

Nombre del curso_ La improvisación musical como instancia de formación consciente

Tipo de curso_ Electiva de formación musical

Para estudiantes de una carrera en particular_

Docente responsable_ Santiago Bogacz

Equipo docente_ Emiliano Aires y Santiago Bogacz

Modalidad del curso_ Presencial

Carga horaria total_ 60 hrs

Carga horaria de clases presencial o virtual_ 30 hrs

Carga horaria de trabajo del estudiante_ 30 hrs

Créditos_ 4

Frecuencia_ Semanal

Duración en meses_ 4 meses

Fecha de inicio_ 5 de agosto de 2024

Fecha de finalización_ 18 de noviembre de 2024

Día y horario de las instancias presenciales o virtuales_ lunes 16:00hrs

Curso para_ Interno a Facultad de Artes

Lugar dónde se desarrollan las clases presenciales_ Salón P103, Rodó 1866

Cupo de estudiantes del Instituto de Música (mínimo y máximo)_ 5 mínimo, 30 máximo

Cupo de estudiantes del Área Social y Artística (mínimo y máximo)_ no corresponde

Cupo de estudiantes de otros Servicios (mínimo y máximo)_ no corresponde

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Curso de improvisación a través de la actividad musical

Contenidos generales fundamentados y desarrollados

- Repertorio musical con diferentes paradigmas de improvisación
- Improvisación individual
- Improvisación a dúo
- Improvisación a trío
- Improvisación de ensamble (cuatro o más participantes)

El desarrollo del curso estará, en gran parte, guiado por la procedencia e intereses de lo

estudiantes.

La práctica colectiva de la acción sonora y la creación en el momento, a partir de la interacción grupal, es el centro de la dinámica del curso.

Es un espacio en el que la producción de sonidos con "instrumentos" y objetos a conocer, sin ningún tipo de pauta, en un entorno completamente libre y en el cual la creación y la investigación sonora, así como motriz y emocional, se fusionarán en un proceso individual y colectivo, con el fin de que los estudiantes sean capaces de desarrollar narrativas sonoras profundas e íntegras. Lo anteriormente dicho parte de la voluntad de proveer un entorno en el cual la acción y expresión sonora individual se inicie sin ningún tipo de restricción o inhibición.

Todo este planteo vincula la acción sonora individual y colectiva con los procesos de la asociación libre y la expresión a través de esta, aspecto tan fundamental para los procesos de autoconocimiento del individuo.

Objetivos

Desarrollar la práctica musical/sonora a partir de la improvisación como metodología de estudio, composición e interpretación. Incentivar la espontaneidad musical a través de un diálogo con el instrumento u objeto, reflexionando acerca de su historicidad a través de escuchas y lecturas de referencia, de modo de enmarcar la improvisación como una práctica fundamental en el quehacer artístico en el correr de la historia.

Proponer diferentes instancias donde los paradigmas de la improvisación no sólo sean diferentes, sino hasta contradictorios, de manera de ampliar el alcance del término, así como reflexionar y cuestionar el mismo.

Desarrollo del curso

- Escucha y análisis de ejemplos musicales con diferentes paradigmas de improvisación
- Lectura y discusión de la bibliografía incluida
- Propuestas para improvisación individual
- Propuestas para improvisación a dúo
- Propuestas para improvisación a trío
- Propuestas para improvisación de ensamble (cuatro o más participantes)

Los contenidos no serán desarrollados en forma lineal, sino que intercaladamente y de forma acumulativa.

Metodología de trabajo

Clases colectivas de práctica musical/sonora a través de la improvisación.

Diversas propuestas de improvisación serán presentadas a los estudiantes en las modalidades especificadas en el desarrollo del curso. A través de la práctica, la escucha activa y la reflexión en grupo, desarrollarán herramientas conscientes para la actividad de la improvisación.

La escucha activa incluye tanto la práctica propia como la escucha de otros, así como la de repertorio presentado por los docentes y estudiantes

Forma de evaluación y aprobación

Actividades prácticas durante el desarrollo del curso

Destinatarios

Estudiantes de Facultad de Artes interesados en la improvisación musical

Requisitos previos necesarios para cursar

No hay requisitos previos. No es en absoluto necesario el conocimiento o experiencias previas en el ámbito de la improvisación.

Bibliografía

- "Improvisation", Derek Bailey
- "Free Jazz", Ekkehard Jost

- “De Motu”, Evan Parker
- “Music of Possibility”, Richard Barrett
- “The Philosophy of Improvisation”, Gary Peters
- “Improvised Music after 1950: Afrological and Eurological Perspectives”, George Lewis
- “En el Maelstrom: Música, improvisación y el sueño de libertad antes de 1970”, David Toop

El curso contará, a su vez, con un extenso listado de audiciones para trabajar en clase.