

Asignatura

Taller experimental Forma y Sonido

Arte sonoro

Profesores:	Lukas Kühne Fabrice Lengronne
Plan de estudio:	Todas las Licenciaturas de la EUM + Movilidad estudiantil
Categoría:	Materia Electiva
Total Horas presenciales:	4 hrs semanales + actividad final
Créditos:	6
Cupo para Movilidad estudiantil:	10

1. OBJETIVOS GENERALES

El **Taller experimental Forma y Sonido** lleva a cabo un laboratorio interdisciplinario, que tiende puentes entre las diferentes artes y géneros. Es un viaje sensorial, que relaciona los fenómenos de las leyes naturales y la tecnología actual. La integración de conceptos y estrategias a través de la percepción visual y sonora abre posibilidades de trabajo sensibilizador.

Lukas Kühne

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Taller experimental Forma y Sonido en la EUM

El método y la filosofía del Taller se basan en el concepto de la enseñanza artística integral, la cual incluye la estructuración y ejecución de proyectos artísticos y educativos, así como la investigación, experimentación, presentación e interacción. Así, el objetivo central del taller es completar la formación artística y acercar al fenómeno sonoro en relación a su dimensión material. Se realizará un ciclo de charlas dictadas por la coordinación del curso o por profesores invitados al Taller. De esta manera, se plantea la idea de indagar en la relación entre la forma y el sonido en la búsqueda de una aproximación artística interdisciplinaria con enfoque social y educativo.

Objetivos específicos

Sensibilizar a los estudiantes en la relación entre el sonido y la forma o el espacio. Trabajar con situaciones y sonidos para proyectar una actividad final con los resultados de los trabajos construidos, instalaciones, intervenciones, objetos y performances.

Proyecto Un gamelan en Uruguay

El objetivo del proyecto *Un gamelan en Uruguay* es el estudio teórico y experimental del gamelán, ensamble instrumental de Indonesia, del punto de vista acústico, instrumental, estructural, escultórico y experimental. así como construir un gamelan experimental destinado a músicas variadas (indonesia, contemporánea, experimental).

Los estudiantes y participantes del *Taller experimental Forma y Sonido* podrán participar del

proyecto *Un gamelan en Uruguay* y/o desarrollar, como siempre, un proyecto propio de arte sonoro, individual o colectivo, a presentar al final del curso.

3. CONTENIDOS

Los cursos se desarrollarán con contenidos prácticos y teóricos.

Acústica de las fuentes sonoras

El sonido y el timbre

El instrumento musical, modelo y funcionamiento

Principios acústicos de los materiales sonoros

Aplicación a distintos materiales cotidianos

Gamelan

Introducción a la música de Indonesia: Java, Bali, otras regiones

Estructuras e instrumentos de los gamelanes

Variedades de conjuntos

Afinaciones de Indonesia

Usos de los gamelanes en las tradiciones indonesias y en otras tradiciones musicales

Un gamelan experimental en Uruguay

Práctica con materiales

Introducción: hacer sonar los materiales, afinar, buscar resonancia.

Práctica con madera, metal, piedra, vidrio, etc. para crear instrumentos del gamelan

Práctica con materiales cotidianos

Práctica con material reciclado

Práctica con material digital

Práctica con material urbano grabado

Improvisación/intervención con el material del espacio urbano

Percepción de los ritmos, intervalos sonoros y timbres de la ciudad

Práctica de improvisación con los materiales producidos en el curso-taller

4. MÉTODO DE TRABAJO

Taller práctico y clases teóricas.

Participación en la realización de la actividad final del curso.

5. REQUISITOS Y FORMA DE APROBACIÓN

4 AF, asignatura con exoneración total de examen. Para ello el estudiante deberá haber asistido a un 75% de las clases dictadas y realizar un trabajo al finalizar el curso con las siguientes características: Participación activa en la actividad final: realización individual o colectiva de una obra (interpretación, instalación, instrumento, intervención, objeto, composición, performance).

6. RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIACIÓN DEL CURSO

Los trabajos a realizar en el Taller necesitan de materias primas e insumos (madera, metal, lonja, etc.), así como de herramientas (martillo, destornillador, mechas, etc.). Para cumplir con los objetivos y requerimientos del curso, se precisará un presupuesto de funcionamiento para materiales y herramientas de **\$ 9000** (nueve mil pesos uruguayos).

La financiación de las horas docentes del curso está incluida en la financiación del *Taller experimental Forma y Sonido* (contrato de 12 hrs G3 para Lukas Kühne y extensión horaria de 11 hrs para Fabrice Lengronne).

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Generales

- Altena Arie & Sonics Acts:** *The poetics of space*, Sonic Press, Amsterdam 2010.
- Barber, Llorenç & Palacios, Montserrat:** *La mosca tras la oreja, de la música experimental al arte sonoro en España*, Madrid, Ed. Autor, col. Exploraciones, 2009.
- Basso, Gustavo:** *Percepción auditiva*, Buenos Aires; Ed. Univ. Nacional de Quilmes, 2006.
- Cage, John:** *Silencio*, Madrid, Ardora Ed., (1961), 2002, 2007.
- El Haouli, Janete:** *Demetrio Strato, em busca da voz-música*, Londrina, 2002.
- Kühne, Lukas & al.:** *Espacio y Frecuencia, la sensación visual del sonido*, catálogo de la Exposición 2006. Montevideo, 2007. Ed. EUM/IENBA.
- Matthews, Wade:** *Improvisando, la libre creación musical*, Madrid, 2012.
- Miyara, Federico:** *Acústica y sistemas de sonido*, Buenos Aires, 2003
- Möller, Torsten & Shim, Kunsu & Stäbler, Gerhard:** *SoundVisions*, Saarbrücken, PFAU, 2005.
- Partch, Harry:** *Genesis of a Music*, New York, 19742; Ed. Da Capo Press.
- Sachs, Curt:** *Historia universal de los instrumentos musicales*, Buenos Aires; Ed. Centurión.
- Schaeffer, Pierre:** *Tratado de los objetos musicales*, Alianza, Madrid, (1966) 1996.
- Schaeffner, André:** *Origine des Instruments de Musique*, Paris, 1936 ; Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1994.
- Schafer, Murray:** *El nuevo paisaje sonoro*, Buenos Aires, Ricordi, 1969.

Gamelan

- Kunst, Jaap:** *Music in Java, its history, its theory and its technique*, La Haya, Martinus Nijhoff, 1949, 1973 (3ª ed. ampliada por E. L. Heins).
- McGraw, Andrew:** "The Development of the "Gamelan Semara Dana" and the Expansion of the Modal System in Bali, Indonesia" en *Asian Music*, Vol. 31, nº 1 (Otoño 1999- invierno 2000), pp. 63-93.
- McPhee, Colin:** *The Music in Bali*, 1950.
- Tenzer, Michael:** *Balinese Music*, 1991.
- Vitale, Wayne:** "Balinese Kebyar Music Breaks the 5-tone Barrier, New compositions for 7 tone Gamelan" en *Perspectives of New Music*, vol. 40 nº 1, invierno 2002, pp. 5-69