

¿IMPROVISAMOS?

EL SONIDO COMO DISPARADOR DE IMPROVISACIONES MUSICALES, VISUALES, LITERARIAS Y CORPORALES

Fundamentación

Las concepciones sonoras generadas después de las dos guerras mundiales, tanto en sus expresiones artísticas como en sus manifestaciones cotidianas, sociales, tecnológicas y profesionales, han gestado nuevos tipos de creadores y auditores.

A partir de los años 50 del siglo pasado, la organización socio-cultural del hombre desarrolló nuevos gustos y estéticas comprometidas más con lo concreto que con lo imaginado, con lo esencial que con lo general, con lo 'micro' más que con lo "macro", con lo improvisado más que con lo programado.

Así surge en Alemania primero y Francia después, una valoración casi excluyente del sonido como objeto con unidad propia, antes que como mero elemento de un discurso.

La permisividad para descubrir, sentir y disfrutar el sonido propio del cosmos, de la tierra, del entorno, de lo gestual, de lo ritual, de la naturaleza, del ejecutar, del componer, pasó a ser la gran atracción luego del enorme y riquísimo período de varios siglos, donde el sonido tuvo valoración casi excluyente dentro de un discurso orquestado alcanzando sus máximas posibilidades con Wagner, Berlioz, Mahler y Stravinsky.

El surgimiento de la tecnología como herramienta comunicacional, hizo también sus aportes, generando la posibilidad del registro sonoro por medio del grabador y de su manipulación técnica con el sintetizador. El campo estuvo así libre para crear música a partir de la transformación del sonido tanto en forma acústica como electrónica, y ello permitió también ampliar los discursos sonoros y su integración con discursos visuales y corporales.

En ese marco, la educación musical vivió también una transformación permitiendo situaciones de enseñanza-aprendizaje que estimulan el impulso creativo, la improvisación y la exploración de nuevos códigos y grafías analógicas, ampliando el estrecho campo de acción consistente en la repetición programada de la lecto-escritura tradicional.

Objetivo General:

Es objetivo central del taller desarrollar estos formatos audio-perceptivos, explorando y conociendo las características peculiares del sonido tanto en su conformación interna como en su desarrollo en el tiempo, así como concretar expresiones creativas interdisciplinarias a partir del manejo fluido de diversas técnicas de improvisación.

Objetivos específicos

Estudiar la Tipomorfología del Sonido diseñada por Pierre Schaeffer (Francia, 1948) por medio de la cual nace un nuevo modo de oír ("escucha reducida") y una nueva forma de operar con lo sonoro.

Conocer y practicar técnicas de improvisación en el campo del sonido en relación a la imagen, a la palabra y al movimiento corporal, para establecer integraciones en sus correlatos semióticos, formales y estructurales.

Aplicar los preceptos anteriores a situaciones de aula para su desarrollo creativo y pedagógico.

Contenidos

La tipomorfología del sonido

- El sonido y su masa: fija, variable, tónica, compleja
- El sonido y su sostén: continuo, impulsivo, iterado
- El sonido y su codificación en lenguajes hablados, musicalizados, cantados, corporales y gestuales.
- El sonido y su representación: grafía analógica

La improvisación sonora , corporal y audiovisual aplicada al aula

- Composición en tiempo real: impulso-respuesta: imitación; espejo; contraposición, variación; de la palabra significada al fonema significante; del gesto corporal a la respuesta musical; Las "imago-sonías" (que se ve de lo que se escucha); las "sonoimágenes" (qué se escucha de lo que se ve).

El docente animador en el aula creativa

- Pedagogía de la creatividad y la expresión integral.
- El rol-playing y la dinámica de grupo como disparadores de la construcción grupal: el solista emergente; el docente-animador versus el alumno-creador
- ¿Cómo hacer sin saber?
- ¿Cómo aplicar las creaciones improvisadas en el aula?

Duración:

Mínimo 1 jornada de 8 hs, máximo 3 jornadas de 8 hs. cada una

Bibliografía:

Chion Michel: "La Audiovisión". Paidós, 1993

Espinosa Susana. Creación sonora en tiempo real. Capítulo en "revista Aula" nro. 145. Graó, España, 2005.

Malbrán, Espinosa, Furnó: "Resonancias II: Estudio experimental del sonido". Ricordi, 1989

Schafer Murray R.: "Hacia una educación sonora" Pedagogías Musicales Abiertas. 1994

Schafer M.R. (1990) El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Editorial Ricordi

Schafer Murray R.: "Limpieza de oídos", "El compositor en el aula", "Cuando las palabras cantan". Ricordi 1982

De Bono Edward. Seis sombreros para pensar. Editorial Granica.

Levi-Strauss Claude: "Mirar, escuchar y leer". Editorial Siruela.

Egan Kieran. La imaginación en la enseñanza y el aprendizaje. Educación, agenda educativa. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1999.

Gainza Violeta. La improvisación musical. Ricordi, Buenos Aires, 1986.