

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales**

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2020
ASIGNATURA:	Diseño de Arte Sonoro
DOCENTE:	Nicolás Varchausky
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas+ 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica
PRESENTACION Y OBJETIVOS:	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Objetivos Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reflexionar acerca del territorio estético del Arte Sonoro y determinar sus límites. – Analizar las diversas materialidades y producciones artísticas en el Arte Sonoro. – Introducir herramientas técnicas y conceptos estéticos relacionados con la producción artística en general y en torno al sonido en particular – Desarrollar un pensamiento crítico y creativo entorno al sonido como productor de sentido. 	
CONTENIDOS MÍNIMOS:	
<p>Plan de estudios 2015: Resolución CS 460/15 - 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,</p>	

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:

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.

Bibliografía /webgrafía obligatorias:

De la Motte-Haber, Helga. 2010. Concepciones del Arte sonoro. En Revista Ramona N°96. Pp. 20-24. Buenos Aires, fundación Start.

Engstrom, A. y Stjerna, A. 2009. Sound Art or Klangkunst? A reading of the English and German literature on sound art. Organised Sound #14; Pp. 11-18.

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

López 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 UAM. Pp. 201-225.

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

Rocha Iturbide, Manuel. Qué es el Arte Sonoro? <http://artesonoro.net/artesonoroglobal/QueEsElArteSonoro.html>

Wishart, Trevor. 2019. Sobre el arte sonoro. Capítulo I: Qué es el Arte Sonoro? Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Colección Música y Ciencia, Serie Arte Sonoro. Pp. 19-25.

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.

Bibliografía /webgrafía obligatorias:

Alonso, Rodrigo. 2011. Sistemas, acciones y procesos. 1965-1975. En el catálogo de la exposición Sistemas. Acciones. Procesos. 1965-1975. Curador Rodrigo Alonso. Pp. 13-24. Buenos Aires: Fundación PROA.

Cascone, Kim. Las Estéticas del Error: Las Tendencias “Post-Digitales” en la Música Contemporánea por Computador. Computer Music Journal, 24:4, [invierno 2000], pp.12-18, c. 2000 por el MIT [Massachusetts Institute Of Technology]. Traducción autorizada expresamente por el MIT Press Journals a www.loop.cl. Traducido por loop y con la colaboración de Juan Carlos Blancas del colectivo COEVAL [Madrid].

Glusberg, Jorge. 2011, Arte de sistemas. En el catálogo de la exposición Sistemas. Acciones. Procesos. 1965-1975. Curador Rodrigo Alonso. Pp. 215-216. Buenos Aires: Fundación PROA.

Rocha Iturbide, Manuel. 2013. El Eco está en todas partes. Capítulo: Escultura sonora e instalación sonora. Pp. 108-124. México: CONACULTA ANTITESIS.

Savasta Alsina, Mercedes. 2016. Umbrales. Espacios del sonido. Catálogo de la exposición homónima. Buenos Aires, Mecenazgo Cultural.

Wishart, Trevor. 2019. Sobre el arte sonoro. Capítulo VII: Paisaje Sonoro Buenos Aires: Universidad Nacional de

Quilmes Editorial. Colección Música y Ciencia, Serie Arte Sonoro. Pp. 159-194.

Unidad 3. Espacio y sitio específico: 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, horizonte acústico.

Trabajo Práctico: proyecto de sitio específico.

Bibliografía /webgrafía obligatorias:

Blessner, Barry, and Linda-Ruth Salter. 2007. Space Speak, are You Listening? Experiencing Aural Architecture. Chapter 1: Introduction to Aural Architecture. Pp. 1-9. 1st ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Lefebvre, Henry. 1991. The Production of Space. Chapter 3: Spatial Architectonics. XIV. Pp. 220-223. Cambridge, Massachusetts. Editions Anthropos. Blackwell.

López, Cano, Rubén. 1997. Música Plurifocal: Conciertos de Ciudades de Llorenç Barber. Introducción. Pp. 13-19. México: JGH-Ciencia y Cultura Latinoamericana, Biblioteca Litterarum Humaniorum, serie Euterpe (musicología).

Varchausky, N. y Molinari, E. 2016. Tertulia. Intervención en el Cementerio de la Recoleta. Capítulo Caja de herramientas. Pp. 45-79. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Varchausky, N. y Molinari, E. 2016. Raps. sincronías y ecos: organización musical en Tertulia. En Tertulia. Intervención en el Cementerio de la Recoleta. Laberinto Polifónico. Pp. 37-40. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18. Capítulo II: Evaluación y Acreditación**
<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

A completar por el docente siguiendo la normativa.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Alonso, Rodrigo. 2011. Sistemas, acciones y procesos. 1965-1975. En el catálogo de la exposición Sistemas. Acciones. Procesos. 1965-1975. Curador Rodrigo Alonso. Pp. 13-24. Buenos Aires: Fundación PROA.

