

http://www.luciernaga-clap.com.ar/articulosrevistas/1_contactimp.htm/ Contact Improvisation por Olander Adrian
<http://nzinga.org.br/>
<http://acervoficad.blogspot.com.ar/>
www.alejandrorfrigerio.com.ar/.../Frigerio_Capoeira_1989_2000.pdf

Abstract: Giro Capoeira/ It was a dance-theatre performance, a synthesis of my personal research on capoeira and how this technique interweaves with corporal expression, contact improvisation and theatre. The idea was to integrate these elements and resignify them through my own experiences and those of the performers. My purpose was to reflect my own aesthetic, enhanced with this African-American art that I'm passionate about. I believe that integrating capoeira with our culture and the movement languages of each member of the group was an innovative contribution to the ongoing research work constantly developing in Argentina about dance and movement languages.

Keywords: theater - capoeira - dance

Resumo: Giró Capoeira / Foi um trabalho de dança - teatro, síntese de um processo de pesquisa sobre a capoeira e suas relações com a expressão corporal, contato improvisação e teatro. A idéia era a de integrar esses elementos, re-significá-los e atravessá-los por experiências próprias e dos intérpretes. Decidi refletir minha própria estética, atravessada por esta arte do afro-americano que sou apaixonada, a capoeira. Integrar a capoeira, atravessá-la pela nossa cultura e pelas linguagens do movimento de cada membro do grupo, acredito ter sido uma contribuição inovadora para a busca constante que ocorre em nosso país no campo da dança e linguagens do movimento.

Palabras clave: teatro - capoeira - dança

(*) **María Pia Rillo:** Profesora Nacional de Expresión Corporal. Interprete en Danza Teatro (UBA /CCRojas)

La música al servicio de la escena.

Rony Keselman (*)

Fecha de recepción: julio 2014
Fecha de aceptación: septiembre 2014
Versión final: noviembre 2014

Resumen: La música al igual que la acción dramática se produce en un aquí y ahora concreto y se despliega en tiempo y espacio proyectándose inevitablemente hacia el futuro. Plantea e instala un clima particular. Sugiere un devenir y presagia un porvenir. El arte abstracto por antonomasia irrumpe en escena estableciendo un diálogo multifocal con el texto, los personajes, el entorno, la escenografía y la luz.

Muchas veces y casi sin dar cuenta de ello analizamos la escena en términos musicales, haciendo referencia a escenas corales, ritmo, quiebres en la armonía, contrapuntos, etc.

Palabras clave: Música - elementos sonoros - composición musical

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 197]

Ahora bien, Glaucón, la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afectan más vigorosamente, trayendo consigo la gracia, y crea gracia si la persona está debidamente educada, no si no lo está. Además, aquel que ha sido educado musicalmente como se debe es el que percibirá más agudamente las deficiencias y la falta de belleza, tanto en las obras de arte como en las naturales, ante las que su repugnancia estará justificada; alabará las cosas hermosas, regocijándose con ellas y, acogiéndolas en su alma, se nutrirá de ellas hasta convertirse en un hombre de bien. Platón (La República, III, 401 e)

Particularmente percibo los elementos sonoros constituyentes como procesos pictóricos. Por ejemplo: la introducción "suena" azul, el conflicto es negro y el desenlace dorado. Climas oscuros y luminosos, personajes brillantes u opacos.

El músico francés Olivier Messiaen, uno de los compo-

sitores más influyentes del siglo XX comentó:

Uno de los grandes dramas de mi vida consiste en decirle a la gente que veo colores cuando escucho música, y ellos no ven nada, nada en absoluto. Eso es terrible. Y ellos no me creen. Cuando escucho música yo veo colores. Los acordes se expresan en términos de color para mí. Estoy convencido de que uno puede expresar esto al público.

Y el juego sigue, avanza.

La obra es una gran partitura. Los personajes, los instrumentos que la ejecutan. El autor es el compositor y el director agita incansablemente su batuta.

Analizar un texto es buscar, desentrañar su musicalidad interna, integrante y orgánica.

Busco en principio su latido general. El pulso que la cimenta y sostiene. Observo con detenimiento la melodía particular que ejecuta cada personaje y comienzo a escuchar internamente las sonoridades y el carácter de un instrumento musical específico que lo represente y

defina dramáticamente. La sonoridad que lo acompañará en su acontecer teatral.

Esa sonoridad que sostendrá e inspirará su tránsito por los laberintos conflictivos propuestos. De ahí que la frase “tu música me inspira” se ha convertido en el mejor elogio que puedo recibir de parte de un actor. Curiosamente en este punto se abre un doble juego: la música al servicio de la escena y, paralelamente, la música al servicio del actor.

