

Escuela Universitaria de Música EUM - UdelAR
Departamento: Unidad Académica Multidisciplinaria UAM
Área: Taller Experimental Arte Sonoro TEAS

Asignatura:

Taller experimental de arte sonoro - Forma y Sonido

Profesores:

Lukas Kühne

Fabrice Lengronne

2° Semestre 2021

Plan de estudio:

Todas las Licenciaturas de la EUM + Movilidad estudiantil

Categoría:

Materia Electiva

Créditos:

8

Carga horaria:

4 hrs semanales + actividad final

Cupo para Movilidad estudiantil:

15

Fecha de comienzo:

7 de agosto

Fecha de finalización:

27 de noviembre

Día y hora en el que se imparte:

Sábado entre la 15:00 y 18:00

Contacto:

Lukas Kühne

mail@lukaskuehne.com

099207340

1. OBJETIVOS GENERALES

El Taller experimental de arte sonoro - Forma y Sonido lleva a cabo un laboratorio interdisciplinario, que tiende puentes entre las diferentes artes y géneros. Es un viaje sensorial, que relaciona los fenómenos de las leyes naturales y la tecnología actual. La integración de conceptos y estrategias a través de la percepción visual y sonora, abre posibilidades de trabajo sensibilizador.

Lukas Kühne

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El método y la filosofía del Taller se basan en el concepto de enseñanza artística integral, la cual incluye la estructuración y ejecución de proyectos artísticos y educativos, así como la investigación, experimentación, presentación e interacción.

Así, el objetivo central del taller es completar la formación artística y acercarnos al fenómeno sonoro en relación a su dimensión material.

Se realizará un bloque teórico común con el Taller experimental de arte sonoro - Objetos sonoros materiales y virtuales. De esta manera, se plantea la idea de indagar en la relación entre la forma y el sonido en la búsqueda de una aproximación artística interdisciplinaria con enfoque social y educativo.

Objetivos específicos

Sensibilizar a los participantes en la relación entre la escucha y el ambiente, respectivamente y de la interacción entre el sonido y la forma o el espacio, tiempo y movimiento.

Reflexionar y desarrollar conceptos propios y estrategias de practica artística en el rumbo del paisaje sonoro y a partir del uso de sonido como material.

Trabajar con situaciones y sonidos para proyectar una actividad final con los resultados de los trabajos construidos, instalaciones, intervenciones, objetos y performances.

3. CONTENIDOS

Los cursos se desarrollarán con contenidos prácticos y teóricos. Siendo el taller interdisciplinario, los contenidos abordados dependen de lo planteado por el grupo de estudiantes y de sus necesidades teóricas.

1. Percepción

La percepción es la base de cualquier información, cuyo potencial es apreciado en forma conjunta y colaborativa a través de todos los sentidos.

El estímulo se produce espacialmente ya que al recibir determinada señal esta tiende inmediatamente a situarse en un espacio determinado.

De esta manera, mediante el desarrollo de las habilidades sensoriales finas, se explora y orienta la percepción, lo cual lleva a experimentar el mundo.

La sensibilización de la inteligencia colectiva es aquí cardinal en cuanto la interrelación de los sentidos y la percepción humana, producen decisiones y acciones en contextos sociales.

2. Arquitectura de la escucha

En esta propuesta se aborda la audición en su potencial de experimentar y encarnar el espacio. La “arquitectura de la escucha” se refiere a la investigación artística y científica de los ambientes sonoros arquitectónicos y urbanos.

3. Paisaje sonoro

El objetivo es el conocimiento consciente de la percepción y la adquisición de las habilidades para detectar, describir e intervenir en las propiedades acústicas de los espacios.

4. Sonido como material

Se desarrollarán estrategias y métodos individuales lo cual ayudará a experimentar el espacio auditivo y ponerlo a disposición del “artista-investigador”.

Acústica de las fuentes sonoras

El sonido y el timbre

El instrumento musical, modelo y funcionamiento

Principios acústicos de los materiales sonoros

Aplicación a distintos materiales cotidianos

Historia y estética del arte sonoro

Acercamiento histórico a los movimientos artísticos que desarrollaron los antecedentes del arte sonoro actual.

Audio digital y arte radiofónico.

Práctica con materiales

Introducción: hacer sonar los materiales, afinar, buscar resonancia.

Práctica con madera, metal, piedra, vidrio, etc.

Práctica con materiales cotidianos

Práctica con material reciclado

Improvisación/intervención con el material del espacio urbano

Percepción de los ritmos, intervalos sonoros y timbres de la ciudad

Práctica de improvisación con los materiales producidos en el curso-taller

4. MÉTODO DE TRABAJO

Taller práctico y clases teóricas.

Incluye un bloque de clases teóricas común con el Taller de arte sonoro material virtual.

Interacción con el Taller de arte sonoro material virtual Participación en la realización de la actividad final del Taller experimental de arte sonoro.

5. REQUISITOS Y FORMA DE APROBACIÓN

4 AF, asignatura con exoneración total de examen. Para ello el estudiante deberá haber asistido a un 75% de las clases dictadas y realizar un trabajo al finalizar el curso con las siguientes características: Participación activa en la actividad final: realización individual o colectiva de una obra (interpretación, instalación, instrumento, intervención, objeto, composición, performance).

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Generales

Altena Arie & Sonics Acts: *The poetics of space*, Sonic Press, Amsterdam 2010.

Barber, Llorenç & Palacios, Montserrat: *La mosca trás la oreja, de la música experimental al arte sonoro en España*, Madrid, Ed. Autor, col. Exploraciones, 2009.

Basso, Gustavo: *Percepción auditiva*, Buenos Aires; Ed. Univ. Nacional de Quilmes, 2006.

Cage, John: *Silencio*, Madrid, Ardora Ed., (1961), 2002, 2007.

El Haouli, Janete: *Demetrio Strato, em busca da voz-música*, Londrina, 2002.

Kühne, Lukas & al.: *Espacio y Frecuencia, la sensación visual del sonido*, catálogo de la Exposición 2006. Montevideo, 2007. Ed. EUM/IENBA.

Kühne, Lukas, Lengronne, Fabrice, & al.: *Forma y Sonido, quince años de arte sonoro en el Uruguay*, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2020.

Matthews, Wade: *Improvisando, la libre creación musical*, Madrid, 2012.

Miyara, Federico: *Acústica y sistemas de sonido*, Buenos Aires, 2003

Möller, Torsten & Shim, Kunsu & Stäbler, Gerhard: *SoundVisions*, Saarbrücken, PFAU, 2005.

Partch, Harry: *Genesis of a Music*, New York, 19742; Ed. Da Capo Press.

Sachs, Curt: *Historia universal de los instrumentos musicales*, Buenos Aires; Ed. Centurión.

Schaeffer, Pierre: *Tratado de los objetos musicales*, Alianza, Madrid, (1966) 1996.

Schaeffner, André: *Origine des Instruments de Musique*, Paris, 1936; Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1994.

Schafer, Murray: *El nuevo paisaje sonoro*, Buenos Aires, Ricordi, 1969.

www.formaysonido.org