

Técnicas y estéticas sonoras contemporáneas

·Taller de desarrollo y composición sonora ·

//Memoria Conceptual

En la actualidad las formas de expresión musical se encuentran en constante expansión, emergen no desde la novedad, sino desde una renovada comprensión de las relaciones compositivas y estéticas. Ya la música no es el centro de atención, desde el futurismo (hace ya casi cien años) en adelante el abanico de expresiones sonoras es cada vez mas amplio y mas complejo, lo cual es tambien una actividad enriquecedora para las expresiones musicales que se desarrollan actualmente.

Este taller nace de la necesidad de poder encontrar un refugio para el desarrollo de un ejercicio pedagógico sobre estas formas (la mayoría no contempladas en instituciones educativas) y ejercitar una conciencia y una práctica sobre el pensamiento musical y sonoro contemporáneo.

//Objetivos

El objetivo principal es que el alumno tome consciencia de la complejidad de la composición sonora contemporánea y sus implicancias y que pueda llevar a cabo una actividad práctica en el taller que lo capacite (técnica y conceptualmente) para realizar sus propios proyectos. Tambien la instrucción teórica en los factores y sucesos históricos y culturales que fueron decisivos en la construcción del escenario actual es extremadamente importante. La revisión crítica de los conceptos de composición, novedad, tecnología, medios y obra son transversales a todos los temas dados, su comprensión, análisis y el consciente uso de sus términos e implicancias son factores fundamentales del taller.

//Modo de Trabajo

El taller consta de tres módulos, estos estan divididos en instancias teóricas y prácticas interrelacionadas. Además de ejercicios correspondientes a cada instancia práctica. Cada unidad consta de material audiovisual, grabaciones y textos fundacionales de creación o de diálogo directo con los artistas e investigadores que acompañan las unidades teóricas y prácticas.

El resultado del taller es un proyecto final ideado por los mismos alumnos en base a los conocimientos adquiridos y el proceso creativo desarrollado.

En el primero de los módulos se estudian los desarrollos técnicos y estéticos musicales desde fines del siglo XIX hasta mediados de la década del 60, junto a este desarrollo teórico y conceptual se instruye al alumno en las características básicas de física, acústica y psicoacústica del sonido y se practica con técnicas de grabación, edición y puesta en serie del material sonoro.

En el segundo de los módulos se estudian en profundidad las nuevas estéticas surgidas a partir de la década del 60 y 70 y sus derivaciones, evolución y repercusión en la actualidad; se instruye en el manejo y la práctica de síntesis de audio y nuevas formas sonoras y se comienza a articular la forma del proyecto

final.

El tercero tiene una fuerte impronta de taller, los alumnos determinan el proyecto final (individual o grupal) y mediante las continuas correcciones semanales se ajustan las características (técnicas, estéticas y conceptuales) del mismo. Las intervenciones teóricas son en base a los proyectos desarrollados en pos de dotar a los alumnos de los más recientes referentes, investigaciones y producciones.

//Unidad Uno · Música y sonido.

Panorama musical de principios del siglo XX · Vanguardias · Futurismo · La irrupción del ruido · Influencia de la sociedad industrial y la guerra en las artes musicales ///Principios de acústica y psicoacústica · El sonido como forma: Introducción a los parámetros físicos del sonido ///Grabación: Estudio de soportes y desarrollos tecnológicos con respecto al registro sonoro · Reseña histórica de los diferentes tipos de paradigmas y técnicas de producción sonora · Soporte y medio: Análisis conceptual de la influencia de los soportes y los medios de transmisión a lo largo del siglo XX ///

Taller: Aprendizaje de técnicas de grabación y edición sonora en la actualidad · Conceptos de audio digital · Aplicaciones comerciales estándar y posibilidades estéticas · Prácticas con material sonoro y su definición.

//Unidad Dos · El sonido como material.

Concepciones del sonido como material a mitad del siglo XX · Pierre Schaeffer y el tratado de los objetos sonoros · La música concreta · Pierre Henry · Stockhausen y el laboratorio de música electrónica · El *Studio di Fonologia Musicale* · Luciano Berio y Bruno Maderna · Inicios y conceptos de música electrónica · La composición y las nuevas técnicas · El laboratorio de música electroacústica del Instituto Di Tella · Gerard Grisey y el espectralismo · El arte sonoro, sus inicios y planteos prácticos y conceptuales ///Música popular y experimentación · The Beatles, el estudio como caja de herramientas · Pink Floyd · Viejos instrumentos, nueva música, Jimmy Hendrix y el control del amplificador como instrumento electrónico · Kraftwerk y la puesta en escena de la crisis tecnológica · El sintetizador, sus inicios y su comercialización industrial ///

Taller: Trabajos de composiciones y técnicas concretas · Aparatos de cinta y su manipulación e influencia en la composición · Introducción a la música electrónica · Síntesis, analógica y digital · Diferentes técnicas de síntesis y sus capacidades · Puesta en serie del material sonoro · Composición en multipistas · Estudio de efectos y modificadores sonoros · Diferentes plataformas de desarrollo sonoro y su aplicación, estética y comercial · Formalización de una pieza de arte sonoro.

//Unidad Tres · El sonido para todo(s).

Hipertextualidad sonora, el surgimiento de la escena actual desde la década del 80 · Computer music · Música experimental, propiamente dicha? · Noise · Prácticas desviadas · Desvío de circuitos y Hacking de Hardware · La voz y el sonido · Articulación de la música popular e industrial con los nuevos medios · El paradigma digital · Programación, el código y el sonido · Sound art · El sonido como medio /// Viejos experimentadores, nuevos paradigmas: Estudio de la obra de Robert Ashley, Alvin Lucier, Gordon Mumma, Eintuerzende Neubauten, John Cage, The Residents, Mauricio Kagel, Trobbing Gristle, Nicollas Collins, Nurse With Wound y Janek Schaeffer.

Taller: Elaboración de un proyecto final a elección, seguimiento y producción.