

68008 - Dramaturgia musical

Guía docente para el curso 2010 - 2011

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 3.0

Información básica

Profesores

- **Juan José Carreras López** jjcarre@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los alumnos deberán afrontar la asignatura dispuestos a trabajar semanalmente. Se trabajará especialmente las cuestiones propias de la dramaturgia específica de la ópera en contraste con el teatro declamado o el cine: relaciones libreto/partitura, fuentes previas al libreto, puesta en escena e impacto medial de la representación en soportes como el DVD o la presencia en la red. Dado el impacto de la ópera en el mundo contemporáneo, esta asignatura es adecuada para la formación de alumno no sólo en el área de música, sino también en el de historia del arte y cultura audiovisual, de manera destacada: cultura audiovisual, historia del cine y otros medios audiovisuales.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Fechas clave a concretar a principio de curso con el profesor encargado de la docencia de las misma para detallar:

- Actividades de evaluación: entrega de trabajos o exposición de los mismos
- Desarrollo de las actividades prácticas dentro y fuera del aula

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

- Demostrar un conocimiento avanzado de las claves de investigación del teatro musical de los siglos XX y XXI.
- Demostrar un conocimiento avanzado y actualizado de los principios, procesos y desarrollos prácticos del drama en relación con la música, su interacción con la imagen en la puesta en escena y las implicaciones ideológicas de su práctica.
- Saber planificar y desarrollar individualmente o en equipo, un trabajo académico de nivel avanzado o de iniciación a la investigación.
- Ser capaz de realizar, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la

disciplina, un trabajo individual de iniciación a la investigación que constituya una aportación original.

- Demostrar ser capaz de exponer oralmente (con claridad y convicción) y de debatir en el seno de un grupo las aportaciones realizadas en trabajos académicos.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

La dramaturgia musical es un campo de inusitada actividad a los inicios del siglo XXI: situada en la confluencia de metodologías diversas de la teoría dramática y de la representación visual, su cometido radica en la exploración de la dimensión musical como expresión de una acción teatral. No es posible un conocimiento del campo audiovisual actual sin conocer las principales claves de la dramaturgia específica de la ópera, de amplio impacto en el cine y en el teatro.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Desde la musicología se ofrecerá una introducción a la investigación de aquellas manifestaciones audiovisuales en las que el contenido musical tiene un peso específico (la ópera o el teatro musical por ejemplo). Asimismo, también se analizarán las claves de los principios y procesos de la creación y narración audiovisual para, conociéndolos, disponer así de los medios necesarios con los que poder investigar y analizar los valores del lenguaje audiovisual y de las creaciones que lo utilizan. Para ello será preciso conocer cuestiones como: la organización textual; los planos, las secuencias y unidades narrativas (los principios de la narratología). Además será necesario hacer una introducción a los mecanismos de la narración audiovisual: sus fuentes, estructuras y articulaciones; los procesos del guión audiovisual; entender la imagen en la construcción del relato y la función de la palabra y la imagen en la construcción del relato en las artes plásticas. Para concluir con la aplicación práctica de la investigación y el análisis al estudio de la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, el cómic, la imagen electrónica y el lenguaje digital, especificando las peculiaridades y posibilidades de la televisión, el vídeo, Internet, los juegos de ordenador y la realidad virtual, dentro de las creaciones más recientes.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura se integra en un módulo que tiene como finalidad el estudio avanzado de los mecanismos de producción de sentido y construcción narrativa a través de los dispositivos integrados en la imagen fija, la imagen móvil y su relación con los soportes sonoros. Para ellos se introducirá ampliamente al alumno en las principales teorías del lenguaje audiovisual articuladas por autores entre los que estarán presentes Münsterberg, Arnheim, Kracauer, Eisenstein, Balázs, Bazin, Mitry, Deleuze, Metz. Y también se les aproximará a los estudios en torno a la percepción visual y auditiva, la denotación y connotación, las teorías de la "Gestalt", así como el concepto de iconicidad y su problemática, para de este modo entender adecuadamente los elementos de la imagen. Ya que una de las funciones más importantes de este módulo es proporcionar los instrumentos y destrezas necesarios para poder avanzar en la investigación y el análisis de la cultura audiovisual especialmente en todo lo relativo a la fotografía, el cine, la televisión, Internet y los videojuegos, se procederá a insistir en el trabajo en torno a la morfología de la imagen y todas las cuestiones con ella están relacionadas como: la escritura de la luz y el color; la organización del espacio; el análisis de la forma; la perspectiva; la angulación; el encuadre; la composición; los objetivos; la escala de planos; la tercera dimensión; el movimiento; el tiempo; el montaje; la articulación del texto audiovisual; su retórica; su recepción y contexto. Y por supuesto, esto incluirá también todo lo relativo al sonido en su relación con la imagen, es decir: los elementos de la banda sonora; el sonido sincrónico y asincrónico; la voz, el diálogo y la narración; los ruidos y efectos sonoros; la música y su interacción con la imagen en la puesta en escena.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:**
Competencias genéricas del Máster nºs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9

