

Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Producción Digital

Año: 2016

Curso: Diseño de Arte sonoro

Profesor: Martín Liut

Carga horaria semanal: 4 horas aúlicas

Créditos: 8 créditos

Tipo de Asignatura: Teórica- Práctica

Presentación y Objetivos:

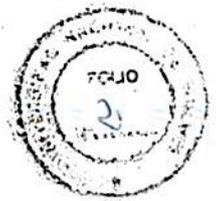
La asignatura Diseño de arte sonoro se propone como un espacio para la exploración práctica de este nuevo campo de la creación artística.

El concepto “arte sonoro” permite explorar zonas de la creación que van más allá de las tradiciones de la práctica musical, ya que se trata de producciones que incluyen la posibilidad de trabajar sin restricciones con todos los “objetos sonoros” disponibles, no solo los comúnmente asociados a la música.

En el arte sonoro se plantean situaciones diferentes a los del “concierto” o “escucha musical”, como es el caso de las “instalaciones”, “performances”, “arte radiofónico”, “paisaje sonoros”, “esculturas sonoras” etc.

La propuesta del curso es tomar conocimiento de diversas praxis actuales del arte sonoro para llevarlas a la práctica mediante un formato taller.

Los estudiantes realizarán trabajos individuales y colectivos a lo largo del curso y presentarán como trabajo final sus propios diseños de arte sonoro. Para ello se seguirá una secuencia de aprendizaje de técnicas diversas asociadas al arte sonoro, tal cual están expresadas en los contenidos mínimos de la asignatura.

Objetivos

- Qué el alumno conozca las principales prácticas artísticas asociadas al campo del Arte sonoro
- Que el alumno realice trabajos creativos diversos dentro del campo del arte sonoro
- Reflexionar críticamente sobre el papel del sonido en la creación artística contemporánea.

Contenidos mínimos:

El arte sonoro. Materiales, organización y discurso. Ejes constructivos y perceptivos. Diseños y variaciones. Estudio del material sonoro. Experimentación y extensión. Generación y procesamiento digital de sonido. La técnica del montaje: criterios de variedad y densidad; densidad temporal y sincrónica. Clasificación, selección, combinación y cadenas posibles. La edición y la mezcla como operadores del montaje. Mecanismos, procedimientos y técnicas de edición y mezcla

Contenidos Temáticos o Unidades:

La asignatura está dividida en 6 unidades no secuenciadas. Esto se debe a que las dos primeras abordan cuestiones técnicas y estéticas que se desplegarán a lo largo del trabajo puntual de las otras cuatro unidades, las que estarán dedicadas a la práctica concreta de diferentes aspectos del arte sonoro. A su vez, las Unidades 3 a 6 podrán intercambiarse, alternarse y hasta superponerse en función de los intereses de los estudiantes que cursen en cada oportunidad esta asignatura.

Unidad 1: Cuestiones estéticas. “Arte sonoro” definiciones, debates, frontera y horizontes. El arte sonoro como género o como práctica, breve historia del campo. Particularidades del arte sonoro en la argentina.

Práctica: breve texto-ensayo personal sobre el concepto de “arte sonoro”.

Unidad 2: Cuestiones técnicas. El micrófono como cámara: tomas, planos, perspectivas. Edición, montaje y mezcla. Materia, organización y discurso: categorías disponibles. Herramientas disponibles en hard y soft.

Práctica: micro-grabaciones de hasta 1 minuto utilizando diferentes tipos de “toma”.

Unidad 3: Paisaje sonoro. Breve historia del concepto. Semejanzas y diferencias entre paisajes visuales y sonoros. La ecología del sonido. Temporalidades del paisaje sonoro.

El registro del paisaje sonoro. La construcción y reconstrucción de paisajes sonoros. Paisajes sonoros reales, hiperreales y surrealistas.

Práctica: Creación colectiva de un mapa sonoro geolocalizado.

Unidad 4: La voz: arte radiofónico y poesía sonora. Historia del campo. La Radio como medio artístico. Vanguardias poéticas, surrealismo, dadaísmo. De la poesía fonética y concreta a la polipoesía. Particularidades del arte radiofónico y la poesía sonora y polipoesía. La escena argentina. La propuesta de Mauricio Kagel.

Prácticas: creación de breves piezas radiofónicas o poesías sonoras.

Unidad 5: Esculturas sonoras e instrumentos no convencionales. Esculpir el sonido, consecuencias sonoras de la creación de esculturas vibrantes. Los objetos de uso cotidiano como instrumentos sonoro: la "resignificación", modos de hacer audible las vibraciones: micrófonos, resonadores y amplificadores. La "lutheria" como artesanía sonora.

Prácticas: diseño de esculturas sonoras. Transformación de objetos de uso cotidianos en instrumentos sonantes.

Unidad 6: Instalaciones, intervenciones, interacción. Historia del campo. Modos de ocupar con sonido el espacio de la institución artística y los espacios públicos. Temporalidad, materialidad y forma de instalaciones e intervenciones. El nuevo rol del espectador ante las instalaciones e intervenciones: escuchar, circular, editar. Propuestas de Xenakis y Barber. Performance y happening sonoro. El sonido "moldeable", posibilidades tecnológicas y consecuencias estéticas de la interacción entre la obra y el espectador. El espectador-usuario.

Práctica: Diseño de proyectos de instalación y/o intervención sonora.

Bibliografía Obligatoria:

Unidad 1

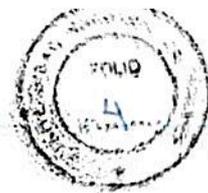
De la Motte-Haber, Helga. Concepciones del Arte sonoro. En Revista Ramona N°96. Buenos Aires, fundación Start 2010.

