo máximo de

treinta días naturales desde la finalización de la asignatura, a la coordinadora académica del máster.

* El trabajo de investigación artística consistirá en una propuesta práctica diseñada por el/la docente en la que se apliquen las competencias y aptitudes adquiridas en el seminario. Se acompañará de una reflexión crítica cuya extensión será definida por cada docente y en la que se fundamenten las premisas del trabajo y el proceso de investigación.

Los trabajos del alumnado serán evaluados según los siguientes parámetros:

- Justificación de la elección y metodología.
- Adecuación de las fuentes documentales.
- Uso de referentes propios del arte escénico contemporáneo y del pensamiento filosófico.
- Redacción del trabajo, claridad expositiva, capacidad crítica y coherencia.
- Capacidad de integrar la imaginación creadora en problemáticas filosóficas.
- Interés para el área de conocimiento.
- Reflexión crítica personal fundamentada en el análisis.
- Honestidad académica.
- Claridad y orden argumentativo.
- Adecuación y riqueza de la terminología empleada.
- Organización de la documentación del proceso artístico, redacción y expresión ortográfica.
- Capacidad de establecer puentes entre el pensamiento y la creación y experiencia escénica.
- Coherencia artística, formal, dramatúrgica y/o discursiva.
- Uso de contenidos y herramientas estudiados en los diferentes módulos y seminarios del título.

Asistencia: Debido al carácter presencial del máster, con una falta sin justificar se considera el seminario no cursado en su totalidad.

Evaluación sustitutoria: en caso de que el/la estudiante asista a un único seminario de la asignatura o no asista a ninguno, además del trabajo de investigación artística mencionado anteriormente y su reflexión teórica, habrá de entregar una reseña crítica, comprendida entre las 3.000 y 5.000 palabras de extensión (bibliografía aparte), a partir de una de las fuentes de la bibliografía específica a convenir con el profesor coordinador o la profesora coordinadora de la asignatura. Dicha reseña deberá contener las ideas fundamentales del texto y una valoración crítica del mismo. Tanto el trabajo de investigación como la reseña deberán ser entregados por correo electrónico, en un plazo máximo de treinta días desde la finalización de la asignatura, a la coordinadora académica del máster.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1. Portafolios de evaluación: colecciones de tareas realizadas por el alumnado y establecidas por el profesorado. La mayoría de las tareas son el resultado del trabajo realizado por el alumno en las actividades guiadas: reflexiones y debates sobre problemas planteados, comentarios o ensayos sobre materiales (bibliográficos, gráficos, audiovisuales, etc.). Esto permite evaluar además de la dimensión cognitiva otros aspectos de carácter no cognitivo medibles a través de la participación en las clases (actitud, motivación, esfuerzo, compromiso, etc.).

Ponderación: 25 %

SE4. Pruebas objetivas escritas y/u orales (trabajo de investigación teórico o artístico)

Ponderación: 75 %

8. BIBLIOGRAFÍA

Obras de referencia general

DAHLHAUS, CARL & EGGEBRECHT, HANS HEINRICH. *¿Qué es la música?* Barcelona: Acantilado, 2012.

DONÀ, MASSIMO. *Filosofía de la Música*. Barcelona: Global Rhythm Press. 2008.

DRIVER, SENTA. *William Forsythe, Choreography and dance*. An international Journal, vol. 6. part 3. London & New York: Routledge, 2000.

FOSTER, SUSAN LEIGH. *Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance*. Berkeley: University of California Press, 1997.

HERSCH, JEANNE. *Tiempo y música*. Barcelona: Acantilado. 2013.

MURRAY, SHAFER, R. *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Guadalajara: Intermedio Ediciones. 2013.

NOTARIO RUIZ, ANTONIO. *Contrapuntos estéticos*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2005.

PRESTON-DUNLOP, VALERIE & SANCHEZ-COLBERG, ANA. *Dance and the Performative*. Hampshire: Dance Books Ltd. 2010.

SPIER, STEVEN. *William Forsythe and the Practice of Choreography: It Starts From Any Point*. London & New York: Routledge. 2011.

Bibliografía específica de cada seminario

Music from somewhere. acciones y reflexiones en torno al espacio sonoro escénico

KRAENEN, PAUL. *Composing under the skin: The Music-making Body at the Composer's Desk*. Lovaina: Leuven University Press. 2014.

Altavoz Boca Oreja Micrófono

TOOP, DAVID. *Resonancia siniestra*. El oyente como médium. Caja Negra. 2013.

OLIVEROS, PAULINE. *Deep Listening. Una práctica para la composición sonora*. EDICTORALIA LLIBRES I PUBLICACIONS. 2019.

STERNE SONDAS, STERNE. *The Audible Past explores the cultural origins of sound reproduction.* Chris Cutler en Radio Web Macba.

El este del paraíso (East of Paradise, Francia-EUA, 2005, Dur.: 105 mins.) Director: Lech Kowalski.

Notas de lo efímero (España, 2001). Director: Chus Dominguez.

Traslado a pie de tres objetos. Zaj.

Entre el sonido y el silencio

DAVIES, STEPHEN. *Cómo entender una obra musical* (R. Guijarro Lasheras, Trans.) Cátedra. 2017 (obra original publicada en 2011)

TOOP, DAVID. *Resonancia siniestra. El oyente como médium* (V. Meiller, Trans.) Caja Negra-2013.

PICÓ SENTELLES, DAVID. *Filosofía de la escucha. El concepto de música en el pensamiento de Friedrich Nietzsche*. Crítica Editorial. 2005.

SACKS, OLIVER. *Musicofilia* (D. Alou.) Anagrama. 2013 (obra original publicada en 2007).

FUBINI, ENRICO. *Música y lenguaje en la estética contemporánea* (C.G Pérez de Aranda) Alianza Editorial. 2001.