

TALLERES DE CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN MEDIOS ELECTROACÚSTICOS Y VOCALES A CARGO DE MARCOS FRANCIOSI, VALERIA MARTINELLI Y JAVIER LEZCANO

Docente coordinador desde la Facultad de Artes: Vladimir Guicheff

Carga horaria

30 horas

Modalidad del curso

10% virtual 90% presencial

Docentes que imparten el curso

Marcos Franciosi, Valeria Martinelli, Javier Lezcano

Fechas tentativas

finales de agosto online / principios de septiembre presencial

Aprobación

Asistencia y Trabajo final individual en forma de composición o participación interpretativa en la actividad de cierre

Fundamentación

El conocimiento generado a través de la experiencia directa con la creación y experimentación en medios electroacústicos y vocales es insustituible y constituye un aspecto esencial en el desarrollo de la práctica compositiva contemporánea. Este taller brinda a compositores la oportunidad de poner a prueba sus estrategias creativas en un entorno altamente especializado, guiados por un equipo docente de vasto recorrido y con un enfoque multidisciplinario, que integra la voz y la tecnología de síntesis como herramientas clave para la creación musical.

La propuesta se orienta a la comprensión del vínculo entre la voz humana y los dispositivos electroacústicos, abordando los desafíos técnicos y estéticos que surgen desde el conocimiento de los recursos hasta la integración creativa en el proceso compositivo. Las herramientas de síntesis digital y analógica, como la síntesis aditiva, sustractiva y el modelado físico, ofrecen un enfoque práctico y profundo para explorar nuevas formas de expresión vocal y sonora. A través del estudio de estas técnicas y su observación fenomenológica, se busca fomentar la construcción de una escucha creativa que potencie

el imaginario de las personas participantes, invitándoles a pensar la vocalidad tanto desde su potencial semántico lingüístico como desde su concepción instrumental.

Este curso no solo ofrece una valiosa oportunidad de reflexión sobre la voz en la escritura contemporánea, sino que también promueve la colaboración como principio esencial del proceso de creación. Al trabajar directamente con intérpretes en el laboratorio de exploración vocal, las y los compositores tienen la posibilidad de construir un lenguaje compositivo propio y autónomo, interactuando y compartiendo experiencias con artistas de alto nivel. En este sentido, el taller contribuye al enriquecimiento del panorama musical local, fortaleciendo la formación de nuevos públicos y fomentando el pensamiento crítico a través de la música contemporánea, lejos de ser un arte relegado a una función museística o hedonista.

El curso está diseñado especialmente para compositores/as, pero las dinámicas de trabajo también permiten que intérpretes interesados/as en las técnicas vocales contemporáneas y el uso de medios mixtos puedan aprovechar la calidad y la experiencia del equipo docente. Esta propuesta se posiciona como una plataforma rica para explorar y expandir los límites de la composición vocal y electroacústica, generando un intercambio de saberes y creando puentes con otros contextos y tradiciones musicales, particularmente en el cono sur.

Objetivos generales

- Brindar condiciones óptimas para la experimentación y creación musical
- Desarrollar estrategias creativas personales en el campo de la música electroacústica y vocal
- Promover un espacio de reflexión y praxis alrededor del vínculo entre el dominio de la síntesis, el instrumental acústico y medios híbridos.
- Generar un espacio de reflexión y praxis alrededor de la voz en la creación musical contemporánea.
- Enriquecer la escena musical de la comunidad local a través del intercambio regional de experiencias y saberes

Objetivos específicos

- Profundizar el estudio de los recursos sintéticos acústicos y electroacústicos y el conocimiento de las herramientas de asistencia digitales y analógicas en la etapa de análisis, proyección y composición.
- Dimensionar lo material y formal a partir de procesos de síntesis.
- Contribuir a la codificación de las ideas musicales y puesta en perspectiva de los alcances y limitaciones del sistema de escritura.
- Debatir y proporcionar enfoques al complejo hecho de hacer música a través del proceso de intermediación entre el dominio de la investigación y la praxis con instrumentistas.

- Proporcionar al estudiantado una visión amplia de las nuevas técnicas de composición vocal del repertorio del siglo XX /XXI estableciendo una relación ocasional con procedimientos vocales de otras culturas.
- Lograr la integración de las técnicas y estéticas vocales abordadas al pensamiento compositivo propio de cada participante.

Metodología

Parte virtual

- Encuentros por Zoom previos a las instancias presenciales para una presentación breve del curso, la puesta a punto de los intereses de cada participante y la organización en función de lo anterior y de los objetivos de este curso, del plan específico de actividades.
También para la exposición de aspectos teóricos y materiales a ser tratados en las instancias presenciales.
- Intercambio de avances y consultas por correo electrónico

Parte presencial

- Talleres a dónde se aborden las músicas de las y los participantes.
- Conciertos de las y los docentes invitados con obras del siglo XXI de autores latinoamericanos que exponen aspectos técnicos y teóricos expuestos en el curso
- Concierto de cierre de la actividad con la presentación de la etapa del proceso creativo e interpretativo alcanzado al finalizar el curso

Contenidos

- De la síntesis a la resíntesis instrumental.
- Los instrumentos acústicos como osciladores complejos.
- El timbre como unidad micro y macroformal en la composición.
- Procesos sintéticos como moduladores expresivos.
- Aplicación de conceptos sintéticos en la composición. Análisis de obras y de los procesos morfológicos sintéticos en el dimensionamiento micro y macro temporal.
- Vocalidad. Recursos compositivos: desde la voz y el canto convencional al canto difónico. Procedimientos adaptativos de la prosodia lingüística a la musical.
- Estudio de la voz: organología y posibilidades técnicas. Respiración y emisión vocal, voz hablada, murmurada, explorar las fronteras entre la voz hablada y la voz cantada, el grito. La voz y los resonadores. Influencia del idioma utilizado en la proyección vocal.
- La escritura instrumental para la voz. Técnicas ornamentales. Ejemplos de las diferentes técnicas vocales en el repertorio contemporáneo.

- Estudio de la complicidad cantante-compositor en la exploración y creación musical contemporánea.
- Reflexión sobre el rol del intérprete en el proceso de creación y de re-interpretación de una obra contemporánea.
- Reflexión sobre las distintas formas de escritura vocal y de interpretación según se escriba para solista, ensamble de solistas o coro.

Bibliografía básica

BASSO, Gustavo, *Análisis espectral*. Ediciones al Margen, Colección Universitaria, La Plata, 2001.

DUFOURT, Hugues, *La musique spectrale*. Une revolution épistemologique. Delatour France, 2014,

FLETCHER & ROSSING, *The Physics of Musical Instruments* 2ed. Springer, 2005.

LACHENMANN, Helmut, *Estructuralismo dialéctico. De la composición*. Traducción Juan Ortiz de Zárate.

MEYER, Jürgen, *Acoustics and the Performance of Music*, Springer, 2009

ROMITELLI, Fausto, *El compositor como virus*. Traducción de Marcos Franciosi.

ROLAND CO. *Fundamentos de la música electrónica con sintetizadores*. Edición española. Barcelona. Traducción Andrés Lewin-Richter.