Más allá de lo musical, o tal vez un poco antes, prefiero pensar en sonoridades, en timbres y frecuencias en tanto elementos físicos generadores. En estímulos creadores de funcionalidad. Me ha ocurrido en más de una oportunidad el haber entregado una partitura al director, que éste transforme la escena a partir de ella y luego la música vuelva a mí con el requerimiento de realizar los ajustes (arreglos) necesarios para que todo termine encajando orgánicamente en esa nueva realidad creada. El diálogo se amplía, la escena crece y se amplifica. Cobra una nueva dimensión que ya no es la que el director imaginaba, que ya no es la que el compositor proyectaba. Es la suma, la multiplicación y la transformación de todos los estímulos. Es entonces cuando dejo de reconocer las ideas musicales como propias o sugeridas por el director. Es el momento mágico en el que uno siente que la música surge de las entrañas mismas de la historia que se juega la vida sobre el escenario.

Damón de Atenas, uno de los maestros de Sócrates, estuvo entre los primeros que percibieron conexiones entre la música y el carácter humano y nos brinda pistas concretas e inspiradoras: “El canto y la danza surgen necesariamente cuando se conmueve de alguna forma al espíritu; canciones y danzas libres y bellas crean un alma semejante y la especie opuesta crea una especie de alma opuesta”.

Me gustaría reflexionar brevemente sobre el poder que posee la música en la construcción de personajes por omisión.

En 2012 La directora Corina Fiorillo me encargó la composición de la partitura original para la maravillosa obra de Roberto Perinelli “Miembro del Jurado”. Dicha obra subió a escena en el Teatro Nacional Cervantes. El drama se sitúa en un contexto de Carnaval de barrio. Los personajes observan a través de una ventana el paso de la murga. Esta murga en tanto personaje grupal es una construcción sonora. Se escucha el repiqueteo de los febriles tambores, la música se desplaza de izquierda a derecha del espectador gracias a las posibilidades que me brinda la automatización estéreo de la mezcla. La murga no se encuentra físicamente presente, pero la música la construye. Escuchamos la comparsa y la imaginamos pasar. El sonido me ha permitido construir un grupo de personajes inexistentes.

En la misma obra, el personaje encarnado por la actriz Silvina Bosco, en un monólogo (que le valió un premio ACE), recuerda a su hija tocando el piano. La música que acompaña sus palabras es la melodía que ejecutaba la pequeña. El personaje ausente, gracias al poder de la música, se hace presente.

Estamos hablando de la formación de imágenes acústicas ambientales.

En su libro “La música como concepto”, Robin Maconie nos dice:

¿Qué hace un niño al entrar en un edificio grande y vacío? Lo reconoce gritando a pleno pulmón. Es una reacción completamente sana que combina la exploración rápida del espacio acústico mediante la producción de una señal voluntaria, modulada y afinada (voz), con un ritmo involuntario, no modulado y sin afinación (las pisadas): son señales ideales para efectuar una evaluación continua del carácter reverberante de un espacio cerrado. La música cumple una función similar, aunque se las ingenia para hacerlo de manera discreta. El componente claro y directo de una señal expresa posición y acción; el componente difuso y reflejado, dimensión y espacio.

Posición y acción, dimensión y espacio. Palabras claves del quehacer escénico. La escena como punto neurálgico en el que se conjugan las artes en diálogo para crear un organismo singular, específico y vivo.

A modo de cierre, los dejo con otra reflexión de Robin Maconie: “Una composición musical es una proposición sobre la manera de percibir el mundo”

Referencias bibliográficas:

Platón (1998) *República*. Buenos Aires. Editorial Eudeba.

Robin Maconie (2007) *La música como concepto*. Editorial Acantilado.

Abstract: The music as well as the dramatic action takes place in a here and now concrete and unfolds in time and space inevitably projecting into the future. Poses and install a particular climate. Suggest a future and foreshadows a future. Abstract art quintessential bursts onto the scene multifocal establishing a dialogue with the text, the characters, the setting, scenery and light.

Many times, almost without realizing it analyze the scene in musical terms, with reference to choral scenes, rhythm, breaks in harmony, counterpoint, etc..

Keywords: music - sound elements - musical composition.

Resumo: A música ao igual que a ação dramática se produz em um aqui e agora concreto e se desdobra em tempo e espaço se projetando inevitavelmente para o futuro. Propõe e instala um clima particular.

Sugere um devir e presagia um porvenir. A arte abstrata por antonomasia irrompe em cena estabelecendo um diálogo multifocal com o texto, as personagens, o meio, a cenografia e a luz. Muitas vezes e quase sem dar conta disso analisamos a cena em termos musicais, fazendo referência a cenas corais, ritmo, avarie na harmonia, contrapontos, etc.

Palavras chave: música - elementos sonoros - composição musical.

(*) **Rony Keselman:** Director de Teatro, autor, guionista de TV y músico. (Conservatorio municipal Manuel de Falla, Escuela Nacional de Arte Dramático).