

Curso Electivo “El análisis de la música electroacústica”

Carrera de Composición Superior, 2º Semestre 2023

Descripción:

El curso se articula bajo una modalidad expositiva y heurística. Las clases son de una hora y media de duración máxima. En ellas se reflexionará sobre las categorías útiles para definir una metodología analítica de las obras electroacústicas, en sus variados géneros y especies: acusmáticas (difundidas solo desde altoparlantes), de medios mixtos (pista electroacústica + instrumentos u objetos acústicos, amplificados o no), de elaboración digital en tiempo real o diferido. También se considerarán obras situadas en los bordes de la experiencia musical: arte sonoro, performances, instalaciones, intervenciones, esculturas sonoras.

El curso propone una metodología analítica basada en la espectromorfología de los objetos sonoros relevantes y sus transformaciones. La metodología comprende cuatro etapas o dimensiones : 1) Las consideraciones sobre el sonido y su fenomenología, lo que llamaremos como **dimensión material** de la obra, compuesta por la microforma de la pieza musical, incisos y motivos , definidos acá como Objetos Sonoros Relevantes 2) La forma general de la pieza musical, con sus frases, períodos y/o secciones significativas denominadas acá como **dimensión formal** de la obra 3) Las estructuras subyacentes de la obra, que sostienen funciones discursivas de la pieza, con tensiones y distensiones, que llamaremos **dimensión estructural** de la obra y, finalmente, 4) Los elementos simbólicos, hermenéuticos y de sentido general de la obra y su puesta en acto, que componen la **dimensión simbólica o de sentidos** de la pieza. Estas cuatro dimensiones componen el análisis formal y estructural de la pieza electroacústica.

Esta metodología está basada en aspectos más generales de la música como son la distinción sonido/ruido, las modalidades de la audición, tal como aparece en las tipologías de la audición de Roland Barthes, Theodor W. Adorno o Francois Delalande. En la ya citada espectro morfología , que trata de la materia y forma del sonido, como surge en los trabajos de Pierre Schaefer, Dennis Smalley, Michel Chion. El papel del espacio sonoro, como es elaborado por Murray Shaffer, Albert Mayr, Giannis Xenakis. Las perspectivas semióticas para el análisis general de los discursos y en particular de los discursos musicales de Jean Jacques Nattiez, Jean Molino, Thomas Turino, C . S. Peirce, así como aquellas categorías derivadas de las formas de notación prospectiva, descriptiva, analítica como trazado y discurso autónomo, los conceptos de obra, obra multi/inter/trans-disciplinaria u obra multi/inter/trans-medial, entre otras categorías y problemas que puedan surgir del análisis concreto de obras dadas.

Propósitos formativos:

Desarrollar competencias y habilidades para analizar, con metodologías basadas en la espectromorfología y la semiótica de la música, obras electroacústicas, en sus diferentes géneros y especies.

Resultados de aprendizaje:

Poder analizar obras electroacústicas, en cuanto materia, forma, estructura y discurso simbólico, estableciendo un modelo explicativo de las mismas.

Poder relacionar los resultados del análisis de obras electroacústicas con elementos generales y contextuales de carácter estético-social.

Poder establecer dispositivos y mecanismos teóricos y conceptuales que permitan dar cuenta de la discursividad de obras electroacústicas.

Metodología y evaluación

La metodología consistirá en el análisis de obras y situaciones dadas, ensayos sobre crítica y analítica, elaboración de redes de observación, informes de lectura sobre la bibliografía propuesta, ejercitaciones y desarrollo de temáticas en forma oral y escrita, debates y discusiones sobre temas dados y exposiciones.

La evaluación consistirá en los citados textos y documentos escritos: informes de lectura, informes analíticos, bitácoras de ejercitaciones y observaciones, en número de 5 como mínimo por estudiante, con un porcentaje total del 50% de la nota final y un ensayo sobre temáticas abordadas en el curso, con un valor del 50% sobre la nota final: la extensión máxima del trabajo será de 4000 palabras, anexos, apéndices y bibliografías excluidos.

Saberes y contenidos

-Conceptualización de las prácticas estéticas inter/multi/trans-disciplinarias/mediales relacionadas con el sonido, el tiempo y el espacio.

-Concepto de obra, obra de arte, pieza musical, desde las prácticas de frontera/*cross-over*: el concepto de música acusmática, de medios mixtos o en tiempo real; música *a priori* y *a posteriori*; espectralidad y morfología como los aspectos de materia y forma del sonido.

-Identidad y trazos distintivos en la experiencia auditiva. Lenguaje, ideología y percepción en las culturas musicales. Timbre e identidad sonora.

