

# Dramaturgia del Sonido

## 1.- Fundamentos

En primer término la dramaturgia del sonido se encuentra en el lugar de lo inefable, en la emoción estética, como algo que no lo podemos definir y escapa a la lógica de lo describable, de lo analizable. Sólo sabemos que nos gusta, lo entendemos, nos cierra, pero casi no sabemos porque. Es el típico caso cuando escuchamos una determinada música que nos gusta mucho y especialmente en diferentes segmentos de la obra se produce una alta condensación de emoción y placer estético. Ese plus se extiende y se expande voluptuosamente más allá de lo analizable. Ese más allá conformaría una dramaturgia del sonido. Quiero enfatizar esto porque me refiero al material sonoro y no a la palabra, vehículo por antonomasia del lenguaje, como condicionante del sentido.

En segundo término, interactúa con otros objetos estéticos y paralelamente nos narra algo dentro de una obra, actuación del sonido.

Es también cuando justificamos la presencia del sonido. Ésta presencia debe obedecer a una ley o bien a un sistema.

En una instalación, performance, obra de teatro o bien un film, esa justificación, espontáneamente, nos relata su presencia, nos hace hablar de ella, independientemente o no de la obra, desprendiéndose así sola la dramaturgia del sonido. De lo contrario si no justificamos esa presencia provocaremos "ruido" y por lo tanto no habrá dramaturgia del sonido.

Se puede encontrar en la obra, por encima de la obra (personaje sonoro conceptual) o bien, más allá del marco de la obra, expandiendo y enriqueciendo el discurso de la misma. Diferentes objetos estéticos e incluso por lo tanto también a objetos estéticos no sonoros, pueden generar una dramaturgia del sonido. Éstos objetos pueden ser un simple movimiento, un color, una luz, un objeto escenográfico o un simple zoom, paneo o traveling.

Propongo así una constante reflexión sobre la "mirada" de la escucha, en una dialéctica construcción/deconstrucción acerca de la dramaturgia del sonido y la puesta del sonido.

En ésta conjunción de saberes, de confrontación de materiales, el sonido (en tanto discurso) ocupa un lugar de suma importancia: el sonido que narra, que expresa, que nombra, que contradice o resignifica.

El procedimiento estaría dado por las posibilidades que tengan los objetos estéticos en cuestión de conjugarse y relacionarse entre si creando una gramática particular.

El espacio y la dimensión sonora podrían completar así, más allá de lo que lo define a éste, lo que faltare (o sustituyera) a los objetos que interactúan con él. El sonido que completa algo.

El sonido es el símbolo de una percepción que atraviesa nuestros sentidos al tiempo que supera su marco y nos da la impresión de que continúa en alguna parte más allá.

Al tener lo audible la facultad de despertar o disparar imágenes, como así también una enorme cantidad de otras sensaciones, éste campo auditivo, omnidireccional, nos propone una constante construcción y multiplicidades de significantes.

Es así, que el material sonoro utilizable en una obra (film, teatro, etc.) debería ocupar un rol muy importante, en tanto ensanche éste, el nivel del campo de representación.

Por cierto, que un punto en cuestión importante sería la antítesis, o bien bipolaridad, que la obra de teatro se REPRESENTA y el sonido se PRESENTA.

La utilización del sonido y la música en un equipo de creación pluridisciplinaria a priori a la de otros objetos estéticos podría actuar, por lo menos, como un organizador conceptual y crear una dramaturgia del sonido. No obstante, la historicidad creativa, por el contrario, nos indica que el sonido (lento y perezoso) siempre llega al final del film, de la obra de teatro, etc.

## 2.- Objetivos:

Maximizar técnica y creativamente los recursos del curso para poder así generar un discurso de la composición de la audiovisión y diseño del sonido.

Al tratarse el cine, el video y el teatro de disciplinas artísticas que se conforman en el seno de un equipo pluridisciplinario, que el formando pueda producir un canal comunicacional (en tanto discurso) artístico, estético, técnico y operativo en el equipo nombrado (dramaturgo, director, guionista, montajista, actor, escenógrafo, iluminador, compositor, sonidista, operador de isla de edición etc.).

