

Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Producción Digital

Año: 2018

Curso: Diseño de Arte sonoro

Profesor: Nicolás Varchausky

Carga horaria semanal: 4 horas áulicas y 1 hora extra aúlica

Créditos: 8 créditos

Tipo de Asignatura: Teórica- Práctica

Presentación y Objetivos:

En las últimas décadas, el Arte Sonoro ha ganado protagonismo tanto en el mundo del arte como de la música, reclamando para sí un territorio propio. Un corpus teórico que reflexiona acerca de las nuevas prácticas sonoras acompaña la proliferación de artistas, festivales, exhibiciones y obras. La música ha perdido el monopolio del uso del sonido como material, que ahora se ha vuelto objeto de reflexiones y producciones no sólo de otras disciplinas artísticas sino también de otras disciplinas humanas y científicas. El Arte Sonoro se propone entonces, como el lugar donde se reflexiona acerca del sonido como productor de sentido y en su relación con el mundo.

La asignatura se plantea introducir a los alumnos al Arte Sonoro a partir del análisis de sus diversas concepciones, prácticas y tecnologías, las cuales conforman un vasto panorama estético. Tendrá una dinámica teórico-práctica en la que se realizarán una serie de ejercicios y trabajos prácticos grupales e individuales explorando distintos aspectos de la disciplina. Asimismo, se hará un seguimiento de los proyectos de los alumnos, a partir de presentaciones, discusiones grupales y devoluciones personalizadas.

RES N° 015 / 18

Objetivos

- Reflexionar acerca del territorio estético del Arte Sonoro y determinar sus límites.
- Analizar las diversas materialidades y producciones artísticas en el Arte Sonoro.
- Desarrollar un pensamiento crítico y creativo entorno al sonido como productor de sentido.

Contenidos mínimos:

Arte Sonoro: genealogías, desarrollos y estéticas. Instalaciones, dispositivos, sitio específico, cuerpo y sonido. Estudio de los elementos constructivos del sonido: dimensión acústica, psicoacústica y musical. El sonido como productor de sentido. El sonido y su contexto de sentido: formantes acústicas, sociales, geográficas, históricas y simbólicas. Subjetividad del dispositivo tecnológico. Dimensión política del sonido y las tecnologías asociadas a él. Procedimientos de edición, montaje, generatividad, algoritmos, programación, interactividad. Dramaturgia del espacio, la tecnología, el sonido y la audiencia. Timbre y espacio en la producción contemporánea.

Contenidos Temáticos o Unidades:

La asignatura está dividida en 4 unidades. En la primera unidad se plantea teóricamente las corrientes estéticas de la disciplina, a partir de textos teóricos y ejemplos de obras. Se establece el debate entorno al Arte Sonoro como disciplina, sus características y sus diferencias e intersecciones con la música. En las siguientes unidades se analizan en profundidad los diversos formatos, sus técnicas específicas y los principales recursos tecnológicos de la disciplina, que a su vez serán la referencias para los Trabajos Prácticos.

Unidad 1: Sound Art, Klangkunst o Arte Sonoro? Introducción al Arte Sonoro: genealogías, desarrollos y estéticas. El sonido como escultura expandida. El fenómeno acústico y el giro sonoro. El sonido como categoría estética: exploración estética del interior del sonido. La dualidad de ver y escuchar: exploración del espacio a través de la vista y el oído. Paisaje sonoro, circuit bending, A/V. Todo sonido es político: el sonido y su contexto de sentido.

Unidad 2. Instalación, dispositivos, entornos. Sistemas, autonomía, interacción: la expansión escultórica del sonido y el sonido como construcción espacial. Manipulación y resignificación de la percepción sonora. Modulaciones entre la visión y la audición. El espacio como productor de sentido. Arte de sistemas: relación abierta entre espectador y

obra. Crítica a la noción de paisaje sonoro: conciencia sonora del mundo que nos rodea y nuestro lugar en él. Estratos sonoros y puntos de escucha.

Trabajo Práctico: construcción de un dispositivo que genere sonido de manera autónoma y sea modificado de alguna manera por el entorno. Trabajo grupal.

Unidad 3. In Situ: intervenir, resignificar, ocupar. El sonido y su contexto de sentido. El sonido como activador del espacio y el contexto como transformador del sonido. Reconocimiento y manipulación del horizonte de sentido: formantes históricas, políticas, arquitectónicas, geográficas y acústicas del espacio. Arquitectura Aural: límites sonoros, arena acústica, canales sonoros.

Trabajo Práctico: proyecto de sitio específico.

Unidad 4. Performance y procesos en el tiempo: accionar, corporizar, explorar. El cuerpo en el espacio como catalizador y dispositivo para la producción sonora. Ergonomía vs Performance: la producción de interés escénico en la creación y manipulación de material sonoro. El tiempo como elemento transformador del sonido y el entorno.

