

UNTREF

Maestría en Ópera Experimental

Asignatura: Taller de Producción I - Espacialidad y Sonido

Período: 1° cuatrimestre 2023

Curso de Posgrado: “Espacios creativos híbridos”

Profesor: Lic. Juan Santiago Villalba

Mail de contacto: jvillalba@untref.edu.ar

Día y horario de cursada y estrategia de dictado

Miércoles, de 19 a 22.

Período: del 5 de abril al 12 de julio

Clases presenciales, con frecuencia semanal*; con el desarrollo complementario de actividades, la presentación de materiales y temas de trabajo y ejercicios/propuestas de debate dentro de la plataforma de aula virtual.

Xirgu Espacio UNTREF, Chacabuco 875.

Este curso de posgrado corresponde a la asignatura Taller de Producción I - Espacialidad y Sonido del plan de estudios de la Maestría en Ópera Experimental. Quienes lo cursen podrán acreditarlo en caso de inscribirse en el programa de la Maestría.

*Se considerará, eventualmente, el dictado de algunas clases virtuales, según criterio de la dirección de la carrera.

Fundamentación

La ópera experimental a menudo explora formas, estilos y tecnologías musicales no convencionales, pudiendo incorporar elementos del arte contemporáneo y prácticas escénicas. De esta forma, escapa a una definición cerrada.

El presente taller propone generar un espacio creativo interdisciplinario y colaborativo entre los participantes a fin de que exploren con formas, técnicas y materiales aplicados a la creación y producción orientados a la ópera experimental que puedan tener la forma de un ensayo, una prueba o una indagación.

Se propone investigar en acciones y medios que puedan incluir la composición, la improvisación, el uso de tecnología y elementos multimedia y la creación de dispositivos y medios *ad hoc* en función de sus inquietudes particulares.

El objetivo será que en el transcurso del taller los estudiantes puedan desafiar las expectativas y conceptos sobre lo que es o puede ser una ópera, las nociones convencionales de técnica y estructura musical y sus relaciones con la escena. Además pretende que los participantes, músicos, artistas sonoros, investigadores y performers puedan trabajar juntos, compartir ideas y superar los límites de sus respectivos campos, experimentando con los márgenes de lo que se considera convencional en el género.

Este Curso de Posgrado corresponde a la asignatura Taller de Producción I - Espacialidad y Sonido del plan de estudios de la Maestría en Ópera Experimental. Quienes lo cursen podrán acreditarlo en caso de inscribirse al programa de la Maestría.

Objetivos

- Realizar una obra/proyecto de obra que puede constar de: instrumentos “musicales” o de otra índole, preferentemente diferentes; reproducción de sonido electroacústico y procesamiento en tiempo real; ser autogenerativa o programada; ser un "objeto" híbrido o “invento” sonoro/escénico/escultórico/virtual; entre otros.
- Realizar una obra/proyecto en conjunto con un creador proveniente de otra disciplina (danza, arte visual, arte conceptual, cine, teatro, etc.).
- Elaborar procedimientos y estrategias de creación de obras multidisciplinarias/escénicas/operísticas.
- Exposición pública de las obras/proyectos realizadas durante el taller.

Contenidos

1. MATERIAL:

- a. Componentes físicos/musicales del sonido: timbre, altura, dinámica, duración.
- b. Objeto sonoro. Construcción/reconstrucción/codificación de un objeto. El “objeto encontrado”.
- c. Paisaje sonoro.
- d. Espacio físico, espacio escénico.

2. INSTRUMENTOS:

- a. Medios: simples, mixtos, nuevas tecnologías y vínculos con el/un conjunto musical escénico, etc.
- b. Análisis, modelización y desarrollo de y con dispositivos tecnológicos.

3. MAQUETACIÓN: PENSAMIENTO+ACCIÓN (ANALOGÍAS)

- a. Técnicas y conceptualización.
- b. Pensamiento acústico/electroacústico.
- c. Código y transmisión: sistemas de codificación (métrica, proporcional, semi-proporcional y mixta+gráfica).

