

Propuesta Materia Electiva · EUM

Segundo Semestre 2018

Taller de Contact Improvisation e improvisación musical libre

Alejandro Barbot

Tipo de programa	Materia electiva
Nombre del curso	Taller de Contact Improvisation e improvisación musical libre
Carrera	Licenciatura en Música, Licenciatura en Interpretación Musical
Área	Composición
Opción (Licenciatura en Interpretación)	Todas
Opción (Licenciatura en Música)	Todas
Horas presenciales semanales	2
Créditos	4
Forma de aprobación (código SECIU)	5C: Asignaturas sin exoneración, que no tienen examen: Sólo se aprueban mediante cumplimiento de ciertos requisitos durante el curso.
Forma de aprobación (código EUM)	A: Asistencia obligatoria al 75% de las clases dictadas en el semestre., F: Trabajo de fin de curso.
Se ofrece como asignatura de movilidad	No
Requiere financiación	No
Cantidad de docentes que participarán del curso	2
Docente responsable	Alejandro Barbot
Grado	3
Docente	Mariana Casares
Grado	3
Docente	
Grado	
Objetivos generales	<p>Contribuir al desarrollo académico de la futura Facultad de Artes, a través de la creación de unidades curriculares comunes a la Licenciatura en Danza Contemporánea y las Licenciaturas en Música e Interpretación Musical.</p> <p>Propiciar procesos de experimentación, exploración y construcción colectiva del conocimiento.</p> <p>Propiciar la interacción entre el cuerpo en movimiento y la música en una relación que no defina a ninguno de los dos como preponderante.</p>
Objetivos específicos	<p>Contribuir al desarrollo de la consciencia perceptiva y corporal de los estudiantes a través de la experimentación directa.</p> <p>Desarrollar y profundizar en las capacidades de improvisación de los estudiantes.</p> <p>Brindar herramientas para el trabajo integrado con movimiento y sonido a partir de la integración de elementos conceptuales y vivenciales.</p> <p>Contribuir al desarrollo de una forma de expresión artística basada en la interacción y la cooperación.</p> <p>Vincular la motivación de la creación musical en relación a los cuerpos en movimiento.</p> <p>Desarrollar la danza en relación al silencio y a la música, en convergencia, divergencia, a un tiempo o fuera de él.</p> <p>Facilitar a los bailarines una visión externa, a partir de la música que contribuyen a generar con sus cuerpos.</p>

