

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos

Año: 2013

Curso: Composición acústica y electroacústica IV

Profesor: Oscar Edelstein

Carga horaria semanal: 4 horas presenciales

Horas de consulta extra clase: lunes y miércoles de 11hs a 12hs

Créditos: 8 créditos

Tipo de Asignatura: Teórica- Práctica

Presentación y Objetivos

Conocimiento de los fundamentos históricos, teóricos y técnicos utilizados en la composición musical actual, con énfasis en el dominio del espacio musical como nuevo generador de formas y estructuras. Comprensión y dominio de las nuevas herramientas disponibles para la Composición Musical: mecanismos, procedimientos y técnicas utilizados en los distintos niveles de organización. Estudio de los materiales, organizaciones y discursos; modelos y referencias. Estudio y aplicación de las teorías y prácticas disciplinares en relación a la idea del espacio musical como nuevo generador de estructuras y formas. Conocimiento y aplicación de los principios fundantes en el Teatro Acústico: la relación con otros sistemas teóricos y herramientas técnicas de novedad. Las ideas de tiempo y espacio en las músicas actuales. Estudio de los nuevos principios de notación musical. Conocimiento de los signos de notación tridimensional.

Contenidos mínimos:

El espacio musical y las ideas de tiempo en la composición actual. Estructuraciones complejas; desarrollo de otros órdenes lógicos. La síntesis instrumental del timbre y su proyección electroacústica; la unidad macroformal. Uso de Controladores puntuales, globales y estadísticos en nivel avanzado. Nuevos usos de los instrumentos mecánico/acústicos tradicionales y su relación con los recursos electrónico/digitales: actualización de las nociones de altura, timbre, ritmo, espacio y tiempo: nuevas hipótesis de proyección y traslado entre nociones. La relación entre la composición con medios electroacústicos y otros textos a partir de los conocimientos y técnicas adquiridas. El espacio acústico como generador de estructuras complejas. Estudio comparativo con las realizaciones del pasado. Lógica y estética. Evolución de los sistemas y las técnicas en Argentina y Latinoamérica. Toma de factores estructurales, modelado lógico. Aleatoriedad: las formas abiertas, actualización de conceptos y teorías, proyecciones.

Contenidos Temáticos o Unidades:

Detallar la estructura con que se presentarán los contenidos y los temas a ser desarrollados en la materia. El contenido debe presentarse por Unidad temática.

Unidad I: Lo Histórico

Marco histórico general: evolución de la idea de espacio musical desde las escuelas de los Maestros Venecianos hasta nuestros días. Textura y espacio musical en algunas obras clásicas. El espacio teatral y el arquitectónico: sus campos de influencia. Los campos posicionales y abstractos. Estudio del espacio musical en obras de Wagner, Debussy, Mahler, Schönberg, Webern y Berg. La idea americana y sus influencias: el pensamiento musical de Charles Ives. John Cage, George Crumb, Morton Feldman. El espacio musical en Edgard Varese, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, György Ligeti y Luigi Nono. El Teatro, la Palabra, el Trazo, el Gesto, Mauricio Kagel. La importancia de la imagen mental en la construcción del espacio musical. Músicas de avanzada y populares.

Unidad II: Lo Real - El espacio físico, el acústico, el musical

Las cualidades espaciales del sonido. Acción de los principios perceptivos de la cualidad espacial del sonido en las principales escuelas y/o tendencias estéticas de la música acústica y electroacústica. Percepción de las fuentes acústicas dentro de una sala: ubicación, localización, ancho aparente y spaciousness, La impresión espacial. La estimación de distancias: hacia un nuevo modelo teórico basado en el intervalo. Percepción del movimiento y las cualidades de entorno. Acústica de salas convencionales y principios en la arquitectura diseñada

especialmente para obras musicales. El cristal sónico y la sala cristal: un nuevo teatro.

Unidad III: Las nuevas herramientas: teorías y técnicas

Las nuevas disciplinas: teoría y práctica musical. Conocimiento y dominio de la perspectiva general en música. El intervalo como noción constructiva: distancia armónica, textural, tímbrica y espacial. El adsr complejo como factor de organización instrumental. El intervalo y la distancia como re-ordenador de las nociones de altura, timbre, ritmo global y espacio musical. Uso de la perspectiva en música. La "imagen" del espacio: oír, ver / La idea musical sin imagen / El movimiento, el trazo, el gesto / Elementos técnicos de novedad incorporados en la composición musical: vectores de tiempo y espacio, conectores, acciones básicas y complejas asociadas a la composición de estructuras, líneas de movimiento, cifras de perspectiva, fórmulas e ideogramas, formas de integración, curvas, estructuras. Nuevos signos tridimensionales.