4. EXPOSICIÓN y EJEMPLIFICACIÓN

- a. Repertorio de distintas épocas (antiguo y moderno).
- b. Referencias de obras.
- c. Análisis.
- d. Reversión, recreación, paráfrasis.

5. PROYECTO DE OBRA:

- a. Pensamiento composicional/sonoro, técnicas y vínculos (técnica, material, estética y escena).
- b. Necesidades específicas de cada obra.

ALGUNOS RECURSOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

- A. Captura y edición de sonido.
- B. Dispositivos: construcción y diseño, práctica e invención.
- C. Montaje y maquetación de discursos sonoros/sonoro-escénicos.
- D. Sonido, análisis, resíntesis.
- E. Software: procesamiento, secuenciación y síntesis, composición musical asistida
- F. Ejecución y performance: procesamiento en vivo y espacialidad.

Evaluación

Participación y asistencia del 75% durante las diferentes actividades de la cátedra.
Coherencia en relación con la aplicación de los contenidos planteados incluyendo:

- Conciencia en la elección de criterios constructivos y de las técnicas de estructuración aplicadas.
- Integración de los diversos elementos en relación con una búsqueda estética personal.
- Presentación y exposición pública de las obras/proyectos.

Bibliografía

- Adorno, T. W. (1970). *Reacción y Progreso*. Barcelona: Ed. Tusquets.
- Basso, G. (2001). *Análisis espectral*. La Plata: Ediciones al Margen.
- Benjamin, W. (1982 [1936]). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Madrid: Ed. Taurus.
- Boulez, P. (1984). *Hacia una estética musical*. Barcelona: Ed. Gedisa.
- Brindle R.S (1987). *La nueva música. El movimiento avant-garde a partir de 1945*. Ed. Ricordi: Buenos Aires.
- Cage, J. (2002). *Silencio y otros escritos*. España: Ed. Árdora
- Chion, M (1997). *La música en el cine* (extractos), Barcelona: Ed. Paidós Ibérica.
- Dahlhaus, C (1999). *La idea de la música absoluta*. Barcelona: Ed. Idea Música.
- Dodge, Ch. y Jerse, Th. A. (1997). *Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance*, Nueva York: Ed. Schirmer Books.
- Edstrom, B. (2016): *Arduino for Musicians*, Oxford: Oxford University Press.
- Fessel, P. (compilador) (2007): *Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina*: Buenos Aires: Ed. Colección Libros de música. Biblioteca Nacional.
- Grisey, G.: selección de artículos traducidos al castellano
- KAC, E. (1998). *Origen y desenvolvimiento del arte robótico*. Disponible en: <http://www.ekac.org/kacmex.html>

- Koutsomichalis, M. (2013): *Mapping and Visualization with SuperCollider*. Birmingham : Packt Publishing.
- Kuhn, K.: *Tratado de la Forma musical*. Madrid: Ed. Span Press
- Morgan, R. P (1999). *La música del siglo XX*. Madrid: Ed. Akal.
- Manovich, L. (2001). *The Language of New Media*. Massachusetts: MIT Press.
- Schönberg, A. (1963). *El estilo y la idea*. Madrid: Ed.. Taurus.
- Strogatz. S. (2004). *Sync*. Nueva York: Ed. Penguin.
- Toop, David (2016): *Océano de sonido*. Buenos Aires: Ed. Caja Negra.
- Variego, J. (2018): *Composición algorítmica*. Buenos Aires: Ed. UNQ.
- Varios autores: *The SuperCollider Book*, Cambridge. Massachusetts: MIT Press.
- Varios autores (2012): *Vocal Music and Contemporary Identities*. Londres: Ed. Routledge.
- Varios autores: *The Cambridge Companion to Opera Studies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wishart , T. (2019). *Arte sonoro*. Buenos Aires: Editorial UNQ.