Blessner, Barry, and Linda-Ruth Salter. 2007. Space Speak, are You Listening? Experiencing Aural Architecture. Chapter 1: Introduction to Aural Architecture. Pp. 1-9. 1st ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Cascone, Kim. Las Estéticas del Error: Las Tendencias "Post-Digitales" en la Música Contemporánea por Computador. *Computer Music Journal*, 24:4, [invierno 2000], pp.12-18, c. 2000 por el MIT [Massachusetts Institute Of Technology]. Traducción autorizada expresamente por el MIT Press Journals a www.loop.cl. Traducido por loop y con la colaboración de Juan Carlos Blancas del colectivo COEVAL [Madrid].

De la Motte-Haber, Helga. 2010. Concepciones del Arte sonoro. En Revista Ramona N°96. Pp. 20-24. Buenos Aires, fundación Start.

Engstrom, A. y Stjerna, A. Sound Art or Klangkunst? A reading of the English and German literature on sound art. Organised Sound #14; Pp. 11-18, 2009.

Glusberg, Jorge. 2011, Arte de sistemas. En el catálogo de la exposición Sistemas. Acciones. Procesos. 1965-1975. Curador Rodrigo Alonso. Pp. 215-216. Buenos Aires: Fundación PROA.

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

López 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 UAM. Pp. 201-225.

Lefebvre, Henry. 1991. The Production of Space. Chapter 3: Spatial Architectonics. XIV. Pp. 220-223. Cambridge, Massachusetts. Editions Anthropos. Blackwell.

López, Cano, Rubén. 1997. Música Plurifocal: Conciertos de Ciudades de Llorenç Barber. Introducción. Pp. 13-19. México: JGH-Ciencia y Cultura Latinoamericana, Biblioteca Litterarum Humaniorum, serie Euterpe (musicología).

Rocha Iturbide, Manuel. Qué es el Arte Sonoro? <http://artesonoro.net/artesonoroglobal/QueEsElArteSonoro.html>

Rocha Iturbide, Manuel. 2013. El Eco está en todas partes. Capítulo: Escultura sonora e instalación sonora. Pp. 108-124. México: CONACULTA ANTITESIS.

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

Savasta Alsina, Mercedes. 2016. Umbrales. Espacios del sonido. Catálogo de la exposición homónima. Buenos Aires, Mecenazgo Cultural.

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

Varchausky, N. y Molinari, E. 2016. Raps, sincronías y ecos: organización musical en Tertulia. En Tertulia. Intervención en el Cementerio de la Recoleta. Laberinto Polifónico. Pp. 37-40. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Varchausky, N. y Molinari, E. 2016. Tertulia. Intervención en el Cementerio de la Recoleta. Capítulo Caja de herramientas. Pp. 45-79. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Wishart, Trevor. 2019. Sobre el arte sonoro. Capítulo I: Qué es el Arte Sonoro? Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Colección Música y Ciencia, Serie Arte Sonoro. Pp. 19-25.

Wishart, Trevor. 2019. Sobre el arte sonoro. Capítulo VII: Paisaje Sonoro Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Colección Música y Ciencia, Serie Arte Sonoro. Pp. 159-194.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

Acott, Roy. 2011, Conductuales y futuribles. En el catálogo de la exposición Sistemas. Acciones. Procesos. 1965-1975. Curador Rodrigo Alonso. Pp. 217-219. Buenos Aires: Fundación PROA.

Collins, Nicolas. 2006. Handmade Electronic Music. The Art of Hardware Hacking. Routledge. Taylor & Francis Group: USA.

Herrera, María José. 2013. Arte de sistemas. El cayc y el proyecto de un nuevo arte regional. 1969-1977. Catálogo de la exposición homónima. Buenos Aires: Fundación OSDE.

Kahn, Douglas. 1999. Noise Water Meat: A history of sound in the arts. Introduction. Pp. 2-19. Cambridge, MA: MIT Press.

Kneisel, M., Ostherwold, M. Et Weckwerth, G. 1996. Klangkunst. Sonoambiente Festival für Hören und Sehen. Catálogo de la exhibición homónima. Akademie der Kunst. Germany: Berlin.

LaBelle, B. 2006. Background Noise: perspectives on sound art. Introduction: Auditory Relations. Pp. IX-XVI. Continuum: New York.

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

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

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

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



Ileana Matiasich

Firma y Aclaración:
Director de carrera



Nicolas Varchausky

Firma y Aclaración:
Docente