Competencias específicas:

- Comprensión sistemática de los actuales enfoques de interpretación y fundamentales temas de debate, de las especificidades y problemáticas y de las claves de la investigación de un campo especializado o concreto de estudio de la Historia de Arte.
- Capacidad para planificar y desarrollar, individualmente y en equipo, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, trabajos carácter académico en nivel avanzado y trabajos de investigación que constituyan una aportación original e inédita al conocimiento de una parcela de la Historia de Arte.
- Capacidad analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información en la investigación de la Historia del Arte (fuentes documentales, bibliográficas, orales, etc.), en especial aquellas que tienen carácter inédito.
- Capacidad de analizar directamente la obra de arte, fuente fundamental de la investigación de la disciplina: capacidad de observar, describir e interpretar en nivel avanzado sus características físicas y el lenguaje de sus formas y capacidad de catalogar la obra artística de acuerdo con los métodos y las normas propios de la disciplina
- Capacidad de construir con sistemática, rigor y sentido crítico teorías, tesis o conclusiones sobre un fenómeno que constituyan una aportación al conocimiento de una parcela de la Historia del Arte, a partir de los conocimientos adquiridos, las informaciones recogidas y el análisis de las obras artísticas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los conocimientos en torno al pasado y presente de la ópera como género audiovisual permiten al alumno tener una perspectiva que tenga en cuenta el espectáculo intermedial más antiguo que (desde el siglo XVII y a través de cambios continuos) sigue estando presente en la actualidad.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

- Asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas. 25 por ciento de la nota.
- Evaluación clases prácticas realizadas por el alumno. 20 por ciento de la nota.
- Trabajo individual del alumno 55 por ciento (incluye presentación y discusión del trabajo en una de las sesiones y redacción final)

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

Clases teóricas: 15 horas

Exposición presencial en clase de contenidos teóricos básicos.

(lecciones magistrales)

Exposición presencial en clase de contenidos teóricos básicos.

(lecciones magistrales)

2:

Clases prácticas: 15 horas

Seminarios en los que se plantean, se discuten, debaten y resuelven cuestiones o problemas relativos a la materia de estudio.

Comentario y análisis de fuentes y textos.

Exposiciones en clase de una cuestión o problema relativo al tema de estudio en el que se manifieste aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Proyección, en su caso, comentario y análisis de obras.

Práctica de descripción y análisis de las obras.

Seminarios en los que se plantean, se discuten, debaten y resuelven cuestiones o problemas relativos a la materia de estudio.

Comentario y análisis de fuentes y textos.

Exposiciones en clase de una cuestión o problema relativo al tema de estudio en el que se manifieste aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Proyección, en su caso, comentario y análisis de obras.

Práctica de descripción y análisis de las obras.

3:

Trabajo personal del alumno: 41 horas

Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas.

Lectura, análisis y estudio de libros, artículos y material presentado en la bibliografía.

Tareas de búsqueda individual de información a través de diversas fuentes (bibliográficas, documentales y orales)

Preparación personal de las exposiciones en clase

Elaboración personal de un trabajo individual o en equipo en el que tenga que aplicar los conocimientos y destrezas aprendidas en las clases teóricas y prácticas y en las prácticas fuera del aula.

4:

Tutorías (presenciales en el despacho del profesor o en el aula y on-line): 3 horas

Orientación, individualizada o en grupo reducido, del aprendizaje del alumnos y discusión los problemas surgidos en el desarrollo del mismo. Labor de orientación y revisión de las tareas encomendadas al alumno (trabajos individuales y en equipo y exposiciones orales)

5:

Realización de pruebas de evaluación: 1 hora

Presentación al profesor del trabajo realizado individualmente o en equipo por el alumno

6:

TOTAL HORAS: 75

7: PROGRAMA

Representaciones: identidad y alteridad
8: **BIBLIOGRAFÍA**
Lorenzo Bianconi (ed.), *Dramaturgia musicale*, Bolonia 1986
Juan José Carreras / Miguel-Angel Marín (eds.), *Concierto Barroco. Estudios sobre música, dramaturgia e historia cultural*, Logroño 2004
Carl Dahlhaus, *Dramaturgia dell'opera italiana*, Torino 2005
Albert Gier, *Das Libretto. Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung*, Darmstadt 1998
Kurt Spang, *Teoría del drama*, Pamplona 1991
Peter Szondi, *Teoría del drama moderno (1880-1950)*, Barcelona 1994
Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Se detallará a comienzo de curso una vez establecidos los horarios oficiales
Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada