

Conceptos fundamentales del Taller:

Tal y como sabemos, la profesión de artista no es una profesión en el sentido convencional. Convertirse en artista es uno de los proyectos vitales más apasionantes de nuestro tiempo. Esto incluye la necesidad fundamental de explorar creativamente la propia individualidad artística.

La gama de programas en el amplio ámbito del arte sonoro que impartimos en la propuesta del Taller ofrece a los estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia y competencias fundamentales a partir de la diversidad del arte contemporáneo, con el fin de proseguir y desarrollar su propio camino artístico.

Consideramos que nuestro compromiso como docente consiste en fomentar que los estudiantes plasmen en una expresión artística las imágenes interiores, que se componen de realizaciones experimentadas y observaciones sociales, asimismo animar y apoyar a los artistas emergentes para que hagan visible esta expresión de la forma más individual y radical posible.

La propuesta del Taller tiene como objetivos, proponer un cruce interdisciplinar que suma y relaciona conocimientos y además genera condiciones propicias para compartir y promover procesos artísticos innovadores y transversales.

La oferta de materias, el espíritu y la postura busca representar la diversidad y el cosmopolitismo cultural, que son sinónimos de enfoques de investigación artística y experimental, así como de pensamiento innovador orientado hacia el futuro.

Una temática cardinal del Taller, propone el trabajo en torno a “Derivaciones poéticas: sonido, espacio e imagen” que aborda el espacio en su sentido más amplio: en la interfaz de la epistemología, la interacción entre la práctica artística contemporánea, y la sociedad.

Examinar los grandes retos de nuestro tiempo, como la digitalización, la justicia social, la migración y el cambio climático, son aspectos que se abordan en forma de procesos y obra, desde sonido, imagen, espacio, objeto e instalación.

El Taller está situado y anclado del siguiente modo:

- a) Uno de los objetivos es analizar y poner a prueba determinados estilos de gestión y patrones de diseño en relación con proyectos específicos para organizar presentaciones, en muestras o exposiciones.
- b) El concepto del Taller es orientar la opción estética de los estudiantes, (la futura joven generación de artistas), para que profundicen en la comprensión de los orígenes y el desarrollo de su práctica artística, en estrecha conexión con el campo de la investigación de las leyes de la naturaleza en relación con el análisis consciente y constante del desarrollo actual de los contextos socioculturales que forman la comunidad y determinan el devenir de la sociedad.
- c) Elementos fundamentales de la enseñanza son, potenciar la experiencia de mostrar sus propios proyectos de creación en el ámbito del Taller, preparar a los estudiantes a familiarizarse con las tareas necesarias para tomar decisiones en relación a la producción, curaduría y divulgación así como con las diferentes posibilidades de presentación.

Estos temas son hoy en día esenciales en la formación profesional de emergentes artistas contemporáneos:

- Obtener una visión general del desarrollo del arte, la cultura visual y las teorías estéticas.
- Comprensión de las interrelaciones entre arte, cultura y sociedad.
- Conocimiento de diferentes temas y métodos artísticos, culturales y de ciencias exactas y naturales.
- Capacidad para investigar de forma independiente y presentar los resultados adecuadamente.
- Habilidad para reflexionar críticamente y debatir sobre su propio trabajo y el de otros en el contexto de acontecimientos culturales.
- Profundizar en cuestiones pertinentes a los estudios de género.

- Actualizar permanentemente la bibliografía como también compartir material y conocimiento, como ya estamos haciendo, con otros polos académicos del arte contemporáneo.

Bibliografía

- 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. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2006.
- Benjamin, Walter: La obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica. Madrid: Ed. Taurus, 1995.
- Bergson, Henry: Matter and Memory. trans. Nancy Margaret Paul and W. Scott Palmer, New York, Zone, 1991, orig. 1896.
- Blesser, Barry & Salter, Linda, Ruth: Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. The MIT Press, Massachusetts, 2009.
- Cage, John: Silencio, Ed. Ardora, Madrid, España 2007.
- Camnitzer, Luis: Arte y enseñanza: La ética del poder. Madrid: Casa de América, 2000.
- Camnitzer, Luis: Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano. CENDEAC, 2009.
- Careri, Francesco: Walkscapes -El andar como práctica estética. Ed. Gustavo Gili S. A., Barcelona, España, 2002.
- Corbusier, Le. Poème Électronique, Puteaux: Minuit, 1958.
- Cox, Christoph: Sonic Flux / Sound, Art, and Metaphysics. University of Chicago Press, 2018.
- Danto, Arthur. C. La transfiguración del lugar común: Una filosofía del arte. Paidós, Barcelona, 2018.

