

[Máster Universitario en Artes Escénicas]

[Asignatura: Música en las Artes Escénicas, curso 2011-2012]

[Dr. Rafael Pérez Arroyo]

EXTRACTO

[El contenido de la asignatura de Música en las Artes Escénicas está ajustado al programa del curso 2011-2012. Las sesiones se centrarán en el estudio de la música, el ritmo y la métrica y su aplicación a la danza, el teatro y el cine. Se complementarán con varios talleres de rítmica aplicada al movimiento para los actores y bailarines.]

ASIGNATURA: MÚSICA EN LAS ARTES ESCÉNICAS**Prof. Dr. RAFAEL PÉREZ ARROYO****Clases teóricas**

Periodo	Contenidos
Semana 1	Introducción a la asignatura. Método de evaluación. Explicación de los trabajos de la asignatura de música. Elementos comunes de las Artes Escénicas. La música en las Artes Escénicas. Primeras referencias de la música, la danza religiosa y el teatro religioso. Definición y concepto de ritmo. Las variables de interpretación. El guión y la partitura como medio de estudio de la obra dancística y teatral. El ritmo escénico. Correspondencias entre música, danza y movimiento escénico. La coreo-musicología. Música y escenografía actual. Se proyectarán filmaciones referentes a los contenidos.
Semana 2	Metodología y fuentes para la investigación sobre las artes escénicas y la música. Principales bibliotecas en Europa y EEUU. La investigación artística en el Plan de Bolonia. La música en el Teatro Físico: la escuela de Wuppertal, Pina Bausch; DV-8 Physical Theatre, Wim Vandekeybus. Últimas tendencias en las Amsterdam School of Arts. Se proyectarán filmaciones referentes a los contenidos.
Semana 3	La música en las Artes Escénicas en el siglo XX (1) 1890-1939. La música en el nuevo ballet y la danza moderna: EEUU, Europa y Rusia. Isadora Duncan y la música. La música en los Ballets Russes de Diaghilev, Stravinsky, Nijinski, Nijinska, Balanchine. El constructivismo y la música en el ballet soviético. El expresionismo y la música en la danza. M. Wigman (Ausdruckstanz), Laban y Jooss. La técnica de Rosalia Chladek. La Bauhaus en la danza y en la música. La atonalidad y la «Segunda Escuela de Viena» en los ballets: <i>No More Play</i> , y <i>Sweet Dreams</i> . Se proyectarán filmaciones referentes a los contenidos.
Semana 4	Artes Escénicas filmadas. Teatro para ser filmado: <i>Opening Night</i> . Ópera filmada: <i>Cadmus & Hermione</i> . La reconstrucción de la métrica, la escenografía y la música: <i>Le Bourgeois Gentilhomme</i> . La métrica en el Vídeo-danza: <i>Amelia</i> . Philippe Decouflé. Danza aérea. La música de películas: tipologías y etapas. Música histórica en el cine. Compositores de música de películas. Cine musical y continuidad métrica. Se proyectarán filmaciones referentes a los contenidos. Segunda parte reservada para prácticas en grupo.
Semana 5	La música en las Artes Escénicas en el siglo XX (2) 1950-2011: Merce Cunningham. Judson Dance Theater. La música en la escuela de coreógrafos holandeses Jiri Kylian, Hans van Manen. La <i>nouvelle danse</i> : Carolyn Carlson, Angelin Preljocaj. La escuela europea: Mats Ek. Movimiento y tiempo: William Forsythe. Minimalismo y danza minimal. La escuela PARTS de Anne Teresa de Keersmaker. Se proyectarán filmaciones referentes a los contenidos. Segunda parte reservada para prácticas en grupo.
Semana 6	Métrica y biomecánica. Polimetría y polimovimiento. Método Feldenkrais. El movimiento y la métrica en Laban: la coréutica. La técnica Williamson. El método Margolis. Teoría y práctica del polimovimiento (P. Arroyo). La profundidad escénica y la métrica por capas. Métrica, dicción y movimiento en el Teatro Clásico. Segunda parte reservada para prácticas en grupo.
Semana 7	Práctica por grupos de métrica aplicada al movimiento: grupos de bailarines/as y grupos de actores/actrices

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Dionisio de PEDRO: *Teoría completa de la música*, Real Musical, Madrid, 2008, 1º Vol.

Donald Jay GROUT, y Claude V. PALISCA: *Historia de la música occidental*, 2 vols., Alianza, Madrid, ul. ed.

Ulrich MICHELS: *Atlas de música*, 2 vols., Alianza, Madrid, 2006.