Liut, Martín. "De Fronteras y horizontes. Música y arte sonoro". En Revista Clang N° 2, Departamento de música de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Disponible en:

Lopez Cano, Rubén (2004). Arte sonoro, procesos emergentes y construcción de paradigmas. Sánchez de Andrés, Leticia y Presas, Adela (ed.), Música ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica, durante el siglo XX. Madrid UAM, 2013

Neuhaus, Max. Diseño Sonoro. Traducción disponible en

RES N° 021 / 17

<http://www.eumus.edu.uy/emc/ps/txt/neuhaus.html>

Rocha Iturbide, Qué es el arte sonoro. Disponible en página personal del autor.

Unidad 2

Kagel, Mauricio. Palimpsestos. Buenos Aires, Caja Negra, 2011

Roederer, J. Acústica y Psicoacústica de la Música. Bs. As. Ricordi. 1997.

Schaeffer, P. Tratado de los objetos musicales. Madrid. Alianza Editorial. 1988.

Unidad 3

Truax, Barry. La composición de paisajes sonoros como música global [Traducido y publicado con permiso del autor] Por Juan-Gil (traductor). Domingo, 5-11-2006 (Texto presentado en la Soundscape Conference, Trent University, Pterborought, Ontario, 1 de Julio de 2000)

Westerkamp, Sound-walking. Autumn Leaves, Sound and the Environment in Artistic Practice, Ed. Angus Carlyle, Double Entendre, Paris, 2007, Disponible en :
<http://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/soundwalking.html>

Wishart, Trevor. *On Sonic Art*. Amsterdam Harwood Academic Publisher GmbH, 1996. Parte 2, capítulo 7 Sound Landscape. Libro Disponible en la Biblioteca de la UNQ.

Unidad 4

González Aktories, Susana. "Poesía sonora, arte sonoro: un acercamiento a sus procesos de semiosis", en Acta Poética N° 29 volumen 2. Año 2008
Poesía fonética y poesía concreta,
Polipoesía.

Unidad 5

Ferrari, León. "Tinta China Sonora". En AA.VV. *De música, escritos sobre música*. Ed. Biblioteca Nacional Argentina, 20xx.

Rocha Iturbide. El Eco está en todas partes. Mexico, CONACULTA ANTITESIS-2013.
Capitulo: Escultura sonora e instalación sonora.

Unidad 5

Calcagno Esteban. Diseño y construcción del espacio sonoro para sitios específicos. En Revista Sul Ponticello 34, Madrid, IFIDMA, 2012 Disponible en:
<http://2epoca.sulponticello.com/disen-y-construccion-del-espacio-sonoro-para-sitios-especificos/>

Chimenti, Pablo. "Antropolis *Perifoneo a largo plazo*". En Revista Afuera. *Estudios de Crítica cultural* N° 12. Buenos Aires, Ed. Revista Afuera, 2013

Disponible en: <http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=262&nro=12>

Liut, Martín. "Música para sitios específicos: nuevas correlaciones entre espacio acústico, público y fuentes sonoras" en Basso, Di Iiscia, Pampin (comp.) *Música y espacio: ciencia, tecnología, arte*. Bernal, Universidad nacional de Quilmes 2009. Libro disponible en la biblioteca de la UNQ.

López Cano, Rubén, 1997. *Música Plurifocal: Conciertos de Ciudades de Llorenç Barber*; México: JGH-Ciencia y Cultura Latinoamericana, Biblioteca Litterarum Humaniorum, serie Euterpe (musicología), 1997. (p. 137). Versión digital disponible.

Bibliografía de consulta:

Blessner, Barry - Linda-Ruth Salter, 2006. *Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture*. Massachussets, MIT Press.

LaBelle, Brandon, 2006. *Background Noise. Perspectives on Sound Art*. Nueva York, Continuum.

Sitios de internet

Soundscape maps de la British Library

<http://sounds.bl.uk/Sound-Maps/Soundscapes>

Arte sonoro en la argentina

www.artesonoro.com.ar

Laboratorio Experimental de Arte radiofónico LEAR.

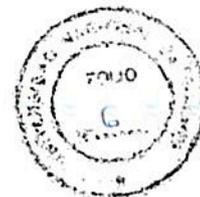
www.lear.com.ar

Como hacer un mapa sonoro, guía.

<https://acousticecologyuoh.wordpress.com/2013/12/04/how-to-make-a-sound-map/>

Escuela de música de Uruguay. Proyecto Paisaje sonoro

RES Nº 021 / 17

<http://www.eumus.edu.uy/eme/ps>

UBUWEB

<http://www.ubu.com/sound>

Modalidad de dictado:

Las clases serán de tipo teórico-práctico pero con un fuerte énfasis en promover la producción de los propios estudiantes. Por esta razón, las clases teóricas funcionarán como disparadores para la creación de diferentes trabajos de arte sonoro.

La parte teórica estará dedicada a la lectura compartida y la audición de obras de arte sonoro. Se prevé la participación de artistas sonoros invitados.

La parte práctica prevé la realización semanal de pequeños trabajos de elaboración personal y/o grupal.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Evaluación:

Se evaluarán los Trabajos prácticos de realización colectiva. Una presentación escrita final de un proyecto de diseño de arte sonoro individual. Exposición y debates de lecturas teóricas.

La calificación se rige por el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 04/08.

MARTÍN LICIT

RESN021/17