

LA MÚSICA Y SUS CRUCES
CON OTRAS ARTES Y LA CIENCIA EN LA CONTEMPORANEIDAD

DOCENTE: • **Damián Rodríguez Kees**

Jueves | 16:00 a 18:00 | Virtual

Inicio: 01 de junio

UHL

Título del taller:

“La música y sus cruces con otras artes y la ciencia en la contemporaneidad”

Docente:

Mg. Damián Rodríguez Kees

Modalidad:

Virtual Sincrónico

Reseña:

Fundamentos:

Así como en muchas culturas orientales sería imposible dividir la danza del teatro como expresiones separadas, a través de la historia de la civilización occidental cada disciplina artística ha desarrollado su identidad mediante un permanente proceso dialéctico entre lo ya estatuido en cada época y la necesidad de los artistas de expandir su campo creativo con nuevas técnicas y recursos. Muchas veces este proceso ha sido el fruto de posiciones que van más allá de lo estatuido en una disciplina artística en particular tomando recursos o materias primas de otra u otras y saberes de áreas del conocimiento científico. El resultado es un continuo debate sobre los límites de cada arte y de este con la ciencia. La integración estética, entonces, no es solamente un nuevo campo de estudio sino una necesidad histórica con características y resultados particulares.

En este sentido, y teniendo en cuenta los cambios territoriales, económicos, sociales, culturales y de distribución de poder que se han producido en el siglo XX (y se siguen produciendo en el XXI), el debate sobre el concepto mismo de “frontera” ha tomado dimensiones de fundamental importancia. El campo de las artes, obviamente, no escapa a esta realidad. Los elementos que se han mantenido en cada arte y que las identifican históricamente como tales, pueden no actuar ya como condiciones que las definen en términos absolutos, sino dentro de un cúmulo de factores que se interrelacionan.

En las artes contemporáneas presenciamos una gran movilidad de materias, códigos y recursos que circulan entre las mismas como así también la apropiación de prácticas y saberes de otros espacios de conocimiento científico y tecnológico, como la matemática, la física, la informática.

La propuesta de este curso se posiciona entonces en el espacio fronterizo de la música con las otras artes y en cómo el sonido, aparentemente propiedad hegemónica de aquella, se posiciona en otras disciplinas como lugar de conflicto, riesgo, intercambio, y posibilidad creativa en el gran mundo del arte contemporáneo en cruce con la ciencia.

Objetivos:

- Conocer y valorar aquellas expresiones artísticas contemporáneas de cruce entre la música y otras artes y la ciencia que no se encuentran en los circuitos de difusión masiva.
- Desarrollar la capacidad crítica-analítica de hechos artísticos de diferentes disciplinas reconociendo las relaciones actuantes entre las mismas.

Contenidos:

- La materialidad del arte. "Materias primas" de las artes tradicionales, sus grados de interrelación. El espacio, el tiempo, los hechos sonoros, la palabra, el cuerpo, la forma, la estructura, la luz, etc.
- Concepto de Frontera y de Espacio fronterizo. Núcleo, Irradiación y Debilitación.
- Categorías de "descentramiento", "borde" y de "lo extremo".
- Sonido, ruido y silencio. Características físicas y perceptivas
- El Silencio como lugar de lo extremo en el arte
- Ritmo. Un posible concepto globalizador y su aplicación a las diferentes artes.
- Movimiento y Gesto en música. El gesto como materia prima.
- Categorías de las neurociencias para el análisis conjunto de la producción del gesto corporal y el sonido: Cognición encarnada. Kinestesia. Affordance. Neuronas espejo. Imaginary music.
- El "giro performático". La performance
- John Cage, el grupo Fluxus y las expresiones de la vanguardia de los '50 y '60
- El Teatro Musical Contemporáneo como espacio de cruce interdisciplinar.
- El sonido y la música en cruce con otras artes: teatro-danza, video-danza, poesía performática, historieta, instalaciones, esculturas sonoras, arte sonoro, el field recording. La composición sonora en el cine.
- Las relaciones de la música con otras artes, la matemática y la física.

Metodología:

Se desarrollarán los contenidos expuestos mediante el análisis de obras musicales de los siglos XX y XXI en cruce con otras disciplinas artísticas y científicas, su reflexión y debate.

Requisitos para participar/datos de los participantes:

Cualquier persona interesada en la temática. No es necesario poseer conocimientos musicales.