-Desarrollo de conceptos de la espectro morfología (Schaeffer) y la escucha: **micro temporalidad**: tensión-atención/ in-tensión/ ex-tensión, y **macrotemporalidad**: ouvir, ecouter, entendre, comprendre. Prejuicios científicos y teóricos sobre la audición.

-Correlación entre el objeto físico y el objeto sonoro: espectros y alturas, umbrales y transitorios. Substituciones de primer y segundo orden, Espectromorfología según Smalley

-Conceptualización de una metodología estésico-cognitiva para el análisis desde la experiencia sonora. Fenomenología del evento sonoro como soporte de una práctica social-estética.

-Desarrollo y reflexión sobre las categorías analíticas necesarias para dar cuenta de obras musicales electroacústicas.

-Bibliografía:

ADORNO, Th. W.(1995) : “Sociología de la música” en: Escritos musicales IV/Obras Completas, Ed. AKAL, MADRID, ppgs: 755-879.

AGUILAR, Ananay, (2010) “El papel de los procesos de estructuración en el análisis de músicaelectroacústica” En <http://sussurro.musica.ufrj.br/abcde/a/aguilarananay/procesos.pdf>.

----- (2006)“Reflexiones sobre el análisis de música electroacústica” en: Actas del XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) Brasília.

ALCAZAR ARANDA, Antonio (2008) “Desde el altavoz:escuchas y análisis de la música electroacústica” en: Semiótica musical, Tópicos del Seminario, 19. Enero-junio, Ed. Univ de Castilla La Mancha, pp. 177-213.

----- “Análisis de la música electroacústica –género acusmático- a partir de su escucha: bases teóricas, metodología de la investigación, conclusiones” en: **Vande Gorne A.** (dir.), L'analyse perceptive des musiques électroacoustiques. Lien. Revue d'esthétique musicale, Musiques & Recherches, pp. 30-39 (obra disponible en línea <http://www.musiques-recherches.be/fr/edition/la-revue-lien>)

----- (2014) “ Los modos de escucha como generadores de pensamiento musical: a propósito de François Delalande” en : OBSERVAR 2014. 8, 86-108 ISSN: 1988-5105

ATTALI, Jacques (1977) ; Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música, Ed. Ruedo Ibérico, Valencia.

BARTHES, Roland (2005): El grano de la voz/Entrevistas (1962-1980), Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 9-37.

----- (1977): Fragment d'un discours amoureux, Ed. du Seuil, Paris.

BODELON, Bárbara (2015): “ Representación: cuerpo y espacio” en: Las pasiones del cuerpo/Presencia escénica y experiencia sinestésica, (Héctor Ponce de la Fuente, editor), Ed. Univ. de Chile, Fac. de Artes, Depto de Teatro, Santiago, pp: 117-122.

CADIZ, Rodrigo “Propuestas metodológicas para el análisis de músicas electroacústicas” en: Resonancias, Ed. Instituto de Música, Pontificia Univ. Católica, n°. Santiago,

_____ “Estrategias auditivas, perceptuales y analíticas en la música electroacústica”. Resonancias, n° 13 (noviembre), Ed. Instituto de Música, Pontificia Univ. Católica, Santiago, pp. 47-65.

CHION, Michel (trad. 1991): El arte de los sonidos fijados. (Trad. de *L'art des sons fixés ou la musique concrètement*, Editions Metamkine, Fontaine, 1988 de Carmen Pardo) Cuenca, Centro de Creación Experimental, Universidad de Castilla/ La Mancha.

DARREN Copeland: “Ten Questions for a Listener” En Contact (10.2)

DEOTTE, Jean Louis (2012): ¿Qué es un aparato estético ?/ Benjamin, Lyotard, Rancière, Ed. Metales Pesados, Santiago.

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix (2009) : “Introducción: rizoma” en : Mil mesetas/ capitalismo y esquizofrenia, Ed. Pre-textos, Valencia (España), pp: 9-32.

DE ANDRADE, Iracema (2013) “La música electroacústica mixta: el intérprete y los desafíos de la praxis musical contemporánea” en: Revista Vórtex, Curitiba, n.2, pp.49-64.

GIOMI, Francesco y LIGABUE, Marco (1998) “Understanding electroacoustic music: analysis of narrative strategies in six early compositions” en: Organised Sound, 3/1, pp. 45–49.

