

LA COMPOSICIÓN EN TIEMPO REAL. HERRAMIENTA PARA PRODUCCIONES CREATIVAS INTERDISCIPLINARIAS

Público: docentes de todos los niveles de la enseñanza, estudiantes de artes.

Fundamentación

La **Improvisación Musical** (o Creación Sonora en Tiempo Real como también se la llama) es una experiencia participativa que posee cualidades excepcionales para alcanzar resultados musicales satisfactorios e inmediatos con grupos de personas músicas o no músicas. Por tanto, se instala como una herramienta óptima, a la hora de utilizar recursos pedagógicos para lograr la participación activa de alumnos durante el aprendizaje de la música en la escuela común, especialmente en la escuela.

Participar es ser “parte de”. Algunos participan con entusiasmo y porque advierten y desean los desafíos ante lo desconocido; otros porque tienen simplemente la sensación de que si no participan, quedan fuera de la “aventura” y aunque no saben muy bien porqué ni para qué, igual se incorporan. En todo caso, el fin de esta propuesta es que los que se integren lo hagan porque la convocatoria es movilizante y convocante.

La constitución de un grupo posee además otro bien: el que dan las **fuerzas promotoras y limitadoras** del grupo. Esto es: la fuerza promotora induce a que si todos los integrantes del grupo trabajan, se nuclean y socializan con el mismo ímpetu para alcanzar un fin común, este fin (producto) se logra; la fuerza limitadora en cambio hace que si alguno de ellos no posee este espíritu, el grupo no se consolida y por tanto no alcanza su fin (producto). ¿Y cuál es ese producto final a alcanzar? Una composición musical no escrita por uno sino entre todos, consensuando ideas y poniéndolas en práctica por aproximaciones sucesivas, lo cual permite construirla paso a paso a medida que se “ejecuta” por el colectivo grupal, y que existe en tanto suena, pero que muere apenas deja de sonar.

Por tanto, la Creación Sonora en Tiempo Real es una obra “**efímera**”, es decir que se arma mientras suena y no permite un registro literal pues no es posible repetirla de manera igual sino solo semejante.

La vida de una obra musical se produce cuando se ejecuta; sin embargo la diferencia entre la música escrita y la no escrita, es que en la primera, lo que queda para el “vivo” es el “gesto musical”, la “impronta”, la “co-composición” que le agrega el intérprete a la obra escrita. En la segunda, ambas cosas van juntas: el intérprete compone y ejecuta a la vez y su obra existe solo mientras suena.

Para alcanzar este tipo de composición en el aula, se hace necesario contar con un **Docente Animador**, el cual es una especie de coordinador con sólida formación musical, con conceptos estéticos amplios, con capacidad para convocar a grupos y decisión para concretar un producto en breve tiempo.

El Animador trabaja con un sentido de “**juego**”, entendiendo por ello aquella acción en equipo donde cada uno cumple su rol pero teniendo en cuenta el rol del otro, y donde todos y cada uno son protagonistas y desde su lugar quieren intervenir para ganar.

Contenidos

- **El sonido como construcción:** noción de forma y estructura. El discurso horizontal y vertical; construcción melódica y construcción armónica. Motivo, frase, semifrase período. Cualidades del objeto en su proyección musical. Sonido versus silencio. Valor del silencio en una composición musical.
- **El sonido y las fuentes sonoras:** categorización de instrumentos de acuerdo a la clasificación de Hornbostel y Sachs Elemento vibrante, mediadores y modos de acción. El timbre instrumental: su manipulación desde el accionar del intérprete. Variaciones de timbre en función de mediadores y modos de acción
- **La tipomorfología del sonido concreto**
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 el soporte tecnológico: micrófono, amplificador, grabador.
El sonido y su representación: grafía analógica
- **La composición musical contemporánea:** su concepción estética, compositiva e interpretativa. Fuentes sonoras electrónicas, acústicas y digitales. El intérprete como autor y el autor como organizador. El concepto del tiempo, la densidad, la tonalidad, la espacialidad. La música como globalizadora de un lenguaje interdisciplinario. La improvisación como forma compositiva e interpretativa.
- **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 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?

Necesidades tecnológicas

- Equipo de sonido con buena amplificación y micrófono
- Espacio cómodo con sillas móviles
- Instrumentos musicales de todo tipo

Duración: mínimo 10 hs., máximo 30 hs.

Bibliografía

Dennis Brian. *Experimental Music in Schools*. Libro y Materiales. 1970. Oxford University Press.London
Dennis Brian. *Projects in sound*. 1975. Universal Edition. London

Espinosa Susana, Sergio García. *Animúsica. Imagen...Sonido.....Animación*. 1994. Music Ediciones Dynamic. Buenos Aires

Espinosa Susana. "Creación sonora en tiempo real. Una propuesta colectiva en la escuela secundaria", en *Revista Aula*, nro. 145. 2005. Editorial Graó, Barcelona.

Hamann Donald. (Editor). *Creativity in the Music Classroom*. 1991. Music Educators National Conference. Virginia.

Hemsey de Gainza. *La improvisación musical*. 1983. Ricordi Americana. Buenos Aires

Malbrán Silvia, Furnó Silvia, Espinosa Susana. *Resonancias. Libro II: Estudio experimental del sonido*. Libro del maestro, libro del alumno, Casete, Diapositivas. 1988. Ricordi Americana. Buenos Aires.

Malbrán Silvia, Mardones Marcela, Segalerba María Guadalupe. *Señales*. 1991. Buenos Aires.

Paynter John. *Oír, aquí y ahora*. 1972. Ricordi Americana. Buenos Aires

Paynter John. *Sonido y Estructura*. 1999. Ediciones Akal. Madrid

Paynter John and Aston Peter. *Sound and Silence*. 1970. Cambridge University Press. London

Schafer R. Murray. *Hacia una educación sonora*. 1992. Pedagogías musicales abiertas. Buenos Aires.

Schafer R. Murray. *El rinoceronte en el aula*. 1975. Ricordi Americana. Buenos Aires

Schafer R. Murray. *El compositor en el aula*. 1969, Ricordi Americana. Buenos Aires

Self George. *Make a new sound*. 1976. Universal Editions. London