Escuela Universitaria de Artes

Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Producción Digital

Año: 2018

Curso: Diseño de Arte Sonoro

Profesor: Martín Matus Lerner

Carga horaria semanal: 4 horas aúlicas

Créditos: 10 créditos

Tipo de Asignatura: Teórica- Práctica

Presentación y Objetivos:

El arte sonoro es un campo reciente en la historia de la creación artística mundial. Este campo abarca zonas de la creación que van más allá de las tradiciones de la práctica musical, ya que involucra producciones que incluyen la posibilidad de trabajar sin restricciones con todos los materiales sonoros disponibles (no solo con los habitualmente asociados a la música).

El arte sonoro se articula de manera interdisciplinaria con una multiplicidad de prácticas artísticas de la actualidad, y constituye un eje de relevancia central de la creación artística de nuestro tiempo. Según López Cano este campo "se integra a los paradigmas del arte contemporáneo al tiempo que los reformula y construye los suyos propios" (López Cano, 2013).

La asignatura Diseño de Arte Sonoro propone un espacio para el estudio y la exploración de algunas de las propuestas principales dentro del campo. Algunas de estas propuestas son: formatos y soportes propios de las artes visuales como la escultura y la instalación, el arte interactivo, la invención y construcción de nuevos instrumentos musicales, una diversidad de prácticas performáticas, entre otras. El curso propone tomar conocimiento de las diversas modalidades 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 un prototipo de obra de arte sonoro. Para ello se seguirá una

FOLIO
Nº 2

secuencia de aprendizaje de diversas técnicas asociadas al arte sonoro, tal cual están expresadas en los contenidos mínimos de la asignatura. .

Objetivos

- Brindar al estudiante información y herramientas teóricas, formales y conceptuales que le permitan aproximarse a la estética de las producciones de arte sonoro y le aporten instrumentos para su comprensión, análisis y evaluación.
- Proveer al estudiante de un conjunto de habilidades y conocimientos prácticos que posibiliten la creación de obras dentro del campo del arte sonoro.
- Reflexionar críticamente sobre el papel del sonido en la creación artística contemporánea.

Contenidos mínimos:

El arte sonoro. Obras, formatos y lenguajes. Referentes históricos y contemporáneos. Materiales, organización y discurso. Tipología y morfología de los objetos sonoros. Análisis y producción de objetos sonoros. Técnicas de montaje sonoro, edición y mezcla. El paisaje sonoro. Estrategias de uso del espacio: aspectos acústicos, tecnológicos y conceptuales. Tecnologías, dispositivos y herramientas. El editor de audio. El multipistas de audio. La cadena electroacústica en el arte sonoro. Usos estéticos de las tecnologías de audio y sonido.

Contenidos Temáticos

Unidad 1: Historia y Estética

Expansión de las artes, la música y el sonido en el siglo XX. "Arte sonoro": surgimiento del concepto. Definiciones y antecedentes. El arte sonoro como género y como práctica. Historia del campo. Análisis de obras, artistas y movimientos relacionados.

RESNº036/18

Unidad 2: Materiales, organización y discurso

Tipología y morfología de los objetos sonoros. Análisis y elaboración de objetos sonoros. El micrófono como cámara: tomas, planos, perspectivas. Técnicas de montaje sonoro, edición y mezcla. Técnicas compositivas electrónicas y electroacústicas aplicadas al arte sonoro.

Unidad 3: Tecnologías, dispositivos y sistemas

La cadena electroacústica en el arte sonoro. Construcción, evaluación y uso de micrófonos. Efectos y procesadores de audio. Diseño y montaje de sistemas de sonido para obras de arte sonoro. Utilización no convencional de parlantes. Uso de auriculares.

Unidad 4: Diseño de arte sonoro

Diseño y creación de obras y propuestas de arte sonoro. Concepción espacial y temporal. El rol del espectador. El diseño de la puesta sonora en el arte sonoro: aspectos conceptuales, estéticos y tecnológicos. Usos experimentales y plásticos de dispositivos y tecnologías.