KENDALL S. Gary y ARDILA, Mauricio “The Artistic Play of Spatial Organization: Spatial Attributes, Scene Analysis and Auditory Spatial Schemata” (disponible en línea en: <https://www.researchgate.net/publication/221494038>) Bajado en Agosto 2023

LYNN COX, Cathy (2006) “Listening to Acousmatic Music” Tesis de Grado Doctoral, Columbia University, Univ. Columbia Press, pp. 151.

LIHN, Enrique (2008): “Nota sobre la vanguardia” en: Textos sobre arte, (Adriana Valdés y Ana María Risco, editoras), Ed. Pensamiento Visual/ Univ. Diego Portales, Santiago, pp.: 488-491.

LÓPEZ, Marcelo (s/f): Sistema tecnología como condicionante de la creación musical contemporánea en el campo de la interacción y comunicación social, Tesis para el grado de Magíster en Análisis Sistemico Aplicado a la Sociedad, Depto Antropología, Univ. de Chile, Santiago.

MARTINEZ, Alejandro (2000): “Teoría y experiencia musical: consideraciones en torno a la noción de ‘estructura’ en música”. (Edición en línea <http://www.pucsp.br/pos/cos/clm/forum/alejandT.htm>)

MARTINEZ ULLOA, Jorge (2011): ”Arte sonoro, Paisaje acústico, Ambiente sonoro: elementos para una diferenciación”. En: Trabajar con/.../el sonido en espacios intermedios, Francisco Sanfuentes et al(Ed.); Ed. Del Depto de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 2011,

- ----- (2016) : “Estrategia para desentrañar: la escucha en el arte sonoro“ en: Revista Ámbito Sonoro, no 1, Ed. CIMA, Valparaíso.

MAYR, Albert (2001):” Above and Below Acoustic Ecology” en: Musica e suoni dell’ambiente, Albert Mayr (ed.), CLUEB, Bologna,

MICHI, Francesco (2001): “Arquitecturas sonoras y diseño acústico” en: Musica e suoni dell’ambiente, Albert Mayr (ed.), CLUEB, Bologna, (Traducción: Leonardo Croatto)

NEUHAUS, Max: “Diseño Sonoro” en : <http://www.eumus.edu.uy/ps/txt/neuhaus.html>

PABLO DI LISCIA, Oscar (2020) “Implicación y espacialidad en la música electroacústica. el análisis implicativo en la música no basada en la práctica común” en: Revista del IIMCV, Año 34, Vol. 34, No 2 - ISSN: 2683-7145, Buenos Aires, pp. 15

ROCHA ITURBIDE, Manuel: “El arte sonoro, hacia una nueva disciplina”, en: <http://www.eumus.edu.uy/ps/txt/rocha.html>

SCHUMACHER RATTI, Federico (2007)“50 años de música electroacústica en Chile” en: Revista Musical Chilena, año LXI, Julio-Diciembre, N° 208, Ed. Facultad de Artes, Univ. de Chile, Santiago, pp. 66-81

SMALLEY, Denis (1985): “Spectro-Morphology and Structuring Processes” en: The Language of Electroacoustic Music: Ed. Simon Emmerson, MacMillan Publishers, Londres, 1985, Pp: 61-93.

-----: “Space form and the Acousmatic Image”. (ibid)

----- (1995):” La Spectromorphologie: une explication des forms du son”. En L . Poissant ed Al (Ed), Esthétique des arts mediatiques, Ed. Presses de l’Université du Quebec, Montreal, V. II, pags 125-64.

SZMULEWICZ, Ignacio (2017) : “Del paisaje sonoro a la comunidad digital” en: Rainer Krause/La isla, Reconocimiento, Ed. Adrede, Santiago, pp: 44-63.

SCHAEFFER, Pierre (1966): Traité des objets musicaux; Ed. Du Seuil, Paris.

SCHAFER, R. Murray (1969); El nuevo paisaje sonoro, Ricordi, Buenos Aires.

----- (1985) Il Paesaggio Sonoro; Ed Ricordi-Unicopli, Milán (Trad. Al italiano de Nemesio Ala, del orig. The Tunning of the World, Harcourt Brace, N.Y., 1977.)

TRUAX, Barry (1993), Acoustic communication, en Soundscape Newsletter, no05, WFAE, Marzo.

WRIGHTSON, Kendall (2004)” An Introduction to Acoustic Ecology” en:
[www.Http//cec.concordia.ca/econtact/NAISA/Introduction.html,2004](http://cec.concordia.ca/econtact/NAISA/Introduction.html,2004)

ZÚÑIGA, Rodrigo (2008) : “ Un arte que trata con la vida” en: La demarcación de los cuerpos, Ed. Metales Pesados, Santiago, pp: 49-82.