Universidad de Chile, Facultad de Artes
Programa de Licenciatura en Composición
Asignatura de Análisis VII

Artes del sonido y su fenomenología : Hacia una metodología analítica de las fronteras disciplinarias y sus entornos.

Primer semestre 2025

Prof.:Jorge Martínez U.

Descripción:

El curso se articula bajo una modalidad expositiva y heurística. Las clases serán de una hora y media de duración máxima. En ellas se reflexionará sobre las categorías y dispositivos pertinentes para definir una metodología analítica de obras situadas en los bordes de la experiencia musical: arte sonoro, performances, instalaciones, intervenciones, esculturas sonoras.

Los contenidos a revisar en el diseño de una metodología para el análisis de estas situaciones “de frontera” serán:

- 1) Consideraciones sobre el sonido y su fenomenología.
- 2) La apariencia de la obra, sus aspectos sensibles como FORMA
- 3) Las estructuras subyacentes y códigos lingüísticos de una composición como ESTRUCTURA.
- 4) Los elementos simbólicos, hermenéuticos y su puesta en acto como instancia social, que constituyen el significado de la composición musical como hecho cultural y social, a la vez que como contexto del lenguaje disciplinario, como SENTIDO de la obra

Como es fácil apreciar, cuatro son las dimensiones básicas de un análisis de las “musicalidades de frontera”: el sonido como fenómeno, la forma, como “lo que es evidente” y que “aparece a la audición”, la estructura, como funciones lingüísticas y relacionales de lo musical subyacentes a lo aparente y, finalmente el sentido, simbólico y significativo, de la obra.

Para establecer ese recorrido será menester considerar aspectos como la distinción sonido/ruido, las modalidades de la audición, por ejemplo como son consideradas en las tipologías de Roland Barthes, TW Adorno, Pierre Schaefer, Dennis Smalley, la espectromorfología, el papel del espacio sonoro, las perspectivas semióticas: Jean Jacques Nattiez, Jean Molino, Thomas Turino, C . S. Peirce, así como aquellas categorías derivadas de la práctica de las formas de obra arriba citadas, 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.

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 informes de lectura, de textos y artículos centrados en estas temáticas arriba citadas, informes analíticos de obras específicas, bitácoras de ejercitaciones y observaciones, en número de 6 trabajos elegidos dentro de esas categorías (como mínimo por estudiante), calificados con un porcentaje total del 50% de la nota final y un ensayo sobre temáticas abordadas en el curso, con un valor del 30% sobre la nota final (la extensión máxima del trabajo será de 4000 palabras, anexos, apéndices y bibliografías excluidos), el 20 % restante de la nota final consistirá en evaluación del profesor sobre participación en clases (asistencia regular, colaboración al trabajo colectivo, aportes a la discusión grupal), con un valor de un 10% y una autoevaluación de cada estudiante sobre el propio trabajo y participación en el curso, con el 10% restante.

Fechas de entrega de trabajos y ejercitaciones:

26 de marzo/ 9 de abril/30 de abril/14 de mayo/28 de mayo/11 de junio

Fecha de entrega del ensayo: 9 de julio

Objetivos:

- Informar, documentar, analizar los paradigmas, los elementos y los procesos del análisis de obras de frontera inter/multi/transdisciplinaria entre la música y otros campos de la actividad humana.

-Dotar al participante de un aparato crítico referencial de los procesos antes citados para el análisis de los objetos sonoros y acústicos, de índole o pertinencia artística o estética

-Motivar en el estudiante una disposición a considerar los elementos arriba expuestos en proyectos de análisis, creación, distribución y fruición del arte musical y sus límites como objeto social-fenoménico, considerada más allá de toda prescripción gráfica.

Resultados de aprendizaje

- Configurando una red de observación y análisis sobre la obra y su contexto, que permita dar cuenta del espacio y del tiempo estético.

- Situando la obra en su papel disciplinario (como cruce de disciplinas, por ejemplo), de su función cultural y social, como reproductor y resistencia frente a las normas sociales y culturales dominantes o hegemónicas.

-Documentando los elementos y procesos que permiten producir los resultados arriba citados, como bitácoras o diarios de observación.

- Produciendo un ensayo analítico con todos los elementos antes citados y la bibliografía corriente sobre el argumento.

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*: performance, instalación, intervención, arte sonoro: paisaje acústico, paisaje sonoro, ambiente acústico, arquitectura sonora. etc.

-Conceptos de acústica, música *a priori* y *a posteriori* (Schaeffer), spectralidad y morfología como los aspectos de materia y forma del sonido.

-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 estésica.

-Desarrollo y reflexión sobre las categorías analíticas necesarias para dar cuenta de obras musicales de frontera: límites del análisis musical tradicional, los aportes de una semiótica de la música y del arte, colonialismo y decolonialidad en el juicio estético. ¿A cuales condiciones es posible un juicio estético y analítico en el siglo XXI?

- Producción de documentación analítica: bitácoras, diarios de terreno, informes, monografías, ensayos. Protocolos de comunicación y difusión de resultados.

-Bibliografía:

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

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

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

AUGE, Marc; Los no lugares. Espacios del anonimato, Gedisa, Barcelona, 1998.

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

—————: “Fragmentos de un discurso amoroso” en: El grano de la voz/Entrevistas (1962-1980), ppgs: 240-246

BODELON, Bárbara: “ 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, 2015, ppgs: 117-122.

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.

----- (1993) La Audiovisión, introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, Ed. Paidós Comunicación N° 53, Barcelona.

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

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

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

GARLAND, Melanie: “Memoria oceánica’ una experiencia sónica como ejercicio de escucha activa” en: <https://tsonamiediciones.cl/escucha-colectiva-como-un-metodo-etnografico-2/> (Marzo 2025)

HERVÁS MUÑOZ, Marina:” Analizar el arte sonoro: una panorámica sobre retos y perspectivas metodológicas” en: <https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/73778/analizar.pdf> (Marzo 2025)

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

MARTINEZ ULLOA, Jorge: ”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,

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

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

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

SMALLEY, Denis: “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” (texto del curso) -----
-----:”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, 1995, V. II, pags 125-64.

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

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

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

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

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

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

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