

Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes”
Facultad de Artes de la Universidad de la República,

Maestría en Arte y Cultura Visual

Optativa: primer semestre 2023. (4 créditos)

Arte Sonoro:

Desarrollos del Arte Sonoro y relaciones con las experiencias visuales

Docente Lukas
Kühne

Descripción general:

El curso desarrollos del arte sonoro y relaciones con las experiencias visuales, es una propuesta interdisciplinaria 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 sonora y visual, abre posibilidades a un trabajo sensibilizador.

Introducción:

¿Qué es el Arte Sonoro?

El arte sonoro es la interacción entre sonido, espacio, tiempo, movimiento, materia y forma. Las obras artísticas que constituyen la producción del arte sonoro incluyen: esculturas e instalaciones sonoras, performances y obras multi-mediales, entre otras. Este amplio campo de creación puede describirse con el término de Douglas Kahn: *el sonido en las artes*.

Una disciplina joven

La formación tradicional académica y artística en el campo del arte sonoro – sobre todo en América del Sur, donde esta disciplina es aún incipiente – permite un campo fértil y fructífero de investigación y creación que abre espacio a novedosas propuestas culturales.

Investigar y crear de forma profesional en el campo del arte sonoro presupone el aprendizaje de habilidades instrumentales y el dominio de los medios formales con sus diversas tecnologías así como su conceptualización estética. Asimismo, el arte sonoro exige un examen profundo del sonido que abarca el conocimiento de los procesos de generación y transformación del mismo, así como una formación integral en todas las artes.

Contenidos:

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 oído, la vista, el olfato, el tacto, etc.

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.

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.

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

3. Escultura sonora y la sensación visual del sonido

El término escultura sonora se refiere a la zona de intersección entre lo acústico y lo escultural. Este concepto extendido de lo escultural se insertará en el contexto contemporáneo donde el contenido de la escultura sonora se extiende desde lo conceptual hasta lo material, hasta la instalación sonora, y viceversa. Lo esencial del curso radica en la creación artística a partir de la investigación de las ciencias de los materiales y nuevos medios como posibles herramientas.

Metodología:

La asignatura se desarrolla bajo la modalidad de taller con clases teóricas y prácticas buscando la participación significativa del maestreando.

Una meta clave es el desarrollo de conceptos y estrategias particulares en el Arte Sonoro en relación al conocimiento académico y a la realidad actual de la sociedad. Por ejemplo; la convivencia en el entorno del medioambiente con sus impactos sonoros así como también visuales.

Las líneas a desarrollar en el ámbito creativo parten de la adquisición de técnicas y conceptos apuntando a fomentar las prácticas artísticas propias del arte sonoro. Eso implica la participación en realización individual o colectiva de la concepción de una obra.

Bibliografía de referencia:

Altena Arie & Sonics Acts:

The poetics of space,
Sonic Press, Amsterdam 2010.

Barber, Llorenç & Palacios, Montserrat:

La mosca tras la oreja, de la música experimental al arte sonoro en España,
Ed. Autor, col. Exploraciones, Madrid, España, 2009.

Basso, Gustavo:

Percepción auditiva,
Ed. Univ. Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, 2006.

Cage, John:

Silencio,
Ed. Ardora, Madrid, España, 2002, 2007 (1961).

Careri, Francesco:

Walkscapes - El andar como practica estética,
Ed. Gustavo Gili S. A., Barcelona, España, 2002.

El Haouli, Janete:

Demetrio Stratos, em busca da voz-música,
Londrina, Brasil, 2002.

Grayson, John:

Sound Sculpture,
The Aesthetic Research Centre of Canada, Vancouver, Canada, 1975.

Helmholtz L. F. Hermann:

Sensations of tone – theory of music,
Dover publications New York 1945.

Ipsen Detlev, Reichardt Uli, Werner Hans Ulrich:

KlangOrte,
Ed. Infosystem Planung Universität Kassel, 2004.

Kahn, Douglas:

Earth Sound Earth Signal,
University of California, Berkeley - Los Angeles,
Estados Unidos, 2013.

Kahn, Douglas:

NoiseWater Meat - a history of sound in the arts,
Massachusetts Institute of Technology, Berkeley, Estados Unidos, 2001.

