

MUSICA ELECTROACUSTICA Y VIDEOMUSICA

UNA INTRODUCCION A SUS LENGUAJES Y PRODUCCIONES CONTEMPORÁNEAS

Fundamentos

La nueva concepción sonora generada después de las dos Guerras mundiales, tanto en sus expresiones artísticas, como en sus manifestaciones cotidianas, sociales, industriales y profesionales, ha gestado también un nuevo auditor.

La organización socio-cultural del hombre desarrolló gustos y estéticas comprometidas más con lo concreto que con lo imaginado, con lo esencial que con lo general, con lo micro más que con lo macro.

Así surge por los años 50 -en Alemania primero y Francia después-, una valoración excluyente del sonido, al considerárselo como unidad, más que como parte de un discurso musical. En esta tendencia se inscribieron también los lenguajes visuales y corporales; el OBJETO (sonoro, visual, corporal) adquirió valor estético, epistémico y comunicacional por sí mismo construyendo así tipos de lenguajes que dieron mayor "corporeidad" a los elementos antes que a los enlaces de dichos elementos. En un nuevo camino más holístico que mental, las partes del todo comenzaron a ser partes con cualidad perceptual individual más allá o más acá de que ellas construyeran a o no un discurso lógico, cronológico o previsible de acuerdo a las pautas estéticas tradicionales.

Descubrir, sentir y disfrutar el sonido de objetos del entorno, de la naturaleza o de la vida cotidiana, pasó a ser la gran atracción de los artistas, luego del enorme y riquísimo período de varios siglos, donde el sonido solo tenía valor artístico en tanto fuera integrante de un discurso "orquestado" solo por las fuentes sonoras musicales tradicionales. Lo mismo podríamos decir de lo que ocurrió con las artes visuales, teatrales y corporales.

En la Posmodernidad, la pregunta excluyente fue: ¿cómo hacer para que un sonido determinado pueda ser escuchado aisladamente de su fuente y de su cualidad discursiva?. Romper con el discurso dramático tradicional y con el imperialismo hegemónico de la melodía y la armonía tonal y con el ritmo sincrónico y pautado, fueron algunas de las renovaciones que impusieron nuevas estéticas dedicadas más a un arte de presentación que de representación. La era del arte concreto surgió para opacar la era del arte simbólico.

La tecnología no estuvo ajena a estos cambios; más aún, se convirtió en la herramienta adecuada para superar límites compositivos que los instrumentos tradicionales condicionaban. Y así la música de ruidos, la electrónica y la electroacústica, la música efímera y la performance interactiva y experimental, constituyen hoy algunas de las múltiples y variadas preferencias del arte actual.

Esta asignatura estará dedicada a discurrir sobre los diversos aspectos de estas manifestaciones artísticas, así como a estimular al alumno en un camino de creación sonora y/o sonoro-visual que de cuenta de las estéticas mencionadas.

Objetivo General

Desarrollar el campo audio-perceptivo en un espectro más amplio que el común, que le permita al estudiante, conocer las características distintivas del sonido en su conformación interna e independiente de formas compositivas tradicionales.

Conocer y analizar expresiones musicales de distinta factura y estilo (incluyendo la música compuesta por medios electrónicos) para la mejor adquisición de criterios musicales, así como para manifestarse con expresiones creativas propias (individuales y grupales).

Conocer obras, autores y performance del arte integral de vanguardia.

Objetivos Específicos

Introducir al alumno en el campo estético sonoro del siglo XX a partir del conocimiento de sus manifestaciones revolucionarias impuestas por la música concreta y electrónica.

Conocer los conceptos de “Objeto Sonoro” y “Escucha reducida” iniciados en la Música Concreta, por medio de los cuales se ingresa a un nuevo campo de estudio del sonido desprendido de su contexto de integrante del discurso musical.

Estudiar la Tipomorfología del Sonido diseñada por Pierre Schaeffer que establece una nueva manera de oír.