- Ganchrow, Raviv: Perspectives on Sound Space -The Story of Acoustic Defense. Leonardo Music Journal, Volume 19. The MIT Press 2009.
- Gibson, James: "The ecological approach to visual perception". Hove, Psychology Press Ltd., 2014.
- Grayson, John: Sound Sculpture, The Aesthetic Research Centre of Canada, Vancouver, 1975.
- Hall, Edward Twitchell The Hidden Dimension: man's use of space in public and Private. London, The Bodley Head, 1969.
- Heile, Björn: "Toward a Theory o Experimental Music Theatre: "Showing-Doing", "Non-Matrixed Performance", and "Metaxis". Oxford HandbooksOnline, 2015. - Helmholtz L. F. Hermann: Sensations of tone - theory of music, Dover publications New York 1945.
- Hughes, Robert: The shock of the new art and the century of change. 2nd ed. London. Thames And Hudson, 1991.
- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes - Unidad de Relacionamiento con el Medio: Actividades de Extensión y Relacionamiento con el Medio 1999 - 2020. IENBA - URM - UDELAR 2020.
- Ipsen, Detlev / Reichhardt, Uli & Werner, Hans Ulrich: KlangOrte, Ed. Infosystem Planung Universität Kassel, 2004. University of California, Berkeley, 2013 - Kahn, Douglas: Earth Sound Earth Signal, University of California, Berkeley - Los Angeles, 2013.
- Kahn, Douglas: Noise Water Meat -a history of sound in the art. The MIT Press, Berkeley, 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 y Lengronne, Fabrice. Forma y Sonido, quince años de arte sonoro en el Uruguay. Ed. UNQ Universidad de Quilmes, Argentina,2020. - Kühne, Lukas & al.: Espacio y Frecuencia, la sensación visual del sonido, MNAV catálogo EUM-IENBA-Udelar, Montevideo, Uruguay, 2007. - LaBelle, Brandon: Acoustic Territories / Sound Culture and Everyday Life, Continuum, Nueva. York, 2010

- LaBelle, Brandon: Noise, Second Edition: Perspectives on Sound
Art. Bloomsbury Academic, Edición, 2015.
- LaBelle, Brandon: Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance.
Goldsmiths Press / Sonics Series, 2018.
- Leitner, Bernhard: Ton, Raum = Sound, space. New York University Press, 1978. -
Lévi Strauss, Claude: Mirar, Escuchar, Leer. Siruela, Madrid, 2010. - Merleau-Ponty,
Maurice: "Fenomenología de la percepción". Barcelona, Península, 1975.
- Miyara, Federico: Acústica y sistemas de sonido. Buenos Aires, Argentina,
2003. - Motte Haber, Helga de: Klangkunst / Tönende Objekte und klingende
Räume. Laaber Verlag, 1999.
- Motte Haber, Helga de & 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. -
Olivera, Rubén: "Sonidos y Silencios. La música en la sociedad". Montevideo,
Ediciones Tacuabé, 2015.
- Pallasmaa, Juhani: Esencias. Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2018. - Ripley,
Colin /Polo, Marco & Wrigglesworth, Arthur: In the Place of Sound: Architecture
/Music / Acoustics: Ed. Colin Ripley, Cambridge Scholars Publishing, 2007.
- Rusollo, Luigi: L'arte dei Rumori, Edizioni futuriste di "poesia", Milano, 1913.
- Sanfuentes, Francisco: Sonido en espacios intermedios. Facultad de Artes Chile,
2010.

- Schaeffer, Pierre: Tratado de los objetos musicales. Ed. Alianza, Madrid,
España, 1996 (1966).
- Schafer, Murray: El nuevo paisaje sonoro. Ed. Ricordi, Buenos Aires,
Argentina, 1969.
- Schafer, Murray: The Tuning of the World, University of Michigan, 1977. - Sennet,
Richard: Construir y habitar: ética para la ciudad. 2018. - Sennet, Richard: Carne y
piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Alianza. 2007.
- Sloterdijk, Peter: En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la
globalización; (trad. Isidoro Reguera, prol. Rüdiger Safranski); Madrid; Siruela;
2007. - Sterne, Jonathan: The Sound Studies Reader. Routledge Edición, 2012. -

- TACET: Sound In the Arts, Haute Ecole des Arts du Rhin, Strasbourg, 2015.
- Treib, Marc: Space Calculated in Seconds. Princeton University Press; Edición: 1996.
 - Varchausky, Nicolás & Eduardo Molinari: Tertulia, Intervención en el Cementerio de la Recoleta. Ed. UNQ Universidad de Quilmes, Argentina, 2016. - Varese, Edgard & Wen-chung, Chou. The Liberation of Sound. Author(s): (Journal Article) Source: Perspectives of New Music, Vol. 5, No 1, 1966.
 - Weibel, Peter: Sound Art - Sound as a Medium of Art, MIT Press, 2017. - Westerkamp, Hildegard: Der Verlust der Stille, Klangwege und Hörbilder. Baden Baden, 1995.
 - Werner, Hans Ulrich: Soundscape - Dialog, Landschaften u. Methoden des Hörens Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2006.
 - Wishart, Trevor: Sobre el arte sonoro. Ed. UNQ Universidad de Quilmes, Argentina, 2019.
 - Xenakis, Iannis: Musique formelle, Revue Musical n° 253-254, Paris, Francia, 1963.