

Problemáticas y posibilidades en la creación de composiciones e instalaciones sonoras con medios electrónicos analógicos

Descripción del curso

Este taller está estructurado como una clínica para ideas musicales, instalativas y/o de arte sonoro a realizarse con medios electrónicos analógicos. Están invitadas les participantes que están en etapas de iniciación, participantes con futuros proyectos a desarrollar y participantes con proyectos en etapas avanzadas.

El taller será un espacio para reflexionar sobre las posibilidades y problemáticas conceptuales para el desarrollo de composiciones e instalaciones sonoras. Se pondrá especial énfasis en la planificación de instalaciones de arte sonoro y la posibilidad de intervenirlas performativamente, buscando soluciones prácticas para realizar efectivamente las ideas presentadas, y mediante pequeños módulos instructivos en la creación de micrófonos de contacto, amplificación y procesamiento de sonido.

Este curso busca darle herramientas a les participantes para navegar fluidamente el espacio interdisciplinario entre la composición musical, la instalación y el arte sonoro. Entendiendo las particularidades de cada uno de ellos, se invita a les alumnos a pensar sus ideas flexiblemente para explorar sus posibilidades disciplinarias y el uso de la electrónica analógica en cada una de ellas.

Objetivos generales

Brindar elementos conceptuales y técnicos para pensar la construcción y uso de dispositivos electrónicos analógicos - principalmente mediante técnicas de microfonía, amplificación, y procesamiento de sonido- para la realización de proyectos de arte sonoro, instalaciones y composiciones.

Objetivos específicos

1. Familiarizar a les inscriptes con las problemáticas relacionadas a la creación y presentación de instalaciones y arte sonoro.
2. Conscientizar acerca de los desafíos y oportunidades artísticas con medios electrónicos analógicos de manipulación manual.
3. Conscientizar acerca de las condiciones e implicancias sociales-artísticas en el uso creativo de medios electrónicos.
4. Proponer e incentivar el uso de medios electrónicos analógicos para trabajos personales, así como grupales, de manera tangible, práctica y con proyección a poder concretarse.
5. Brindar herramientas para el desarrollo de prácticas personales en la utilización de medios electrónicos que consideren las líneas artísticas de interés de los participantes

Metodología

El taller se realizará virtualmente para facilitar una instancia de preproducción para las obras y presencialmente para trabajar las propuestas de manera práctica. Se tendrá como objetivo y metodología principal el desarrollo de micro-piezas/instalaciones a finalizar durante el curso, así como el desarrollo de proyectos más ambiciosos.

El inicio del taller se concentrará en el desarrollo conceptual y técnico de las propuestas e ideas de los participantes. Se pondrá especial énfasis en la planificación de instalaciones de arte sonoro y la posibilidad de intervenirlas performativamente. Se revisarán diagramas y partituras de obras en el género para explorar posibles enfoques de planeamiento y composición.

Posteriormente se buscarán soluciones prácticas para realizar efectivamente las ideas presentadas. Los encuentros y la discusión colectiva de proyectos fomentarán el diálogo e intercambio entre los inscriptos con acompañamiento del docente. Se brindará información y recursos técnicos para ayudar a los participantes a producir sus ideas con los medios que tengamos a disposición. Esto será acompañado de pequeños módulos instructivos en la creación de micrófonos de contacto, amplificación y procesamiento de sonido.

Contenidos a desarrollar

- **Módulo 1:** Presentación de la obra de Cecilia Lopez. Introducción a técnicas de diagramación y composición de piezas de arte sonoro.
- **Módulo 2:** Introducción a técnicas de procesamiento, filtrado y síntesis. Presentación grupal de ideas y proyectos
- **Módulo 3:** Taller práctico de armado de micrófonos piezos y amplificación de fuentes acústicas
- **Módulo 4:** Taller práctico de procesamiento de audio en vivo y amplificación.
- **Módulo 5:** Armado de instalaciones y prototipos de los proyectos.

Bibliografía

Laetitia Sonami: Lady's Glove

<https://sonami.net/portfolio/items/ladys-glove/>

Ellen Fullman:

Streetwalker <https://www.youtube.com/watch?v=CRRRJ9fqg4Q> Interview
<https://www.youtube.com/watch?v=0xOq7XOL56g>

Nicolas Collins:

Handmade Electronic Music <https://www.nicolascollins.com/handmade.htm>

The Sound Reinforcement Handbook, written for Hamahaa by Gary D. Davis and Ralph Jones.
Selección de Capítulos.