

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Ástor Piazzolla”**

**-PROGRAMA-
COMPOSICIÓN CON MEDIOS MIXTOS I**

CARRERA: Profesorado de Educación Superior en Música con Orientación en Composición con Medios Mixtos, Plan 2015. Tecnicatura Superior en Música con Orientación en Composición con Medios Mixtos.

NIVEL: Superior

CAMPO: FORMACIÓN ESPECÍFICA

CARGA HORARIA SEMANAL: 3 HS. CÁTEDRA SEMANALES

CARGA HORARIA TOTAL: 96 HS. CÁTEDRA, RÉGIMEN ANUAL

Fundamentación

La utilización de medios electroacústicos, tanto en forma pura como combinados con instrumentos tradicionales, ya es una práctica habitual en la música académica actual. El desarrollo de la técnica dialoga con el/la compositor/a y la poética de su obra. La combinación de medios habilita nuevas relaciones dialógicas, nuevos caminos de significación y nuevos recursos expresivos.

Vivimos un presente donde el arte, la ciencia y la tecnología (ACT) se acercan cada vez más y el cambio que esto produce en la composición musical es de gran profundidad, resignificando los límites mismos del lenguaje. El/la compositor/a actual produce obra mediante una paleta de recursos que le obligan a repensar diversidad de variables relativas a la tarea, como por ejemplo el timbre o el espacio, por sólo mencionar dos de ellas.

La cátedra de Composición con Medios Mixtos I propone un espacio de trabajo y reflexión, anclado en la audición y el análisis de obras vinculadas con el repertorio académico actual, la realización de ejercicios de escucha / escritura y la producción de obra. Todo esto atravesado por las problemáticas que se le imponen al compositor/a de hoy.

Objetivos

Objetivos generales

El/la alumno/a que apruebe la cursada de Composición con Medios Mixtos I será capaz de utilizar su creatividad y conocimientos para la creación de obras electroacústicas y mixtas.

Conocerá los elementos básicos de la cadena electroacústica y será capaz de utilizarlos para la producción de su obra.

Será capaz de utilizar editores de audio y procesos de síntesis electrónica y digital para producir los materiales que utilizará en sus obras.

Habrá incorporado los principales recursos de la escritura acusmática, conocerá y dominará los recursos elementales propios del trabajo con sonidos fijados sobre soporte.

Habrá trabajado la relación entre los sonidos fijados en el soporte y los generados por instrumentos tradicionales.

Habrá transitado un período de reflexión sobre las diferentes capas de significación que se habilitan en la creación sonora actual.

Habrá enriquecido su imaginario en cuanto a la creación sonora y su relación con el uso de medios mixtos.

Objetivos particulares

Que el/la alumno/a pueda componer una obra musical mediante la utilización de medios mixtos.

Que el/la alumno/a reflexione sobre las diferentes actitudes de escucha (causal, semántica, etc.) y su vinculación con la creación sonora.

Que el/la alumno/a pueda ejercer una “escucha reducida” que le permita describir los materiales de una obra musical en términos de la teoría schaefferiana.

Que el/la alumno/a reflexione sobre las nuevas relaciones formales, sintácticas y semánticas que se despliegan en la creación sonora actual y las aproveche en la creación de sus obras.

Que el/la alumno/a incorpore los recursos de escritura del sonido fijado en el soporte.

Que el/la alumno/a incorpore los recursos de escritura de los medios mixtos.

Que los/las alumnos/as de la cátedra sean capaces de coordinarse en la organización de un concierto para la muestra de la producción realizada durante la cursada. Contenidos

Contenidos

Unidad 1 – El material. El timbre como significante.

Contenidos Conceptuales

Elementos básicos de acústica. Propiedades de la onda sonora. El espectro sonoro y el timbre. La fenomenología. Las cuatro categorías de escucha schaefferianas. La escucha reducida. El

objeto sonoro. Tipología y Morfología sonora. Elementos básicos de síntesis electrónica y digital. La cadena electroacústica, procesos estéticos posibles. Técnicas de manipulación del material sonoro. Procesos moduladores, envíos e inserciones. Contenidos procedimentales

Lectura específica. Audición de ejemplos. Creación de materiales sonoros a partir de procesos de síntesis electrónica y digital. Aplicación de procesos moduladores a muestras de audio para posterior análisis de los cambios obtenidos.

Contenidos actitudinales

Comprensión de los atributos del sonidos desde un punto de vista acústico, psicoacústico y shaeffereano. Desarrollo de la escucha reducida. Reflexión sobre la relación sujeto / objeto y sus consecuencias en las posibles actitudes de escucha desplegadas en la percepción de una obra musical. Adquisición de recursos técnicos vinculados con la producción de material sonoro para fines estéticos.

Unidad 2 – Técnicas de escritura acusmática y mixta. Un universo de sonido.

