

Universidad Nacional de Quilmes
Departamento de Ciencias Sociales
Carrera de Composición con Medios Electroacústicos
Programa Regular – Cursos Presenciales

Curso: Composición Acústica y Electroacústica I
Profesor: Lic. Mariano Cura
Carga horaria semanal: 4 horas.
Créditos: 8.
Tipo de Asignatura: Teórico-Práctica
Año: 2014.

Presentación y Objetivos:

El primer nivel de la asignatura de Composición Acústica y Electroacústica, es un curso teórico práctico en el que se alternarán exposiciones teóricas con el desarrollo de una obra electroacústica. A lo largo de la cursada se realizarán cuatro trabajos prácticos parciales, que articularán las habilidades teóricas y prácticas necesarias, para la construcción del trabajo final; una obra electroacústica que consiste en una composición por montaje sonoro, partiendo de registros de materiales concretos.

Los objetivos generales son:

- Capacitar al estudiante en las Técnicas de Composición Musical (Acústica y Electroacústica).
- Generar y desarrollar capacidades metodológicas para seleccionar, aplicar y /o crear los entornos tecnológicos mas aptos para la resolución de problemas musicales específicos.
- Desarrollar una posición crítica ante el fenómeno de la creación musical en nuestro tiempo/ propiciar la obtención de nuevos modelos lógicos para la organización del discurso.
- Generar y desarrollar capacidades metodológicas para la abstracción de principios básicos de organización; que éstos principios sirvan para la generación de nuevas técnicas compositivas.

Contenidos Mínimos:

Materiales, organización y discurso. Los modelos. Sus lógicas. Estructuras: distintos niveles de acción. Ejes constructivos y perceptivos. Diseños y variaciones.

Estudio de la relación entre estructuras instrumentales y electroacústicas.

Estudio del material sonoro. Experimentación y extensión instrumental. La síntesis instrumental y extensión a la técnica del montaje.

La escritura musical a través del montaje. Montaje: Criterios de variedad y densidad; densidad temporal y sincrónica. Clasificación, selección, combinación y cadenas posibles.

La edición y la mezcla como operadores del montaje. Mecanismos, procedimientos y técnicas de edición y mezcla.

La pauta de la Música Electroacústica y su relación con la partitura convencional.

Contenidos Temáticos:

Materia, Organización y Discurso.

Timbre y Atura: técnicas de evaluación y control. Las texturas instrumentales y electroacústicas. El sonido en su dimensión física, psicofísica y musical.

La extensión instrumental: los instrumentos como fábricas tímbricas. Producción y grabación de materiales como instancias compositivas.

Estructuras musicales: distintos niveles de acción. Estructuras locales/globales, estáticas/dinámicas. Ejes constructivos y perceptivos. Diseños: caracterización y variación. Estudio de la relación entre estructuras instrumentales y electroacústicas.

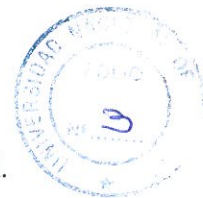
Factores de separación y enlace. Diferentes tipos de texturas: monodía, masa, figura fondo, polifonía.

El Ritmo: pulso, métrica y ritmo. El control rítmico en sus primeros niveles de organización.

La escritura musical a través del montaje.

Montaje: criterios de variedad y densidad. Densidad temporal y sincrónica. Clasificación, selección, combinación y cadenas posibles.

La edición y la mezcla como operadores del montaje. Mecanismos, procedimientos y técnicas de edición y mezcla.

La pautaación de la música electroacústica y su relación con la partitura convencional.

La escritura analógica de la música electroacústica criterios de organización y realización.

Evaluación:

Para aprobar la cursada el alumno deberá :

Realizar cuatro trabajos prácticos y un trabajo final.

Todos los trabajos serán realizados con grabaciones de hasta cuatro fuentes acústicas, explorando sus posibilidades de generación sonora, con el objetivo de experimentar y extender las técnicas de las mismas.

Todos los trabajos serán realizados exclusivamente por montaje sonoro utilizando un multipistas de audio. Se podrán utilizar las herramientas de edición de cortar, pegar, cambio de altura o pitch, reverse, envolventes dinámicas y de panorámico de intensidad. Quedando excluidos todo otro tipo de procesamiento.

Todos los trabajos deberán ser entregados en archivos de sonido formato wav con una resolución mínima de 16bits 44.1khz.

Para realizar las partituras analógicas se podrán utilizar las herramientas digitales o analógicas que prefiera el alumno.

Todas las partituras analógicas deberán ser entregadas en formato digital jpg o pdf.

Trabajo práctico N°1:

Una estructura musical de textura monódica, de 30 segundos de duración, utilizando grabaciones de una de las fuentes acústicas seleccionadas.

Trabajo práctico N°2:

Una estructura musical de textura de masa, de 30 segundos de duración utilizando grabaciones de dos de las fuentes acústicas seleccionadas.

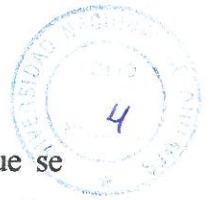
Trabajo práctico N°3:

Una estructura musical de textura de figura fondo, de 30 segundos de duración utilizando grabaciones de tres de las fuentes acústicas seleccionadas. Una partitura analógica de la estructura realizada.

Trabajo práctico N°4:

Una estructura musical de textura polifónica, de 30 segundos de duración utilizando grabaciones de cuatro de las fuentes acústicas seleccionadas. Una partitura analógica de la estructura realizada.