Conocer características de la “Composición en tiempo real” para su aplicación a creaciones sonoras originales.

Indagar acerca del sonido en su relación a la imagen para establecer fundamentaciones de sus correlatos discursivos, constructivos y semiológicos (films, videoclips, videoarte entre otros).

Contenidos

Unidad I

- **Las vanguardias artísticas del siglo XX.**

Antecedentes histórico-estéticos del arte sonoro del siglo XX.

Antecedentes histórico-estéticos del arte visual del siglo XX

Concepto de belleza en el nuevo arte

“La muerte del arte” en la posmodernidad

Bibliografía

Espinosa S. (2008) “Antecedentes histórico-estéticos del arte sonoro contemporáneo” en *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, tecnologías, producciones*. Libro 3, Lanús: UNLa, pp. 19-30.

Espinosa S. (2007). Si la belleza ya no es lo que era....entonces ¿qué es?. Monografía no publicada.

Etkin, Mariano (1983) "Apariencia y realidad en la música del siglo XX" en *Nuevas Propuestas Sonoras. La vanguardia musical vista y pensada por argentinos*, Buenos Aires: Ricordi, pp. 73-81.

Staupe Mariela (2004). Glosario de los principales movimientos pictórico/visuales del siglo XX. No publicado.

Unidad II

- **Arte y tecnología. Nuevas maneras de componer música**

La nueva composición: arte y tecnología.

Las nuevas músicas: concreta, electrónica, electroacústica, mixta, acusmática, algorítmica, aleatoria.

La creación sonora en tiempo real: la improvisación como forma compositiva e interpretativa. Proyección y espacialización sonora.

El intérprete como autor y el autor como organizador. El rol del técnico en el trabajo creativo.

Los instrumentos electrónicos precursores.

Bibliografía

Eco, Umberto (1997) "La música y la máquina" en *Apocalípticos e Integrados*, Barcelona: Lumen y Tusquets Editores, pp. 287-298

Kröpfl, Francisco (1973) "Prólogo a la edición española" en *¿Qué es la música electrónica?*, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, pp. 7-17.

Minsburg, Raúl (2009) "Hacia una historia de la música electroacústica argentina" en *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, Tecnologías, Producciones*, Libro 4, Lanús: UNLa, (en prensa).

Mumford, Lewis (1957) *Arte y técnica*, Buenos Aires: Nueva Visión, pp. 7-29.

Schaeffer, Pierre (1996) "Preliminares: situación histórica de la música" en *Tratado de los objetos musicales*, Madrid: Alianza Editorial, pp.19-30.

Kister P. Entrevista con Karlheim Stockhausen. Salvat Editores, Madrid.

Espinosa S. Instrumentos electrónicos precursores. Apunte de clase.

Unidad III

- **La nueva manera de oír.**

Sonido, silencio, discurso sonoro. La Acusmática como metodología para el desarrollo perceptual/conceptual de la audición musical. Las músicas de culturas no occidentales.

- **Circuitos y modalidades de Escucha.**

Oír, escuchar, entender, comprender. La escucha del músico y la escucha del técnico. Modalidades de escucha: natural, cultural, vulgar, práctica o especializada.

Bibliografía

Chion Michel (1999) "Cosas oídas desde la cama" en *El sonido* (Cap. 1), Barcelona: Paidós, pp. 21-35.

Chion, Michel (1998) "Las tres escuchas" en *La Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.*, Barcelona: Paidós, pp. 33-39.

Chion Michel (1999) "La voz, las palabras y los sonidos" en *El sonido* (Cap3), Barcelona: Paidós, pp. 95-98.

Chion Michel (1999) "Un mundo dividido" en *El sonido* (Cap. 8), Barcelona: Paidós, pp. 203-236.