Crear, generar una gramática del diseño de sonido.

Discriminar y reconocer los diferentes lugares de la escucha.

Sensibilizar y desarrollar la actividad de la escucha.

Aprovechar de forma focalizada y creativa los recursos técnicos en la producción sonora.

Incentivar el análisis, la reflexión y la crítica acerca de los trabajos, tanto sean éstos propios o de otros.

Valorar y enriquecer la producción técnica y creativa para poder generar un discurso del diseño sonoro en la audiovisión.

Maximizar creativamente los recursos en una lógica discursiva.

### 3.- Metodología

El saber acústico y musical en el enfoque y abordaje particular de éste curso pretende situarse en un lugar de suma importancia para la posterior realización artística.

Éste espacio cedido al diseño o composición del sonido cobra el rango de objeto discursivo (el sonido que expresa, que narra, o bien que se sitúa completando algo, contradiciendo o resignificando otra cosa) en el mismo nivel que otros objetos estéticos (escenográficos, plásticos, lumínicos, coreográficos) que conforman un sistema.

Éste universo sonoro se constituye de la música, de la banda de sonido y hasta de la misma producción sonora de los actores y el lenguaje. Estos tres niveles pueden interactuar entre sí como también con los otros objetos anteriormente mencionados.

El sonido no puede ni debe cumplir una función "decorativa", por más que entendamos a la palabra, el lenguaje y a la semántica como vehículos por antonomasia del cine y el teatro. Ésta situación produce en muchos casos la inhibición de otros objetos estéticos en una puesta.

Es por ello, que la investigación y experimentación en lo que se refiere a la instalación de diferentes objetos estéticos en una puesta (en este caso objetos estéticos sonoros) conformarían así un sistema de interacción en la misma.

### 4.- Contenidos

#### **Módulo I: El Sonido como Objeto**

Escucha acusmática, causal, figurativa, semántica, metafórica y objetiva. Ergoaudición. Producción sonora. La metáfora de una percepción continua. Lugar del sonido, de la fuente y de la escucha. Sonido proyectado e imitación espacial.

#### *Poética del Ruido*

El ruido en el lugar de lo no definible / definición del diccionario y de un diccionario musical

El ruido según el contexto y la cultura

El ruido en diferentes estéticas y períodos musicales: futurismo y música concreta

El ruido según las lenguas

Su culpabilización

Su aceptación y su contexto

Su despojo (ver ley cuando aparece la figura paterna)

El ruido como parámetro acústico/musical

El ruido según el estadio evolutivo

La intensidad y la altura como parámetro asociado al ruido: la soprano

El ruido como placer ergoauditivo y oral

El ruido como desecho del lenguaje: Ideosónica, Pescadores de Sonidos

Vuelta al ruido luego de la adquisición del lenguaje

El ruido y el juego

El ruido como espacio de presencia

El ruido como remanente de la historia sonora del sujeto

El ruido, la ley, la educación, los padres y los educadores

El ruido como desecho de la música: Obra Sobre Obra

Oído plástico y escalar

Vuelta al ruido en la música (contemporánea)

El ruido como desecho de nuestra percepción y atención: Mute & Zoom In

El fondo, punto ciego y desecho como material reciclable de la estética de la posmodernidad: La Canción del Final / Glosa

Estética del ruido en el cine, umbral música-ruido: La Caracola y El Clérigo

Modulación música-ruido / ruido-música: Stalker

La palabra, el movimiento, la música que emerge: Naufragio in Vitro

El ruido y el silencio: 4' 33", John Cage (textos de John Cage) / Blank Tapes

#### **Módulo II: El Espacio / El Tiempo / El Ritmo**

El sonido que se conforma, se constituye y se estructura en el tiempo

Tiempo Gravitatorio (aparición-desaparición del sonido)

Tiempo Real-Arte del Tiempo (la supresión del objeto)

Tiempo Cronográfico (la permanencia del objeto)

El Cine: construcción ficcional del tiempo

El Tiempo Extradiegético

Tiempo espacio/travesía y Ritmo Biológico (equilibrio-gravedad-presión-movimiento-estímulos sonoro/visuales)

Tiempo-Ritmo Irracional-la insoportabilidad del no paso del tiempo (Performance Sala de Espera; El Ascensor)

El estímulo sensorial y las variaciones de ritmo

Deshacer el Tiempo (no hay un antes ni un después)

Tiempo Real: el bebé

Ritmo Arcaico: dimensión transensorial básica, percepción prenatal, percibida por variaciones en torno a la pared abdominal, cuyo ritmo se deriva del doble ritmo del corazón del feto y del corazón de la madre.