Contenidos Conceptuales

La grabación. La “secuencia-ejecución”. Montajes y Micro-montajes. El objeto sonoro compuesto. Substitución de ataques. Sonidos “simétricos”. “Mezclas sincrónicas”. Fundidos encadenados. Fragmentación. Automatización de envolventes, posibilidades expresivas: Manipulación del espectro, manipulación del espacio, manipulación cinética y morfológica, etc. Procesos moduladores destructivos, usos estéticos. Transformaciones de velocidad y de dinámica. Manipulación de la referencialidad. El instrumento acústico tradicional en la música actual, Las técnicas extendidas. La notación musical actual. La partitura analógica. Otros dispositivos alternativos a la partitura tradicional.

Contenidos procedimentales

Lectura específica. Audición de ejemplos. Grabación y clasificación de objetos sonoros. Diseño de la paleta sonora. Desarrollo del material sonoro a partir de procesos de transformación, espectral, dinámica, etc. Realización de objetos sonoros compuestos por montaje. Construcción de unidades de significación gestual mediante el uso del montaje y la automatización de parámetros en el editor de audio.

Contenidos actitudinales

Comprender las posibilidades de escritura que se presentan desde el momento de la grabación misma. Explorar la variedad de posibilidades expresivas del medio acusmático y mixto. Desarrollar los recursos técnicos necesarios para la transformación del material sonoro en el editor de audio digital y/u otras aplicaciones. Comprender las posibilidades que ofrece la manipulación digital del audio en cuanto a técnicas de escritura y sus aplicaciones expresivas.

Unidad 3 – Sintaxis y semántica de los medios mixtos. La poética de la obra

Contenidos Conceptuales

La música como sistema semiótico polisémico. Administración de las relaciones de altura, de duración, de intensidad, de textura, de la referencialidad. Gestión de la expectativa. Contraste, repetición, variación. El discurso mimético y el discurso auditivo. Mimesis tímbrica y mimesis sintáctica. El paisaje sonoro. Texturas. Niveles de actividad. La forma. La Gestalt aplicada a la música. La articulación. Arsis / tesis. El gesto sonoro y el gesto instrumental. El espacio, espacio impreso y espacio creado. El espacio de interpretación, el acousmonium. La automatización del espacio y sus usos en la configuración cinética y morfológica, posibilidades expresivas. Teoría de la tripartición, lo poiético, estésico y neutro. Smalley, la espectromorfología. Delalande, las conductas de recepción. Las UST (Unidades Semióticas Temporales).

Contenidos Procedimentales

Lectura específica. Audición de obras. Ejercicios de escritura. Composición de obra acusmática pura de una duración mínima de cinco minutos. Composición de una obra mixta de una duración mínima de cinco minutos.

Contenidos Actitudinales

Comprensión de los atributos y potenciales semánticos del sonido. Ampliar el imaginario de relaciones dialógicas en la construcción del texto sonoro. Reflexionar sobre el concepto de gesto como unidad de significación. Reflexionar sobre la relación entre conducción cinética y morfológica. Reflexionar sobre la concepción actual del espacio como variable expresiva. Reflexionar sobre el rol de lo anecdótico en el discurso musical electroacústico y contemporáneo. Reflexionar sobre la diversidad de recursos semánticos que ofrece el uso de la tecnología en la creación sonora.

Evaluación

Para la aprobación de la materia los/las alumnos/alumnas deberán presentar dos trabajos de escritura de no menos de cinco minutos. El primer trabajo de escritura acusmática pura y el segundo para electroacústica e instrumento acústico solista.

Las elecciones en cuanto a las relaciones dialógicas que se desplegarán entre los materiales seleccionados y su administración en el tiempo y el espacio deberán estar fundamentadas en el marco de los contenidos teóricos abordados.

Los/las alumnos/alumnas tendrán a su cargo la organización de un concierto de fin de año en el que se interpretarán las obras creadas durante la cursada.

Obras propuestas para escucha y análisis

- Variations pour une porte et un soupir. Pierre Henry

- Natura sonorum. Bernard Parmegiani.
- Violistris. Bernard Parmegiani.
- Estudio II. Karlheinz Stockhausen.
- Metrópolis Buenos Aires. Francisco Kröpfl.
- Presque Rien. Luc Ferrari.
- Points de fuite. Francis Dhomont.
- Vocalise. Denis Dufour.
- Güero. Helmut Lachenmann.
- Pression. Helmut Lachenmann.
- Partiels. Gerard Grisey.
- Le corps a corps. George Aperghis.
- Materialma. Aquiles Pantaleao.
- Risveglio di una sita. Antonio Russolo.
- Sincronismo Nro 1. Para flauta. Mario Davidovsky.
- Sincronismo Nro 6. Para piano. Mario Davidovsky.
- D'après pliegues. Carmelo Saitta.
- Nymphaea. Kaija Saariaho.
- Pres. Kaija Saariaho.
- Cendres. Kaija Saariaho.
- Spins and spells. Kaija Saariaho.
- La corde cachée. Mario Mary.
- Cuatro piezas sobre una nota sola. Giacinto Scelsi.
- Point, line, cloud. Curtis Roads
- Voix de trames. Anna Dall'ara Majek.
- Apnea. Edgard Guzmán.
- Aquamarina. Elzbieta Sikora
- L'impatience de limites. Bernard Fort
- La panadería. Eduardo Kusnir.
- Le petit poucet. Beatriz Ferreyra.
- Río de los pájaros. Beatriz Ferreyra.