Espinosa, Susana. (2006) "La escucha reducida" en *Ecología Acústica y Educación. Bases para el diseño de un Nuevo paisaje sonoro*. Barcelona: Graó, pp. 97-105.
Teruggi, Daniel (2005) "Aprendiendo a oír" en *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, Tecnologías, Producciones*, Libro 1, Lanús: UNLa, pp.17-31.

Unidad IV

- **El sonido grabado**

Noción de Objeto Sonoro como unidad del discurso.

El campo sonoro y la escucha reducida en la música acusmática.

- **Tipomorfología del Sonido.**

Esquema teórico de Pierre Schaeffer:

Criterios de Materia y Masa. Problemáticas de la altura: tónica, compleja, fija, variada.

Evolución temporal.

Criterio de Forma. Problemáticas del sostén: tenido, impulsión, iteración. Evolución temporal.

Textura, trama, pedal, acumulación, "echantillon" (o muestra).

- **La representación de la nueva música contemporánea.**

Graffías analógicas. Diseños gráficos aplicativos de la Tipomorfología del Objeto Sonoro.

Partituras con graffías simbólicas e icónicas de la percepción.

Bibliografía

Espinosa, Susana. (2006) "La escucha reducida" en *Ecología Acústica y Educación. Bases para el diseño de un Nuevo paisaje sonoro*. Barcelona: Graó, pp. 97-105.

Schaeffer, Pierre (1996) "Captar los sonidos: la acusmática" en *Tratado de los objetos musicales* (Cap. 2), Madrid: Alianza Editorial, pp.55-59.

Unidad V

- **El sonido aplicado a la imagen:** la imagosonía. ¿Qué se ve de lo que se escucha? El valor agregado. Correlatos discursivos. El lenguaje de fusión. La creación sonora en función de la imagen.
- **La imagen aplicada al sonido:** las sonoimágenes. ¿Qué se escucha de lo que se ve? Oír/ escuchar y Ver/mirar. Relaciones transversales: punto, línea, trama, versus sonido, melodía, textura.

Bibliografía

Chion Michel (1998). *La Audiovisión*. Paidós, Barcelona.

Chion Michel (1999) "Definir y clasificar los sonidos" en *El sonido*, Barcelona: Paidós, pp. 295-349.

Serra, Luis María (1983) "La obra musical electroacústica" en *Nuevas Propuestas Sonoras. La vanguardia musical vista y pensada por argentinos*, Buenos Aires: Ricordi, pp. 33-43.

Trabajos Prácticos

1.- Grabación y clasificación de objetos sonoros concretos y electrónicos

2.-Realización en tiempo real de una obra sonora concreta y/o electroacústica a partir de grafías analógicas dadas.

Trabajos para examen final

Los alumnos deberán presentar uno de los dos siguientes trabajos (a elección) de realización original acompañado de su fundamentación teórica.

1.- Realización de una obra electroacústica original en CD, en base a sonidos concretos y electrónicos registrados en el ítem 1 de los trabajos prácticos.

2.- Realización de una obra audiovisual original en DVD, en base a sonidos concretos y electroacústicos registrados en el ítem 1 de los trabajos prácticos.

Evaluación

La evaluación de la materia se realizará por medio de las siguientes instancias:

- a) Un parcial individual teórico aplicando los conceptos de las unidades I y II. Se aprobará con un mínimo de 4 puntos.
- b) Un parcial individual teórico aplicando los conceptos de las unidades III, IV y V. Se aprobará con un mínimo de 4 puntos.
- c) Realización de 2 trabajos prácticos grupales los cuales serán promediados para obtener una sola nota. Se aprobarán con un mínimo de 4 puntos.

La cursada quedará aprobada en base al promedio de las tres instancias arriba detalladas.

El examen final consistirá en la presentación y defensa de una obra sonora concreta y/o electroacústica y/o audiovisual .

Duración

Seminario de 4 meses de duración cumpliendo un total mínimo de 48 hs.