

Del 24 al 28 de enero de 2022

CURSOS ARTÍSTICOS

ARTE SONORO EN ESCENA. AULA DE DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA ESCÉNICA.

IMPARTE

MARIANO LOZANO-PLATAS.

OBJETIVOS

Establecer una visión de aproximación, lo mas completa posible del “arte sonoro”, en relación a las artes escénicas, desde un punto de vista coloquial preocupándose de atender a los problemas y cuestiones que se suscitan en toda producción escénica.

En general, nos encontramos con tres objetivos comunes a toda la profesión escénica:

- ✓ Recaltar la importancia del sonido en sus niveles expresivos,estéticos y biológicos.
- ✓ Aprender a desenvolverse en el campo sonoro para poder tomar decisiones que no lesionen el objetivo final de la obra.
- ✓ Entender ciertos parámetros del sonido que funcionan a nivel biológico y psicológico en el espectador.

Y, para cada destinatario escénico, podemos desglosar diferentes objetivos:

1. Al Director : Desenvolverse mas fluidamente en su contacto con la música para saber el funcionamiento interno que esta genera y saber comunicar al compositor y/o músicos sus propósitos para con la escena.

2. Al Actor : Ayudarse de las sonoridades que le acompañan para fortalecer su actuación y tener recursos para las improvisaciones sonoras con cierto conocimiento del material que maneje.

3. Al Productor : Entender el proceso creativo desde la perspectiva de una planificación conjunta. Elementos que pueden, o no, intervenir en una producción donde el sonido es parte integrante, dándole la importancia que esta requiere en cada momento. Conocimientos sobre derechos de autor.

4. Al Compositor : Introducir al compositor novel en los entresijos de una producción escénica, reflexionando en su papel de apoyo al espectáculo

5. Al Técnico : Hacerle consciente de su importante papel al manejar material sonoro y cómo su manejo influye en el desarrollo de la obra. También puede acceder a cierto conocimiento del tratamiento sonoro así como de su manipulación previa para el espectáculo.

DURACIÓN Y CONTENIDOS

La duración será de cinco jornadas o de 20 horas (5 horas diarias). También se plantea como una charla-coloquio abierta.

PRIMER DÍA: Presentación personal y objetivos.

1. Test y Demos:

- Una acción varias músicas ¿ cual es la acción representada ?
- Una música varias acciones.
- Músicas => imágenes creativas Paisajes
 - Acción.
 - Intelectual.
 - Contexto => rompiendo moldes.
 - Sicológico.
 - Neutro.
- Una melodía. Variaciones
 - Alto-bajo / rápido-lento / suave-fuerte.
 - Cambio en acentos (3/4 2/4...).
 - Timbres distintos escalas => expresividad.
 - Dinámicas.
 - Intervalos lingüísticos y musicales.
 - Armonizado.
- Color, elementos, sentimientos, animal, acción => instrumentos
- Instrumentos => color, elementos, sentimientos, animal, acción (En días distintos).
- Los elementos y su icono sonoro => Agua, Fuego, Aire, Tierra => Metales, Cuerdas, Maderas, Percusión...
- Líneas melódicas y líneas imaginarias

2. Presentación:

El teatro desnudo.

La increíble relación entre teatro y música

Pequeña historia músico-teatral.

El tiempo en el teatro. El cine <> el teatro. El tiempo "real" Dramático.

La música. Poder evocador. Sus funciones.

Música que sugiere acción: estilos de música. Clasificación, vida y muerte.

SEGUNDO DÍA

3. Aspectos verticales y horizontales para la composición.

El diseño sonoro de un espectáculo.

V=Las pautas de inicio

H= La transformación temporal

3-1 Verticales: Pautas.

3-1-1 Criterios de dirección. Las pautas.

3-1-2 Dramaturgia: el texto, idea de partida; métodos y técnicas. Los pies y las acotaciones.

3-1-3 Género Teatral y musical

3-1-3-1 Estilo

Tipos de teatro y escena.

3-1-4 Espacio escénico

3-1-5 El público. Para quién. Nacionalismos en el teatro.

3-1-6 Directo o grabado.

3-1-7 Diálogos músico-dirección... y producción. Las pautas.

3-2 Horizontales: La música aplicada. Proceso en el tiempo

3-2-1 Sobre el texto. Pautas.

Mi guía de atención Música-acción

3-2-2 Sobre los ensayos. Energía-actor.

Escenas y tiempos muertos.

3-2-3 Sobre el estreno.

Problemas de última hora y alteración de planes.

La gira y mas prestaciones, cambios.

3-3 La música frente a:

3-3-1 Espacio teatral.

3-3-2 Luces.

3-3-3 Escenografía. Elementos y sonido.

3-3-4 Actores-Actrices.

3-3-5 Texto. Musicalidad y textos.

3-3-6 Tiempo.

3-3-7 Público: masas, niños, adolescentes, Comunidades...

3-4 Música acoplada. Los técnicos de sonido y la sensibilidad.

3-4-1 Coherencia en la banda sonora.

3-5 Elementos de producción musical. Entendámonos.

TERCER DÍA

4. La música en escena:

4-1 Música evidente, banal, contextual, simbólica.

Acción=> modula la música.

5. Cierta gramática musical:

Ritmos, velocidad, volumen, tesitura, timbre, intervalos, armonías, escalas, textura y dinámica.

5-1 Los "moduladores musicales".

Tonos, tiempos, dinámicos, rítmicos, tímbricos, escalas e intervalos, instrumentación, economía, temporales, ejecución.

5-2 Estructuras o patrones compositivos temporales.

CUARTO DÍA

5-3 Redundancia. El exceso de información: Acústicos y Bio-sicológicos.

5-4 Música de genero y edad.

6. Ruidos y música.

Grabados

6-1 Los FX especiales: El ruido como elemento expresivo.

6-2 Paisaje sonoro.

Ejecutados.

6-3 El cuerpo como instrumento. posibilidades sonoras.

6-4 Elementos de escena sonoros. Objetos y sonoridad.

6-5 El silencio.

QUINTO DÍA

7. Técnica y sonido.

7-1 Lenguaje técnico y expresividad.

7-2 Los procesadores de sonido: Causas y efectos en escena

7-3 El espacio sonoro: Espacio y escucha

Escuchas en el teatro.

7-4 Sistemas de Almacenamiento: variantes , formas, pros contras....

como elementos escénicos

7-5 Instrumentistas y programación

7-5-1 Instrumentistas. El directo. En estudio.

7-5-2 Sintesis y samplers: El poder de la técnica.

7-6 Acostumbrarse a escuchar.

Contaminación acústica.

7-7 Sonido enlatado.

7-8 Derechos de autor. Evolución y planteamientos.

METODOLOGÍA:

El curso se desarrolla como una charla en la que se trata de establecer un diálogo abierto sobre las cuestiones suscitadas. Se comenzará con un breve test a partir del cuál se establecen algunas de las premisas que luego se comentarán. Algunos apartados estarán salpicados con ejemplos sonoros y visuales esclarecedores. Se acompañan varios textos a modo de extensiones o adendas sobre algunas de las partes tratadas.