- La quebrada del grito. José Halac
- Historia de la polvora – La memoria del tiempo. Raúl Minsbourg.
- Plastic pain perception. Santiago Diez Fischer.
- El espacio del sonido. Federico Schumacher Ratti.
- Danza de la protesta. Federico Schumacher Ratti.
- Points Critiques. Horacio Vaggione.
- Lumina. Ivo Malec.
- Etincelles. Christine Groult.
- La condition captive. Christine Groult.
- Density. Edgard Varèse.
- Trois petites histoires concrètes. Stephane Roy.
- Figures. Robert Normandeau.
- Mâts. Elsa Justel.
- D'après pliegues. Carmelo Saitta.
- El alma mula. Jorge Sad.
- L'aube jette son or. Jorge Sad.
- Pentes. Denis Smalley.
- Three voices. Morton Feldman.
- Laborintus. Luciano Berio.
- Artikulation. György Ligeti.
- Threnody. Krzysztof Penderecki.
- Aliento/Arrugas. Marcelo Toledo.
- Ciudades inquietantes. Damián Gorandi.
- Suite Líquida. Lautaro M. Vieyra.
- Shatter Cone. Panayiotis Kokoras.
- Anechoic spin. Panayiotis Kokoras.
- Beyond. Joao Pedro Oliveira.
- Topología del silencio. Ariel González Losada. (Concurso Mega Jury)
- Three studies for two voices. Alessandro Perini. (Concurso Mega Jury)

Bibliografía

- Schaeffer, Pierre. Tratado de los objetos musicales. Alianza Editorial.
- Schaeffer, Pierre. ¿Qué es la música concreta?. Editorial Nueva Visión.
- Schaeffer, Pierre; Rebel, Guy. Solfege de l'objet sonore. Seuil.
- Roy, Stéphane. L'analyse des musiques électroacoustiques: modèles et propositions. Harmattan
- Zanpronha, Edson. Gesture In Contemporary Music. On The Edge Between Sound Materiality And Signification. (UNESP)
- Hugill, Andrew. The Digital Musician Creating Music with Digital Technology.. Routledge • Chion, Michel. La audiovisión. Paidós.
- Chion, Michel. Guide des objets sonore. Buchet/Chastel
- Chion, Michel. El sonido. Paidós
- Meyer, Leonard. Emoción y significado en la música. Alianza música.
- Nattiez, Jean-Jacques. Music and discourse. Princeton University Press
- Justel, Elsa. Las estructuras formales en la música electroacústica : tesis doctoral. E. Justel, Ed.
- Miyara, Federico. La música por computadora. Secretaría de cultura de la provincia de Santa Fe.
- An experimental validation of Temporal Semiotic Units and Parameterized Time Motifs
- Alcázar Aranda, Antonio. Desde el altavoz. Escuchas y análisis de la música electroacústica. Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). Universidad Autónoma del Estado de México.
- Alcázar Aranda, Antonio. Análisis de la música electroacústica – genero acusmático – a partir de la escucha (tesis doctoral). Universidad De Castilla – La Mancha.
- Aguilar, María del Carmen. Estructuras de la sintaxis musical. Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires.
- Stockhausen, Karlheinz. Como transcurre el tiempo.
- Stockhausen, Karlheinz. Estructura y experiencia del tiempo.
- Locatelli de Pergamo, Ana María. La notación en la música contemporánea. Ricordi. • Couprie, Pierre. Le vocabulaire de l'objet sonore.
- Eco, Umberto. La estructura ausente. Editorial Lumen.
- Eco, Umberto. Obra Abierta. Planeta Agostini
- Saitta, Carmelo – Carmelo Saitta, artículos. Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS).
- Delalande, François. La música es un juego de niños. Ricordi.

- Perales Cejudo, Carlos David. Electroacústica: la expresión del gesto sonoro. (Tesis doctoral). Universitat Politècnica De València.
- Rose, François. Introducción a la organización de la altura en la música espectral. UCA
- Compilación de varios autores. Música y espacio. Ciencia, tecnología y estética. Universidad Nacional de Quilmes.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Plan 2015 - COMPOSICION CON MEDIOS MIXTOS I - SADE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.