Kiefer, Peter:

Klangräume der Kunst,
Kehrer Verlag Heidelberg, 2010.

Kleilein, Doris / Kockelmann, Anna / Pagels, Gesine & Stabenow, Carsten:

Tuned City - Between Sound and Space Speculation
KooK Books, Berlin, 2008.

Kühne, Lukas & Lengronne, Fabrice

Forma y Sonido, quince años de arte sonoro en el Uruguay. Buenos Aires: Ed. Universidad Nacional de Quilmes, 2020.

Kühne, Lukas & al.:

Espacio y Frecuencia, la sensación visual del sonido,
catálogo 2006. Ed. EUM/IENBA, Montevideo, Uruguay, 2007.

Matthews, Wade:

Improvisando, la libre creación musical,
Turner Música, Madrid, España, 2012.

Meyer, Jürgen:

Acoustics and the Performance of Music - Manual for Acousticians, Audio Engineers, Musicians, Architects and Musical Instrument Makers, Springer, New York, Estados Unidos, 2009(5) (1989).

Miyara, Federico:

Acústica y sistemas de sonido
Buenos Aires, Argentina, 2003.

Möller, Torsten & Shim, Kunsu & Stäbler, Gerhard:

SoundVisions,
PFAU , Saarbrücken, Alemania, 2005.

Motte Haber, Helga de la / Osterwald, Mathias / Weckwerth, Georg:

Sonambiente - Klang Kunst - Sound Art,
Akademie der Künste, Kehrer Verlag, Berlin,
2006. **Neuhaus, Max:**

sound works,
volume I, II, III, Ostfildern, Cantz, 1994.

Pallasmaa, Juhani:

The eyes of the skin - Architecture and the senses,
John Wiley & sons Ltd. Chichester, 2005.

Partch, Harry:

Genesis of a Music,
Ed. Da Capo Press, New York, Estados Unidos, 1974(2).

Patteson Thomas:

Instruments for New Music - Sound, Technology, and Modernism.
University of California Press Oakland, California, 2016.

Rusollo Luigi:

L'arte dei Rumori, Edizioni futuriste di "poesia",
Milano, 1913.

Sachs, Curt:

Historia universal de los instrumentos musicales,
Ed. Centurión, Buenos Aires, Argentina, 1946.

Salter, Chris:

Experimental encounters with art in the making,
Massachusetts Institute Technology, MIT Press, 2015.

Sanfuentes, Francisco:

Sonido en espacios intermedios.
Facultad de Artes Chile, Santiago, 2010.

Schaeffer, Pierre:

Tratado de los objetos musicales.
Ed. Alianza, Madrid, España, 1996 (1966).

Schaeffner, André:

Origine des Instruments de Musique,
Ed. Mouton, Paris, 1936; Reed.:
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Francia, 1994.

Schafer, Murray:

El nuevo paisaje sonoro.
Ed. Ricordi, Buenos Aires, Argentina, 1969.

Schafer, Murray:

The Tuning of the World,
University of Michigan, 1977.

Sigal, Rodrigo:

Estrategias compositivas en la música electroacústica,
Ed. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, 2014.

Smirnow, Andrew:

*Sound in Z-Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th Century
Russia*, London, König, 2013.

Stockhausen, Karlheinz:

...wie die Zeit vergeht...,

Die Reihe n° 1, 1956.

... how time passes...,

(tr. Cornelius Cardew),

Die Reihe n° 3, 1959.

TACET:

Sound In the Arts, Haute Ecole des Arts du Rhin,
Strasbourg, 2015.

Weibel, Peter:

Sound Art - Sound as a Medium of Art,
Massachusetts Institute Technology, MIT Press, 2017.

Westerkamp, Hildegard:

Der Verlust der Stille - Klangwege und Hörbilder,
Presseverband für Baden, 1995.

Werner, Hans Ulrich:

Soundscape-Dialog Landschaften u. Methoden des Hörens
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2006.

Xenakis, Iannis:

Musique formelle,

Revue Musical n° 253-254, Paris, Francia, 1963.

En línea: http://www.iannis-xenakis.org/xen/write/mus_form.html