Contenidos	<p>Desarrollo de habilidades perceptivas</p> <p>Elementos técnicos: peso compartido, grados. Roladas e inversiones. Dentro y fuera del eje. Relación con la gravedad. Caídas y vuelos. Recibir y dar peso, Fuerza de atracción de un cuerpo en movimiento.</p> <p>La escucha focalizada y la escucha ampliada</p> <p>La respiración y la voz como vínculo activo entre el movimiento y el sonido</p> <p>Vinculación intuitiva entre parámetros del sonido y cualidades del movimiento: intensidad, altura, duración, ritmo, velocidad, tono, planos, etc.</p> <p>El cuerpo en el espacio: periferia, centro, equilibrio del espacio, relación entre los dúos y el espacio que generan y sostienen.</p> <p>Aspectos: punto, superficie, volumen, contacto energético, velocidad, intensidad, ritmo.</p> <p>Materiales musicales disponibles en la improvisación libre</p> <p>Improvisación musical en base a dinámicas, timbre, texturas y densidades.</p> <p>El cuerpo en movimiento como partitura musical</p> <p>Cualidades en la improvisación: atención, disponibilidad, responsabilidad, claridad.</p>
Método de trabajo	<p>Durante el desarrollo del curso, que funcionará en modalidad de taller práctico, los alumnos llevarán un registro o bitácora en las que anotarán las clase recibidas y reflexiones vinculares, en relación a la danza o a la música de acuerdo con su campo de formación. Para esto recibirán una guía de preguntas a completar al finalizar cada una de las clases y una bibliografía con textos de referencia.</p> <p>Módulo 1 y 2: Todos los participantes, músicos y bailarines, recibirán la misma información con la idea de familiarizarse con las herramientas básicas del CI y de la conexión entre cuerpo y sonido, a partir del trabajo con la voz y otras fuentes sonoras.</p> <p>Módulo 3: Los estudiantes trabajarán sobre las especificidades de su disciplina, vinculando lo desarrollado en los módulos 1 y 2 con los elementos técnicos de cada una de ellas.</p> <p>Último encuentro: Presentación de trabajos de forma grupal, composición improvisada creada por grupos en los que interactúan músicos y bailarines.</p>
Requisitos	<p>Ser estudiante de la EUM, o de la Licenciatura en Danza Contemporánea</p>
Bibliografía	<p>Fariña, Cynthia y Tampini, Marini. Desestabilizar la disciplina: cuerpo y subjetividad en contact improvisación. https://www.academica.org/000-027/642.pdf</p> <p>Keogh, Martin. El tiempo de tu vida http://martinkeogh.com/el-tiempo-de-tu-vida/</p> <p>Keogh, Martin. 101 maneras de decir no al contacto. Improvisación: Límites y confianza. https://escontactimprovisation.wordpress.com/2017/05/08/101-maneras-de-decir-no-al-contacto-improvisacion-limites-y-confianza/</p> <p>Matthews, Wade. ¡Escucha! Claves para entender la libre improvisación. http://www.wadematthews.info/Wade_Matthews/Escucha!_Claves_para_entender_la_libre_improvisacion.html</p> <p>Matthews, Wade. Intimidación y límite: reflexiones sobre el perro de Stockhausen http://www.wadematthews.info/Wade_Matthews/Intimidacion_y_limites%3B_reflexiones_sobre_el_perro_de_Stockhausen.html</p> <p>Matthews, Wade. Quince segundos para decidirse; la "composición</p>

instantánea" y otras ideas recibidas acerca de la improvisación musical.
http://www.wadematthews.info/Wade_Matthews/Quince_Segundos_para_decidirse.html

Roberts, Paul. Nancy Stark Smith – interview.
<https://www.contactimprov.net/nancy-interview.html>

Salas, Roger. Steve Paxton: He vivido cada sonido
https://elpais.com/cultura/2014/08/05/babelia/1407259863_820362.html

Vargas, Mike. Looking at Composition Is Like Painting the Golden Gate Bridge. 86 aspects of composition. SummerFall 2003 issue, Vol 28, No 2 of Contact Quarterly.

Vargas, Mike. Notice & contribute. collaborative negotiations between improvised music and dance. WinterSpring 2013, Vol. 38 No 1, issue, of Contact Quarterly

Información adicional

Es una asignatura optativa de la Licenciatura en Danza Contemporánea y electiva para la EUM.

Es un objetivo de esta propuesta lograr la interacción entre el cuerpo en movimiento y la música en una relación que no defina a ninguno de los dos como preponderante sino que se estimulen mutuamente. Durante muchos años la danza estuvo supeditada a la música, en el sentido de que era la música quien decidía que movimientos hacer, que pausas y cuales estados crear. En vista de esto, como un aspecto de una pareja que se ha transformado en dependiente y precisa volver a ser, la danza se separó de la música y buscó su camino en soledad. Ahora, la danza regresa en busca de una nueva relación con la música. A su vez, la música es emitida por un cuerpo que interactúa con la ejecución de un instrumento o de su propio instrumento (la voz). El contact improvisation surge como una danza en relación del cuerpo con la tierra, de dos cuerpos o más en el espacio, y es básicamente una forma de relación en la que la estructura no tiene un forma determinada sino que se establece en función de lo que aparece entre ambos bailarines, o la relación con la fuerza de gravedad, el espacio y el tiempo. En este sentido es una no-forma que habilita en igual medida la interacción con la música,