Unidad IV: El campo experimental: La improvisación musical y las músicas experimentales de actualidad: El Ensamble Nacional del Sur (ENS)

Estudio de Circulaciones y Bloques tímbricos en movimiento. Relevamiento y utilización de nuevos recursos compositivos a través de la integración de la cualidad espacial del sonido y la música, a la composición musical. □ □ El imaginario espacial en relación con el plano real, imaginario y simbólico. La notación como elemento de representación y construcción. Espacio y ritmo. Desarrollo de estructuras rítmicas en el espacio. Contrapunto de estructuras La obtención de una técnica propia y sus principios. La importancia del contexto nacional e internacional. Las músicas populares de avanzada: desvíos de género. El terreno de la experimentación y la improvisación como factor común entre las músicas populares avanzadas y las denominadas músicas académicas, cultas o "altas". Discusión sobre el Free Jazz (Tristano, Braxton, Coltrane, Davis, Taylor, Coleman, etc.)

Unidad V: Representación y no representación - notación y códigos

Discusión sobre los conceptos principales estudiados: estructuras, ritmo global, conectores, notación tridimensional, músicas abstractas y no abstractas. Revisión de la idea de estructura en el espacio. Estudio revisado de los elementos técnicos constructivos y de significación: altura, timbre, ritmo global, textura, estructura espacial conformada. El trazo, el gesto, el movimiento. La nueva instrumentalidad. El espacio como generador de nuevas estructuras complejas. Notación y códigos. La obra como único elemento de prueba de la habilidad constructiva. Pensar otra vez la orquesta / representar con parlantes. La percusión actual. La idea y su representación geométrica y la no-representación de la escucha. La idea musical como principio y fundamentación de la organización espacial. Principios de abstracción teórica: el

constructo. Hacia una música libre de los sistemas cerrados. Las formas del laberinto.

Bibliografía Obligatoria:

Unidad 1

Howard, Deborah & Moretti, Laura, *Sound & Space in Renaissance Venice*, Yale University Press, Capítulos 1, 2, 3 y 5.

Chouvel, Jean Marc & Solomos, Makis, *L'espace: Musique, Philosophie*, Centre de Documentation de la Musique Contemporaine, Editions L'Harmattan

Rojas Mix, Miguel, *El Imaginario, civilización y cultura del siglo XXI*, Ed. Prometeo.

Artículos: Una conversación entre Luigi Nono y Massimo Cacciari

Discografía: Fragmentos de obras de la Escuela Veneciana: Autores: Claudio Merulo, Gioseffo Guami, Vincenzo Bellavere, Girolamo Diruta, Girolamo Dalla Casa, Giovanni Gabrielli, etc. CD. Partituras

Berg, Alban: *LULU*, videograbación y partitura (1929-35)

Boulez, Pierre: *Estructuras para dos pianos, 52*; Répons, para dos pianos, xilófono, glockenspiel, arpa, vibráfono, sintetizador, orquesta y electrónica en vivo (1951)

Chowning, John: *Turenas* Obra electroacústica editada en el CD WERGO. WER 2012-50, Alemania (1972)

Cage, John: Silence, conversaciones con Morton Feldman

Crumb, George: selección de obras para piano y música de cámara

Ferneyhough, Brian: Artículos: *Principios básicos de la estructuración de su música*; por Juan Ortiz de Zarate / Libros: *Fragmentos de Collected Writings* / Obras: *Etudes Transcendentales* para Flauta, Oboe, Soprano, Harpsichord y Violonchelo. *Cassandra Dream*, para Flauta. *String Quartet Número 6* (2010)

Feldman, Morton: *Rothko Chapel*

Debussy, Claude: *El Mar* (videograbación y partitura) (1905)

Edelstein, Oscar: *apuntes de clase I y II; apuntes internos del Teatro Acústico*

Grisey, Gérard: *Les Espaces Acoustiques*, CD, WDR (1946-98)

Guerrero, Francisco: *Rhea* for 12 saxophones (1988) / *Zayin III* for string trio (1989) / *Zayin II* for string trio CD (1989)

Ives, Charles: *Sinfonía Número 2* (1897-1901) / *Sinfonía n.º 3, "The Camp Meeting"* (1901-04)

/ *The Central Park in the Dark*, para orquesta (1898–19 / *Cuarteto de cuerda n.º 2* (1907–1 / *Sonata "Concord, Mass., 1840–60"* (1909–15) / *Sinfonía n.º 4* (1910–16)

