

Contenidos

0. Introducción	11
0.1. Objetivos.....	14
0.2. Enfoque y metodología.....	16
0.3. Estructura	18
PRIMERA PARTE.....	21
1. Marco teórico.....	22
1.1. Contextualización de la estética posdramática dentro del paradigma posmoderno.....	22
1.1.1. El paradigma posmoderno en el teatro y la música	24
1.1.2. Teatro posmoderno o posdramático español	27
1.2. Teatro posdramático y artes vivas	30
1.2.1. Definiendo el teatro posdramático	30
1.2.2. Características comunes entre el teatro posdramático y las artes vivas.....	32
1.2.2.1. Riesgo y experimentación.....	32
1.2.2.2. Performatividad	34
1.2.2.3. Estética de la Repetición	35
1.2.2.4. Musicalización	36
1.2.2.5. Práctica multimedia	37
1.2.2.6. Densidad de signos, simultaneidad y fragmentación	38
1.2.3. “Artes vivas” y <i>Lives Arts</i>	40
1.2.4. Diferencias conceptuales entre teatro posdramático y artes vivas .	42
1.2.5. Consideraciones finales sobre el teatro posdramático <i>versus</i> artes vivas	47
1.3. Del sonido puro al sonido en escena	48
1.3.1. Percepción sonora y escucha musical en el teatro	48
1.3.1.1. Percepción, sentido, emoción y memoria	49
1.3.1.2. Experiencia a través de los sentidos y el cuerpo: la percepción.....	50
1.3.1.3. La emoción como forma de percepción	52
1.3.1.4. El papel de la memoria en la percepción	56
1.3.1.5. Competencias de la percepción sonora	57
1.3.1.6. La escucha musical	59
1.3.2. Aproximaciones a la ontología de lo sonoro en el teatro	65
1.3.2.1. Presencia y ausencia	69

1.3.2.2. Materialidad de la escena: fisicidad y espacialidad sonora	7
2	
1.3.2.3. La idealización del sonido	75
2. Marco analítico	78
2.1. Espacialidad y plástica escénica: elementos de significación visual	82
2.1.1. Plástica escénica	82
2.1.1.1. Espacialidad	85
2.1.1.2. Cronotopo como unidad de medida para el análisis	88
2.1.2. Materialidad, corporalidad y fisicidad	93
2.1.2.1. Materialidad	93
2.1.2.2. Corporalidad	95
2.1.2.3. Fisicidad y el efecto del sonido en nuestro cuerpo	97
2.2. Presencialidad y ausencia: los procesos de corporización y el fenómeno de la presencia	99
2.3. Ritmo	103
2.4. Efecto, emoción y significado	106
2.5. Musicalización	112
2.5.1. ¿Cómo analizar la musicalización de los elementos?	115
2.6. Significación de lo sonoro	116
2.7. Interdependencia y organicidad de todos los elementos	118
SEGUNDA PARTE	124
3. Estado de la cuestión	125
3.1. En los límites del teatro posdramático	135
3.2. El lenguaje sonoro teatral	135
3.2.1. Música Electronica experimental	136
3.2.2. Tecnología electrónica. Evolución de las posibilidades técnicas.	139
3.2.3. Inmersión sonora e interactividad	146
3.2.3.1. ¿Como percibimos el sonido?	147
3.3. Aportaciones de la ópera contemporánea al lenguaje sonoro del teatro musical experimental	155
3.4. Actuación auditiva	161
3.4.1. Teatro inmersivo, teatro con auriculares y teatro en oscuridad	164
3.4.1.1. Breve apunte sobre la tecnología binaural en la pieza escénica RONEM RAM de Onírica Mecánica	167
3.5. Teatro expandido, teatro confinado y la posibilidad de los nuevos formatos virtuales	170

4.	Analizando el teatro musical experimental	174
4.1.	Función de la música y/o sonido en el teatro musical experimental	174
4.2.	¿Qué es la dramaturgia en el teatro contemporáneo?	176
4.2.1.	Dramaturgia escénica-sonora.....	178
4.3.	Justificación de la selección de los estudios de caso.....	181
5.	Estudio de caso 1	183
5.1.	Breve introducción sobre el trabajo de Heiner Goebbels	183
5.2.	Descubriendo a Heiner Goebbels y describiendo <i>Stifters Dinge</i>	185
5.2.1.	Descripción general	188
5.3.	Documentación como descripción de la obra.....	196
5.4.	La ausencia en <i>Stifters Dinge</i>	198
5.5.	La polifonía musical en el trabajo de Goebbels.....	202
5.6.	La posición subjetiva en la pieza permite la significación musical	206
5.7.	La espacialidad y la plástica escénica de <i>Stifters Dinge</i> como elemento que potencia la escucha	209
5.8.	La temporalidad como elemento de conexión rítmica y orgánica de la pieza.....	212
5.9.	Musicalidad y significado de lo sonoro en <i>Stifters Dinge</i>	214
5.10.	Cualquier cosa, que llega tarde, sólo puede ser ilustrativa	223
6.	Estudio de caso 2	227
6.1.	Introducción sobre el trabajo de Onírca Mecánica y Pedro Guirao.....	229
6.1.1.	Descripción general de <i>El rumor del ruido</i>	232
6.2.	Plástica escénica y espacialidad.....	238
6.2.1.	Espacialidad de las fuentes sonoras.....	241
6.3.	Presencialidad y ausencia	244
6.3.1.	El trabajo del manipulador.....	244
6.3.2.	El trabajo de la luz	246
6.4.	Ritmo	248
6.5.	Efecto, emoción y significado	250
6.6.	Organicidad de todos los elementos.....	253
6.7.	La capacidad narrativa del teatro musical experimental.....	256
7.	Conclusiones	259
8.	Anexos	265

8.1. Anexo visual del trabajo con Onírica Mecánica, de las funciones más destacadas, los espectáculos desarrollados durante los años en que se ha llevado a cabo esta investigación	265
8.2. Fichas artísticas de los estudios de caso analizados	274
9. Referencias consultadas	275