Trabajo final:

Una composición original de aproximadamente 5 minutos de duración en el que se utilizaran variaciones o derivaciones de las estructuras realizadas en los trabajos prácticos precedentes. En el trabajo final se pueden usar los materiales grabado de las cuatro fuentes acústicas seleccionadas y utilizando las técnicas de montaje permitidas para los los trabajos prácticos. Una partitura analógica de la obra realizada.

La evaluación se ajustará Régimen de Estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 04/08.

Bibliografía obligatoria:

- Boulez, Pierre *Puntos de Referencia*. Gedisa, Bs. As. 1986. Capítulo V.
- Bregman, Albert *Auditory Scene Analysis*. MIT Press, Massachusets, 1994. Capítulo VIII.
- Schaeffer, Pierre *Tratado de los Objetos Musicales*. Alianza Música.
- Stockhausen, K. Estructura y Tiempo Vivencial. Traducción Oscar Pablo Di Liscia. Lulu, Revista de teorías y técnicas musicales N° 4. Biblioteca Nacional, 2009,
- Stone, Kurt. *Music Notation in the Twentieth Century*. W.W. Norton & Company, New York – London.
- Saitta, Carmelo. El Ritmo.

Bibliografía general:

- Barthes, Roland *Image-Music-Text*. Hill and Wang. Noonday Press edition, USA 1998.
- Bosseur, Jean-Yves *Musique et Arts Plastiques. Interaction au XX Siècle*. Minerve, Musique Ouverte, France 1998.
- Boulez, Pierre *Puntos de Referencia*. Gedisa, Bs. As. 1986.
- Bregman, Albert *Auditory Scene Analysis*. MIT Press , Massachusets, 1994.
- Brelet, Gisèle *Música y Estructura*. En *Estructuralismo y Estética*, autores varios. Nueva Visión, Buenos Aires 1971.
- Cage, John *Musicage. Cage Muses on Words, Art and Music. John Cage in conversation with Joan Retallack*. Wesleyan University Press, USA 1996.

- Cage, John *Escritos al Oído*. Edición y Traducción de Carmen Pardo; Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos-Librería Yerba-Cajamurcia-Murcia 1999.
- Chowning, John *Music from Machines: Perceptual Fusion & Auditory Perspective*. CCRMA, Standford university, California 1990
- Da Vinci, Leonardo *Tratado de la Pintura*. Rescates-Need, Bs. As. 1990
- Delalande, François *L'Omaggio a Joyce de L. Berio*, Musique en Jeu N°15, Du Seuil, Paris 1974.
- Di Liscia, Pablo *El Espacio de la Imaginación*. Revista del Instituto Superior de Música N°7. Universidad Nacional del Litoral, Sta Fe 2000.
- Edelstein, Oscar *Apuntes 1 y 2. La Grilla Acústica*.
- Guillaume, P. *Psicología de la Forma*. Psique, Bs. As. 1984.
- Lotman, Iuri M. *La Semiósfera I. Semiótica de la cultura y el texto*. Ediciones Desiderio Navarro; Frónesis, Cátedra Universitat de València. Madrid 1996.
- Quignard, Pascal *El Odio a la Música*. Andrés Bello, España 1998.
- Risset, J.C. *L'Analyse dans la Musique Electroacustique*. Academie Internationale de Musique Electroacustique de bourges, France 1996.
- Rowell, Lewis *Introducción a la Filosofía de la Música. Antecedentes Históricos y Problemas Estéticos*. Gedisa, serie Cla-De-Ma. Barcelona 1996.
- Schaeffer, Pierre *Tratado de los Objetos Musicales*. Alianza Música.
- Scruton, Roger *El Sentido de la Música*.
- Stockhausen, K. *Stockhausen on Music. Lectures and interviews* compiled by Robin Maconie. Marion Boyars, New York, London 1991.
- Stockhausen, K. *Music and Speech in Gesang der Jünglinge*. Sotckhausen Verlag, Freiburg 1994.
- Stockhausen, K. *Une Experience Electronique*. Cahiers Renauld-Barrault, Paris 1953
- Stockhausen, K. *Actualidad...En "Qué es la Música Electrónica"*. Trad. F. Kröpfl y Lucke. Nueva Visión, Bs. As. 1959.
- Stockhausen, K. *Estructura y Tiempo Vivencial*. Trad. Pablo Diliscia. Revista Lulú N°1

- Stroppa, Marco *L'Esplorazione e la Manipolazione del Timbro*. LIMB, Venecia 1983.
- Wittgenstein, L. *Lecciones y Conversaciones sobre Estética, Psicología y Creencia Religiosa*. Paidós: Pensamiento Contemporáneo 22; España 1996.
- Discografía:**
- Babbit, Milton Phonemena
- Berio, Luciano Omaggio a Joyce
- Chowning, John Turenas
Phoné
- Di Liscia, Pablo Alma de las Orquestas
Tiempos Magnéticos
- Davidovsky, Mario Sincronismos nº6 y nº10
- Edelstein, Oscar Viril Occidente I y II
Teoría Sagrada del Espacio Acústico (ENS)
- Ligeti, Gyorgy Atmósferas
Concierto de Cámara
- Saitta, Carmelo La Maga, o el ángel de la noche
- Risset, Claude Sud
- Schoenberg, Arnold Farben (5 Piezas para Orquesta op.16)
- Stockhausen, K. Estudios I y II
Kontakte
Canto de los Adolescentes
- Varchausky, Nicolás Blanco de Titanio
La Bonaerense/La Federal
- Varése, Edgar Ionisation
- Webern, Anton Fuga (ricercata) nº2 de la Ofrenda Musica de J.S.Bach (versión orquestal)
- Xenakis, Iannis S.709
Orient-Occident

Lic. Mariano Cura