

CARRERA: DISEÑO TEATRAL
AREA : Iluminación y Sonido
CURSO: TALLER DE ESPACIO SONORO TEATRAL "B"
SEMESTRE: segundo semestre 2015
TURNO: Electiva/Optativa abierta a estudiantes de ambos turnos y a estudiantes del área Social y Artística de la Udelar (en particular: Escuela Universitaria de Música, Bellas Artes y FIC)
CODIGO EMAD: E (exonerable) P (presencial) E/ OPT
DOCENTE/ S: Juanita Fernández
Carga horaria: TOTAL SEMESTRAL: 30 hs SEMANAL: 2 hs presenciales
CRÉDITOS SEMESTRALES: 4 Modalidades de enseñanza : Dictado frontal. Ejercicios prácticos. Realización de Trabajo Final (Proyecto de Espacio Sonoro para exámenes finales de curso).
Modalidad de Evaluación: El logro de los objetivos del curso por parte de los estudiantes será evaluado mediante la presentación del proyecto de diseño sonoro para el examen de fin de año, y su realización. Se valorará la participación y los aportes individuales, así como la capacidad de integración y trabajo en equipo.
<u>Detalle de entregas o trabajos del curso:</u> Entrega escrita del proyecto a mediados del semestre y entrega final del producto sonoro realizado, puesta en escena de la banda sonora.
OBJETIVOS: Explorar la dimensión sonora de la puesta en escena, su potencial comunicativo y expresivo, y su relación con los demás diseños. Abordar el mundo sonoro de un espectáculo como parte de los elementos que confluyen en la creación del espacio de enunciación escénico, tanto desde el punto de vista físico como simbólico. Concebir el universo sonoro-escénico más allá de la música: extensión del concepto de lo musical al de lo sonoro/musical. Consideración en el ámbito

escénico de todo hecho acústico (musical o no) en su potencial significativo de índole escénico, ya se trate de un parlamento, una música, o cualquier evento sonoro, incluyendo las características acústicas de la voz y la palabra.

Análisis y aplicación de herramientas conceptuales para el abordaje del texto teatral en función de la elaboración de una propuesta sonora pertinente en su relación con los demás elementos que confluyen en la puesta en escena.

Referentes estéticos, culturales, funciones comunicativas, modalidades de la escucha.

Aplicación de las metodologías y procesos de realización en relación a los diferentes formatos y situaciones escénicas, los espacios acústicos y los recursos tecnológicos.

Elaboración del proyecto de diseño del espacio sonoro para la puesta en escena de una obra teatral y la realización de la banda sonora correspondiente.

Trabajo en conjunto entre diseñadores teatrales y músicos.

CONTENIDOS - UNIDADES TEMÁTICAS

- **El Espacio Acústico Teatral – Análisis de las condiciones acústicas concretas en que se desarrollará el espectáculo-examen final.**
- **Análisis del texto teatral que se trabajará desde el punto de vista sonoro.**
- **Las funciones comunicativas – aplicación de los conceptos teóricos al diseño y la realización de la banda sonora.**
- **Elaboración de Cronograma y definición de las Etapas de Trabajo.**
- **Contacto con el Docente-Director.**
- **Contacto y relacionamiento con los otros diseños.**
- **Definición de la Tecnología y el Equipamiento necesarios para la realización del proyecto en coordinación con las materias tecnológicas de la EMAD.**
- **Música en vivo (eventualmente)**

CÓDIGOS EMAD DE CURSOS:

OPT: OPTATIVA

E: ELECTIVA

Bibliografía básica:

- Aharonián, Coriún: Introducción a la Música. Ediciones Tacuabé, 2008.
- Appia, Adolphe, Juan Antonio Hormigón, y Ángel Martínez Roger. *La Música y la Puesta en Escena: La Obra de Arte Viviente*. Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2000.
- Blacking, John. *How Musical is Man?* Faber and Faber, 1976.
- Cage, John. *Para los pájaros*. Monte Ávila Editores, 1981.
- Chion, Michel. *La audiovisión*. Ediciones Paidós, 1993.
- Despin, Jean-Paul, *La música y el cerebro*, Gedisa, 1989.
- Espinosa S., Malbrán S., Furnó S. *Resonancias*, Ricordi Americana, 1988.
- Frega, Ana Lucía. *La creatividad como transversalidad al proceso de Educación Musical*, Amar, 1998.
- Jakobson, Roman. *La forma sonora de la lengua*. Fondo de Cultura Económica, 1987.
- Peirce, John R. *Los sonidos de la música*. Prensa científica. Editorial Labor, 1985.
- Schaeffer, Pierre. *Tratado de los objetos musicales*, Alianza Música, 1996.
- Schafer, Murray. *El compositor en el aula*, Ricordi Americana, 1966.
- Limpieza de oídos, Ricordi Americana 1985.
- Hacia una educación sonora, *Pedagogías Musicales Abiertas*, 1994.
- Truax, Barry. *Acoustic Communication*. Greenwood Press, 2001.
- "Electroacoustic Music and the Visual," International Academy of Electroacoustic Music*, June 2005. En www.sfu.ca/~truax/.
- Willems, Edgar, *El valor humano en la educación musical*, Paidós, 1994.
- Xenakis, Iannis. *Música y Arquitectura*, Antoni Bosch editor, 1982.

<http://www.inteatro.gov.ar/editorial/docs/cuaderno16.pdf>
www.eumus.edu.uy/eme/
www.gourmetmusical.org
www.latinoamerica-musica.net
www.filmsound.org
www.teatro.meti2.com.ar/tecnica/sonido/sonidomenu.htm

CV resumido docente:

Licenciada en Interpretación Musical, especializada en Percusión en la Universidad de La República, Facultad de Artes.

Ha participado y participa de manera constante en innumerables festivales y conciertos tanto en Uruguay como en Argentina, Colombia Venezuela y

Brasil tanto en música contemporánea como en musica Popular.

Trabaja paralelamente con dos distinguidos ensambles de percusión en música contemporánea de la ciudad de Montevideo, Perceum [Ensamble de Percusión Montevideo] y Púlsar, [colectivo sonoro]. Junto a ellos realiza conciertos y presentaciones en las salas más importantes de la Ciudad de Montevideo y Bueno Aires, participando así de Ciclos de Música contemporánea a nivel Internacional

Conjuntamente con la reconocida pianista Reneé Pietrafesa y el artista plástico Carlos Musso, desarrolla el proyecto "Sintoinías". Grabando el primer Disco este año. Este trabajo implica el desarrollo de la improvisación y el ensamble de disciplinas creando espacios estéticos únicos e irrepetibles.

Junto a la pianista argentina Malena Levin, llevan adelante el Proyecto Cuenco del Plata, proyecto e estreno de piezas de compositores uruguayos y argentinos para piano y percusión. Este proyecto declarado de interés cultural cuenta con el respaldo de la Fundación Plan B con base en la ciudad de Amsterdam.

Blog:

<http://atinajuanita.blogspot.com>