

UNTREF

Maestría en Ópera Experimental

Asignatura: Estética de la Emergencia

Período: 1er cuatrimestre de 2023

Profesor: Alan Courtis / <https://ubu.com/sound/courtis.html>

Mail de contacto: acourtis@untref.edu.ar

Día y horario de cursada y estrategia de dictado

Martes, de 19 a 21. Maipú 71. Clases presenciales, con frecuencia semanal*.

Período: del 4 de abril al 11 de julio

Materiales de trabajo (bibliografía, partituras y *playlists*) disponibles en el Aula Virtual.

Uso del Foro para plantear temas de trabajo y debate.

Este curso de posgrado corresponde a la asignatura Estética de la Emergencia del plan de estudios de la Maestría en Ópera Experimental. Quienes lo cursen podrán acreditarlo en caso de inscribirse en el programa de la Maestría.

*Se considerará, eventualmente, el dictado de algunas clases virtuales, según criterio de la dirección de la carrera.

Descripción

Este curso propone un mapeo abierto sobre la emergencia de distintas experiencias ligadas con lo gestual y lo sonoro. Ruido, autogestión, redes, palabra, imagen, activismo, feminismo e identidades expandidas. Cartografías sonoras alternativas y emergentes.

OBJETIVOS

Objetivo General:

-Generar una plataforma de reflexión y práctica en torno a las relaciones entre lo sonoro y lo escénico en tanto fenómeno artístico y social.

Objetivos Específicos:

-Brindar un amplio panorama de producciones artísticas ligadas con lo sonoro y lo gestual.

-Promover formas de escucha y recepción creativa.

-Expandir las potencialidades artísticas en base al conocimiento de propuestas estéticas contemporáneas.

- Reflexionar sobre las distintas formas de relación entre lo sonoro y lo escénico. Brindar herramientas para la creación sonora y gestual.
- Sondear formas alternativas de composición que involucren lo visual y lo corporal.
- Analizar críticamente textos para pensar sus implicancias prácticas.
- Fomentar el desarrollo expresivo.

CONTENIDOS

El programa incluye los siguientes contenidos:

Otras formas y modos de producción artística. Sonido y lenguaje desde la prehistoria. Máscaras y representación en pueblos originarios. Lo gestual y lo sonoro. Espacialidad y temporalidad en relación con lo sonoro. Transmisión, consumo y recepción de bienes simbólicos. Formas de escucha y ruido. El arte fuera de las instituciones, arte en la calle, arte comunitario, arte y cultura popular, rock, punk, hip-hop, el underground. Colectivos y agrupaciones independientes, autogestionadas y cooperativas. La situación del arte y el activismo en la actualidad. Estéticas resistentes, nuevos usos y apropiaciones. Los vínculos con el público local e internacional. Transformaciones en la percepción y sensibilidad estética. Contextos y condiciones de producción cultural. Espacios alternativos de producción y recepción: redes sociales, sellos discográficos, publicaciones y editoriales, nuevos medios. Teatro musical: gestualidad y representación. Palabra hablada y guturalidad: poesía sonora. Feminismo, identidades y performance. Particularidades del contexto Latinoamericano. Cartografías sonoras alternativas y emergentes.

Unidad I. Genealogía gestual: antecedentes ancestrales. Presentación de la Materia. Música y prehistoria. Máscaras y representación. Pueblos originarios.

Unidad II. Representaciones: gestualidad, imagen, redes y sonido. Teatro musical. Gestualidad. Imagen e ideogramas. Tiempo, espacio y sonido. Redes y emergencia.

Unidad III. Lenguaje, sonido y escucha. Palabra hablada y guturalidad: poesía sonora. Distintas conceptualizaciones de la escucha. Polisemias del ruido.

Unidad IV. Diversidades: Latinoamérica, feminismo, autogestión y cruces. Identidades expandidas. Realidades latinoamericanas. Performance y feminismo. Escenas independientes. Otras escenas.

Bibliografía

- Alcalá Galiano Ferrer, Cristina “La Improvisación en la Historia de la Música y de la Educación” Cap. II “Los Orígenes de la Música” (pág 46-57). Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 2007.
- Barthes, Roland (1993) “El acto de escuchar”.Lo obvio y lo obtuso. Barcelona. Paidós.
- Becker, Guadalupe (2013) “El Cuerpo en el Rock: gestualidad, poética e identidad. Dos casos del punk” en Resonancias n°32, junio 2013, Santiago de Chile.
- Russel, Bruce (2009) “Hacia una Ontología Social del Trabajo Sonoro Improvisado” (págs. 80-103) en “Ruido y Capitalismo” (Mattin, compilador) Arteleku. Donostia-San Sebastián. 2009.
- Brakhage, Stan (2014) Por un Arte de la Visión.Escritos Esenciales. Buenos Aires: EDUNTREF.
- Castro, Ladislao (2014) Arqueología Cognitiva y Máscaras Prehistóricas. Anales De Prehistoria Y Arqueología, Universidad de Murcia.
- Chion, Michel (1990) “Las tres escuchas”. La Audiovisión. Barcelona. Paidós.
- Correa, Itaci y Flores, Carola (2005)“La Pintura Corporal Selk’Nam y su carácter iconográfico” en Revista Werken No 7, Segundo Semestre 2005, Santiago de Chile. Pág. 21 – 37.
- Eisenstein, Sergei (1995) “El Lenguaje Cinematográfico y el Ideograma” en La forma del Cine. México: Ed. Siglo XXI.
- González Aktories, Susana (2008) «Poesía sonora, arte sonoro: un acercamiento a sus procesos de semiosis», en: Acta Poetica, n° 29 (2), México: UNAM, 2008.
- Higgins, Dick (1990) “Los Orígenes de la Poesía Sonora: De la armonía imitativa a la glosolalia” en: La Taverne di Auerbach, n° 5/8, Alatri, 1990, pp. 74-82.
- Ipsen, Detlev (2002) El ruiseñor urbano o algunas consideraciones teóricas sobre sonido y ruido en Helmi Jaerviluoma, Gregg Wagstaff (ed): en Estudios y Métodos del Paisaje Sonoro, Sociedad Finlandesa de Etnomusicología Pbul. 9 y Departamento de Arte, Literatura y Música A 51, Helsinki.
- Jun, Yan (2020) Generacion dakou. Buenos Aires. Dobra Robota.

- Laddaga, Reinaldo (2010) Estética de la Emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Laddaga, Reinaldo (2010) Estética de Laboratorio. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Kagel, Mauricio. Palimpsestos (2011). Buenos Aires: Caja Negra.
- Oliveros, Pauline (2019) Deep Listening: Una práctica para la composición sonora, Buenos Aires, Dobra Robota.
- Pinta, María Fernanda (2005) “El género en escena. Performance y feminismo” en Revista Telón de Fondo N°2. Buenos Aires.
- Russolo, Luigi (2018) El Arte de los Ruidos. Dobra Robota. Buenos Aires - Schaeffer, Pierre (1988) Tratado De Los Objetos Musicales. Madrid. Alianza.
- Toop, David (2013) Resonancia Siniestra. Buenos Aires, Caja Negra.
- Velazquez, Ronny (1997) “La concepción cosmogónica del cuerpo en algunas culturas aborígenes americanas y el universo del canto para la comunicación chamánica” en Schobinger, Juan (1997) Shamanismo Sudamericano. Buenos Aires: Editorial Almagesto/Ediciones Continente.