Variaciones sensoriales a través del tiempo (alimento sensorial)

La insoportabilidad del tiempo sin las variaciones sensoriales

La música como estímulo sensorial en las variaciones de ritmo

Ritmo-Imagen-Silencio: recrear imágenes (música acusmática; recrear sonidos (cine mudo)

Tiempo-Ritmo-Escala (Episodio-Evento-Experiencia)

Tiempo-Acción-Regulado (marcar-contar-agrupar-dividir-acentuar)

Tiempo-Tiempo: Valor Añadido Ilusorio-Temporal/Ficcional

Tiempo Ilusión: Eventos Expandidos en Iguales Porciones Temporales (Reflejos, de Ivo Malec)

Desaparición del Tiempo, deshacer el Tiempo: Poema Sinfónico para Cien Metrónomos, de Gyorgi Ligeti

Tiempo-Estructura: la dificultad de estructurar en el tiempo lo que hemos oído

Ritmos Ultramusicales (escape a la linealidad temporal)

Aceleración-Desaceleración

Ritmo Respiratorio

Los Microrritmos Sonoros y Visuales: el cine mudo y Tarkovsky

Fuga temporal: The Reflecting Pool, de Bill Viola

Deconstrucción-Resignificación del Tiempo-Ritmo: la obra de Martin Arnold

Ritmo-Imagen-Espacio: Around & About, de Gary Hill

### **Módulo III: II La Estructura Formal**

El contraste

La repetición

La redundancia

La variación

La recurrencia

La alternancia

La reafirmación de la información

Las traslaciones

La forma en la poesía y la métrica

Refuerzo de la idea de estructura formal

La redundancia en la comunicación sonora

El tema

El contratema

El desarrollo

La exposición

La reexposición

El episodio

El resumen (la cadenza)

Objetos potencialmente figurativos y cargados de símbolos que nos ofrecen el marco ideal como construcción de la idea de la forma

Simbolización de la estructura formal en otros objetos tales como:

un movimiento

un gráfico,

un dibujo,

un objeto plástico

una situación,

una palabra,

una acción,

### **Módulo IV: La Melodía, La Armonía, Las Texturas**

*La Melodía*

Parámetros asociados a otras disciplinas

El estímulo, la percepción y la sensación

Su significado

El producto semiotizado

La unidad cultural: la nota

La redundancia de la nota: el acorde

El oído plástico y escalar  
El diseño de las alturas: la melodía  
La melodía como parámetro asociado a otros parámetros sonoro / musicales

#### *La Armonía*

El diseño y la superposición de melodías  
La simultaneidad: la armonía  
El contrapunto  
Lo tonal y lo atonal  
La armonía como producto cultural  
Algunas leyes  
El pivote o centro gravitatorio: la tonalidad  
La tensión y la distensión  
Lo que nos representa

#### *Las Texturas*

Parámetros asociados a otros sentidos  
El diseño sonoro  
El diseño armónico  
Monodia  
Organum paralelum  
Homofonía  
Polifonía vertical A, B y C  
Polifonía horizontal  
Heterofonía

#### *Efectos*

Efectos producto de la altura, la melodía y la percepción: efecto Doppler  
Vibrato y Glissando

### **5.- Destinatarios**

Los aspirantes deberán presentar al momento de la inscripción un breve currículum y serán convocados para un coloquio a una fecha a convenir.

El curso está dirigido a video-realizadores, realizadores cinematográficos, guionistas, montajistas, editores, artistas sonoros, compositores, escenógrafos y a todos aquellos deseosos de trabajar en un equipo pluridisciplinario.

### **6.- Cronograma**

16 clases de 3 hs (48 hs)

### **7. Equipo docente**

Alejandro González Novoa