Trabajo Práctico: proyecto de performance sonora o de proceso en el tiempo.

Bibliografía Obligatoria:

Acott, Roy. Conductuales y futuribles. En el catálogo de la exposición Sistemas. Acciones. Procesos. 1965-1975. Curador Rodrigo Alonso. Fundación PROA, 2011.

Blessner, Barry, and Linda-Ruth Salter. Space Speak, are You Listening?. Experiencing Aural Architecture. Chpter 1: Introduction to Aural Architecture. Chapter 2: Aural Awareness. 1st ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2007.

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

Engstrom, A. y Stjerna, A. Sound Art or Klangkunst? A reading of the English and German literature on sound art. Organised Sound #14, 2009.

Kahn, Douglas. Noise Water Meat: A history of sound in the arts. Introduction. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.

Kim-Cohen, Seth. In the Blink of an Ear. Toward a non-cochlear sonic art. Introduction. 1st ed. New York, USA. Continuum, 2009.

LaBelle, Brandon. Background Noise: Perspectives on Sound Art. Introduction: auditory relations. New York: Continuum, 2006.

López Cano, Rubén. 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.

---. Música Plurifocal: Conciertos de Ciudades de Llorenç Barber. Introducción; México: JGH-Ciencia y Cultura Latinoamericana, Biblioteca Litterarum Humaniorum, serie Euterpe (musicología). 1997.

Savasta Alsina, Mene. Arte sonoro en Argentina: categoría y umbral. Avance de tesis doctoral. UNLP. <https://artesonoro.com.ar/>

Rocha Iturbide, Manuel. El Eco está en todas partes. México. Capítulo: Escultura sonora e instalación sonora. CONACULTA ANTITESIS-2013.

---. Qué es el Arte Sonoro?
<http://artesonoro.net/artesonoroglobal/QueEsElArteSonoro.html>

---. Desde la escucha. Creación, investigación e intermedia. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma/división de ciencias sociales y Humanidades Juan Pablos editor, México. 2017.

Varchausky, N. y Molinari, E. Tertulia. Intervención en el Cementerio de la Recoleta. Capítulo Caja de herramientas Buenos Aires: Editorial UNQ, 2016.

Bibliografía de consulta:

Attali, Jacques. Ruidos. Ensayos Sobre La Economía Política De La Música. Trans. Ana María Palos. Primera Edición en Español 1995 ed. México: Siglo Veintiuno, 1977.

De Marinis, Paul. Buried in Noise. 1st ed. Berlin, Alemania. Kehrer, 2010.

Murray Schafer, R. The Soundscape. our Sonic Environment and the Tuning of the World. 10th edition ed. Rochester, Vermont: Destiny Books, 1994.

Nancy, Jean-Luc. A la Escucha. 1er ed. Colección Nómadas. Buenos Aires: Amorrortu, 2007.

Pinch, T. and Bijsterveld, Karin. The Oxford Handbook of Sound Studies. Oxford University Press, UK, 2012.

Roederer, Juan G... Acústica y Psicoacústica de la Música. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1997.

Toop, David. Resonancia Siniestra. El Oyente como Médium. Trad: Valeria Meiller. Buenos Aires. Caja Negra, 2013.

Wishart, Trevor. On Sonic Art. Amsterdam: Hardwood Academic Publishers, 1996.

RES Nº 015 / 18

Sitios de internet

Arte sonoro en la argentina

www.artesonoro.com.ar

Escuela de música de Uruguay. Proyecto Paisaje sonoro

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

UBUWEB

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

Sitio web del libro TERTULIA. Intervención en el Cementerio de la Recoleta.

<http://tertulia.blog.unq.edu.ar/>

Modalidad de dictado:

La asignatura propone un acercamiento al Arte Sonoro a través de la incursión práctica en sus diversas corrientes. Tendrá una dinámica de teórico-práctica en la que se realizarán una serie de ejercicios y trabajos prácticos individuales explorando distintos aspectos de la disciplina. Asimismo, se hará un seguimiento de los proyectos de los alumnos, a partir de presentaciones, discusiones grupales y devoluciones personalizadas.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Evaluación:

Evaluación de los Trabajos Prácticos. La aprobación de los mismos implica la realización de una pieza según se especifique en cada caso y la presentación de un informe con la descripción material, justificación conceptual, documentación (audio, foto, video, planos, etc) y requerimientos técnicos. Cada alumno deberá exponer además, brevemente acerca del proyecto que presenta. Los proyectos y el material bibliográfico serán material de debate durante la clase.

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

RES N° 015 / 18