

Nombre del curso_ Taller experimental de arte sonoro - Forma y Sonido

Tipo de curso_ Electiva de formación musical

Para estudiantes de una carrera en particular_

Docente responsable_ Lukas Kühne

Equipo docente_ Fabrice Lengronne, Lukas Kühne, Pol Villasuso, Mauricio Ramos

Modalidad del curso_ Presencial

Carga horaria total_ 120 hrs

Carga horaria de clases presencial o virtual_ 60 hrs

Carga horaria de trabajo del estudiante_ 60 hrs

Créditos_ 8

Frecuencia_ semanal

Duración en meses_ 4 meses

Fecha de inicio_ 10 de agosto de 2024

Fecha de finalización_ 23 de noviembre de 2024

Día y horario de las instancias presenciales o virtuales_ sábado, 15:00-19:00

Curso para_ todas, propuesta interdisciplinaria

Lugar dónde se desarrollan las clases presenciales_ Salón Quitapenas,
Paysandú 847, esq. Andes

Cupo de estudiantes del Instituto de Música (mínimo y máximo)_ sin cupo

Cupo de estudiantes del Área Social y Artística (mínimo y máximo)_ sin
mínimo, 20 máximo

Cupo de estudiantes de otros Servicios (mínimo y máximo)_ sin mínimo, 20
máximo

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

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”.

Contenidos generales fundamentados y desarrollados

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

Objetivos

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 acercarse al fenómeno sonoro en relación a su dimensión material.

Se realizará un bloque teórico común con el Taller experimental de arte sonoro - Material Virtual. 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 práctica 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.

Desarrollo del curso

Taller práctico y clases teóricas.

Incluye un bloque de clases teóricas común con el Taller de arte sonoro Material Virtual.

Metodología 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.

Forma de evaluación y aprobación

Requisitos 5C, AF, asignatura sin 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).

Destinatarios

Todas las Licenciaturas del Instituto de Música, de la Facultad de Artes + Movilidad estudiantil

Requisitos previos necesarios para cursar

sin requisito

Bibliografía

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.