Bibliografía Obligatoria:

Unidad 1

De la Motte-Haber, Helga. (2010). "Concepciones del Arte sonoro". En Revista *Ramona* N°96. Buenos Aires, Fundación Start.

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

Neuhaus, Max. (2000) "Sound Art?". Traducción disponible en: http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/neuhaus.html

Rocha Iturbide, Manuel. (2017). "La expansión de la escultura y de la instalación sonora en el arte (1)". En Revista Sul Ponticello N° 40. Madrid: IFIDMA. Disponible en: http://www.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instalacion-sonora-en-el-arte-1/

RES Nº 036 / 18

FOLIO N° 4

Rocha Iturbide, Manuel. (2017). "La expansión de la escultura y de la instalación sonora en el arte (2)". En Revista Sul Ponticello N° 40. Madrid: IFIDMA. Disponible en: http://www.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instalacion-sonora-en-el-arte-2/

Unidad 2

Chion, Michel (1999). *El sonido: música, cine, literatura.* Barcelona: Paidós ibérica.

Schaeffer, Pierre. (1988). *Tratado de los objetos musicales.* Madrid: Alianza Editorial.

Schafer, Murray. (1994). *The Soundscape, Our Sonic Environment and the Tuning of the World.* Vermont: Destiny Books.

Wishart, Trevor. (1996) *On Sonic Art.* Amsterdam: Harwood Academic Publishers GmbH.

Unidad 3

Collins, Nicolas. (2006). *Handmade electronic music. The art of hardware hacking.* New York: Routledge.

McCarthy Bob. (2012). *Sistemas de sonido: diseño y optimización.* Sevilla: Alvalena.

Miyara, Federico. (2000). *Acústica y sistemas de sonido.* Rosario: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario.

Unidad 4

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

Calcagno, Esteban. (2012). "Diseño y construcción del espacio sonoro para sitios específicos". En Revista *Sul Ponticello* N°34. Madrid: IFIDMA. Disponible en: http://2epoca.sulponticello.com/diseno-y-construccion-del-espacio-sonoro-para-sitios-especificos/

Liut, Martín. (2009). "Música para sitios específicos: nuevas correlaciones entre espacio acústico, público y fuentes sonoras". En: Basso, Di Liscia y Pampin (comp.). *Música y espacio: ciencia, tecnología, arte.* Bernal: Universidad nacional de Quilmes.

Bibliografía de consulta:

RES N° 036 / 18

FOLIO Nº 5

Basso, Gustavo. (2006). *Percepción auditiva*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Davis, G. y Jones, R. (1989). *Sound Reinforcement Handbook*. Milwaukee: Hal Leonard.

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

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.

McCormick, T. y Rumsey, F. (2002). *Introducción al sonido y la grabación.* Madrid: IORTV.

Truax, Barry. (2000). "La composición de paisajes sonoros como música global". Ontario: Soundscape Conference.

Modalidad de dictado:

Las clases serán de tipo teórico-práctico. El aspecto teórico, se abordará principalmente mediante una modalidad expositiva. Se analizarán obras y referentes artísticos, basándose en soportes de material sonoro y audiovisual. Además se planteará el estudio de textos teóricos para promover posteriormente el debate grupal.

La parte práctica involucrará la realización de trabajos prácticos de carácter individual o grupal según las temáticas abordadas.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

- Estudio de textos.
- Elaboración de trabajos prácticos parciales.
- Realización de trabajo práctico final.

Evaluación:

Se evaluarán los trabajos prácticos parciales y el trabajo final. Según los ejes temáticos abordados, estos trabajos serán de carácter individual o grupal. El trabajo final consiste en la realización de un prototipo de obra de arte sonoro, junto con un informe escrito que documente el proceso, utilizando material fotográfico, sonoro y/o audiovisual.

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

RES Nº 036 / 18

MARTIN MATIAS LORUSSO