Ligeti, György Sándor: *Artikulation*, música electrónica (1958) / *Atmospheres*, para orquesta (1961) / *Volumina*, para órgano (1961-1962, revisado en 1966) / *Lux Æterna*, para 16 voces a capella (1966)

Mahler, Gustav: *fragmentos elegidos de su Obra Sinfónica*

Nono, Luigi: *Prometeo*. Tragedia dell'ascolto,

Schönberg, Arnold: *5 piezas para orquesta op 16* (1909)

Stockhausen, Karlheinz: *Gruppen*, para 3 orquestas (1957) / *Inori* - Adoraciones para uno o dos solistas y gran orquesta (1973/74)

Varese, Edgard: *Offrandes* for soprano & chamber Orchestra / *Hyperprism*, para conjunto de viento y percusión / *Octandres*, para flauta, clarinete, oboe, fagot, trompa, trompeta, trombón y contrabajo / *Intégrales*, para conjunto de viento y percusión / *Ionisation*, para trece percusionistas / *Density 21.5*, para flauta solista / *Poème électronique*, pour bande magnétique

Wagner, Richard: *Parsifal; Tristan e Isolda* (videograbación y partitura) (1857-59)

Webern, Anton: *5 piezas para orquesta op 10* (1911-1913)

Unidad 2

Ando, Yoichi & Cariani, Peter: *Auditory and Visual Sensations* Springer (2000)

Basso, Gustavo: *Percepción Auditiva* Colección Música y Ciencia, UNQ (2006)

Eguía, Manuel & Edelstein Oscar: *Diálogos, Los Cristales Sónicos*

Unidad 3

Edelstein, Oscar & Eguía, Manuel: "The Acoustic Grid" ensayo, *Insert: 10 Co-operations Between Arts & Sciences*, edited by Barboza, Amalia, Gutleut Verlag, Germany (2007)

Edelstein, Oscar: *Escritura analógica*, apunte de clase, 2004 / *Entrevistas* (varios autores) (2004-2011) / *Apuntes internos del ENS, programa Teatro Acústico*, ENS (2010)

Unidad 4

Edelstein, Oscar: *Teoría Sagrada del Espacio Acústico (Libro I, suite)* Súperaudio, CD, Zen Records, Brasil / Germany (2004), *Teoría Sagrada del Espacio Acústico (Libro II)-La Grilla Acústica*, 5 Estudios Ed. Patina, Amsterdam, Holanda (2011) *Versión I y II*

Edelstein, Oscar & Barboza Raúl: *Dos Improntus, para acordeón y piano*, Ediciones del Perro Negro y Teatro Acústico (2006)

Edelstein, Oscar: *Cristal Argentio I*, Basel Sinfonietta, Ed Radio Suiza (2010-2011) / *El sonido anterior al universo*, SBU, Kroumata y la Filarmónica de Londres, partitura, registro.

Selección de Obras de autores argentinos y latinoamericanos: Gandini, Gerardo; Kröpfl, Francisco; Saitta, Carmelo; Lavista, Mario; Prudencio, Sergio; entre otros.

Bibliografía de consulta:

Boulez, Pierre, Puntos de referencia, Ed. Gedisa. Edgard Varèse, Composer, Sound Sculptor, Visionary. Stockhausen, lectures & Interviews Compilados por Robin Maconie.

Modalidad de dictado:

Clases teóricas y trabajos prácticos, corrección en taller de los avances de obra. Audición analítica de las obras modelo.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Estudio analítico de las partituras consideradas como modelos de la materia; asistencia a conciertos recomendados. Realización de los estudios previos a la obra final. (nota de concepto)

Evaluación:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 04/08.

2 parciales teórico-prácticos (aprox. 30 % de la nota final como nota de concepto). Composición de una pieza original para 9 a 12 instrumentos acústicos, de 12 minutos de duración – máximo- en la cual se debe utilizar un piano, al menos un metal y una cuerda, con uso de las técnicas electroacústicas avanzadas que hayan sido estudiadas durante la carrera y siguiendo un planteo estricto de uso del espacio musical desde su concepción y configuración. *En la obra final se recomienda el uso de técnicas de contrapunto de estructuras complejas estudiadas durante la cursada y en no menos de 4 minutos de la misma.*

Indicar las instancias de evaluación (cantidad de: parciales, trabajos prácticos, test de lectura, etc.) y la composición de la nota final (el peso que cada una de estas instancias tiene en la nota final). Recuerde que la evaluación debe ajustarse al Régimen de Estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 04/08.

Oscar Edelstein

Firma y Aclaración

Inicializar cada hoja y firma completa con aclaración en la última página