

LA MÚSICA Y EL SONIDO COMO DISPOSITIVO ESCÉNICO

Desde que ha sido utilizado el sonido y la música en el teatro ha cumplido un rol fundamental en el apoyo de la narrativa, aportando información de diverso tipo al relato e incluso terminando de dar forma a la estética del montaje.

Sin embargo ha existido un vacío de esta materia en las mallas de estudios teatral. Este workshop quiere ayudar a identificar, reconocer y comprender los elementos que forman parte el componente sonoro y la música y su interacción con la imagen y la historia que se relata, de manera de entregar al actor y/o director las herramientas y el lenguaje correcto y apropiado para referirse a dichos elementos, ampliando sus posibilidades de expresar.

A la vez, facilita la comunicación con el músico a cargo de la partitura para lograr la integración estética del montaje, definir las funciones informativas que pueda asumir la partitura musical y/o sonoro y las función complementaria que el elemento musical o sonoro debe cumplir dentro del relato.

CONTENIDOS:

LA MÚSICA, EL AMBIENTE SONORO, LOS EFECTOS DE SONIDO

-La música asociada a las artes escénicas.

- ¿Es necesaria la música en las artes escénicas, en el teatro, en el montaje teatral?
- ¿A quién “impacta” la música y el sonido? Al público, al actor, al personaje?

-La música como recurso no racional.

- ¿Oír o escuchar?
- Funciones de la música y el sonido en el montaje:
- Reunir, separar, subrayar, destacar, relacionar, circunscribir, ubicar (espacial, geográfica y temporalmente).

-El ambiente sonoro: qué es.

Ambiente Sonoro	Paisaje Sonoro
Psicológico / Emocional	Concreto /Literal

-Los efectos de sonido.

-Foley (término prestado de Audiovisual)

DESDE DÓNDE SUENA EL SONIDO

- Música y sonido diegéticos: IN, OFF, OVER
- Música y sonido no diegéticos.
- Música y sonido empático/anempático.
- Música y sonido como contexto temporal/histórico.

- Música y sonido figurativos.
- Música y sonido no figurativos.

EL RITMO

- Qué es el ritmo
- Asociación de ritmo y estados emocionales
- Asociación de ritmo y tiempo.

MÉTRICA Y SUS ASOCIACIONES

- Métricas Motor.
- Métricas Emocionales.
- Métricas Intelectuales

CONSONANCIA Y DISONANCIA

- Tono fundamental, armónicos y parciales.
- Concepto de Intervalos.
- Intervalos consonantes y disonantes.

SISTEMAS ARMÓNICOS

- Tonalidades tradicionales: Mayor, menor.
- Sistema de Puntos Cardinales 1.
- Sistema de Puntos Cardinales 2

CREACIÓN INTEGRADA

- Creación musical integrando los conceptos estudiados.

Toda acción dramática tiene asociado movimiento
Todo movimiento lleva (o puede llevar) asociado un sonido.

Trabajo:

1. Realizar la acción dramática escogida.
2. Escuchar los sonidos que generan la acción.
3. Sistematizar esa acción y los sonidos que genera.
4. Ordenar los sonidos generados -en sintonía con la acción-, dándoles un sentido musical (rítmico).
5. Grabar los sonidos generados
6. Realizar una interacción entre música de escena y música de parlantes.