

Charla "Música Electroacústica"

Versión: Apuntes. 2 de Noviembre de 2011.

Introducción

- Pioneros en Chile.

Ejemplo (2:30)

Audio - "Nacimiento" (León Schidlowky) - 1956 - 2:12

- Herramientas tecnológicas actuales para la producción de música electroacústica.

Ejemplo (5:00)

Demostración:

- Espectrograma
- Editor de audio

- El espacio como factor musical.

Diferentes sistemas de espacialización:

- Orquesta de parlantes y acusmonium
- 8 parlantes
- Sistema de más de 8 parlantes
- Estándares comerciales notables: 5.1

Música Acusmática

Ejemplo (7:00)

Audio - "En Las Rocas" (Juan Mendoza) - 2010 - 3:04

- Tipos de Escucha según Michel Chion

- 1) Escucha causal: Se busca la fuente que produce el sonido.
- 2) Escucha semántica: Se asocia el sonido con alguna idea aprendida.
- 3) Escucha reducida: El sonido se aprecia considerando sólo sus factores espectromorfológicos sin considerar su fuente ni ideas asociadas a él.

Ejemplos (13:00)

Audio - "Sincronismo" (Hans Andia) - 2009 - 6:50

Audio - "Pañc hazar chakra kai andar" (Andrian Pertout) - 2000 - 5:41

Notas de "Sincronismo"

"Sincronismo está compuesta de 2 elementos sonoros básicos. Por un lado, diferentes sonidos grabados de mi violín que enseguida fueron trabajados y modificados con técnicas electroacústicas. Por otro lado, citas musicales de distintos conciertos para violín (Mozart, Bruch y Tchaikovsky) y del famoso capriccio de Paganini. La obra, hace memoria al movimiento pictórico fundado en 1912, en los Estados Unidos por Stanton MacDonald-Wright y Morgan Russell. El sincronismo tiene como idea básica de que el color y el sonido son fenómenos similares y que los colores en una tela pueden organizarse de la misma forma armónica que un compositor organiza las notas en una sinfonía. Muchos recuerdos me trae de cuando yo tenía 18 años y pintaba. Era la única forma de poder expresarme libremente ya que con la música no lograba hacerlo. Cuando descubrí la música electroacústica, sentí nuevamente esta hermosa experiencia que había sentido con la pintura pero esta vez, jamás pensaría que fuera con el mundo de los sonidos. Ahora para mí los sonidos son los colores, y la tela en blanco el silencio."

Hans Andia

Notas de "Pañic hazar chakra kai andar"

"Pañic hazar chakra kai andar" o "En Cinco Mil Ciclos" es una pieza para el disklavier Yamaha que intenta explorar el instrumento dentro del contexto de las preparaciones del piano inspiradas por John Cage (utilizando tornillos de máquina, guardabarros planos, arandelas estándares, ojete de plástico y latón, sujetapapeles, pernos de cabeza redonda, tuercas hexagonales, tablero blanco y pinzas reversibles).

Derivado de las pautas cíclico-rítmicas del norte de India "Hindustani" (yuxtaponiendo dos talas contrastadas: Jhumra, 14/4 o 3 + 4 + 3 + 4 y Champak sawari, 11/4 o 4 + 4 + 1½ + 1½) y síntesis analógica (incluyendo Arp 2600 LFO Sine Wave, barridos del filtro, filtros por envolvente y Mu-tron Bi-Phasing). Procesadores digitales de efectos (modulación en anillo, distorsión, ecualizador a cuatro bandas, chorus, reverberación, retardos), resonancia armónica generada en el estudio o 'vibraciones simpáticas' y tecnología moderna digital de grabador a disco duro

Música Mixta (8 minutos)

Ejemplos (5:00)

Audio - Extracto de "TTK" (José Miguel Candela y Miguel Villafruela) - 2008 - 5:00

Notas de CD TTK

"TTK" es un ciclo de micropiezas que se ordenan aleatoriamente, semejante a un "móvil" musical. Esto significa que podrás escuchar cuantas micropiezas quieras, en el orden que desees. Esta característica abre una cantidad muy grande de combinaciones posibles de micropiezas, permitiéndote fácilmente, si así lo deseas, escuchar cada vez una combinación distinta, y por lo tanto, un aspecto nuevo de la obra. Puede resultar muy útil para este fin que uses alternativas como el "*random play*" o "*shuffle*" en tu reproductor de CD. Las micropiezas van numeradas de la 1 a la 81, números que corresponden al número de track del CD, y al número del epigrama del Tao Te King en el cual están inspiradas. Cada micropieza va acompañada de una reflexión escrita (en su mayoría extractos del epigrama correspondiente), la indicación del tipo de saxo que la ejecuta (decisión que también provino del azar), su duración, y en las ocasiones que lo amerita, una dedicatoria personal. Por el carácter contemplativo que intenté darle al ciclo, te recomiendo una audición concentrada, lejos de distractores, idealmente con audífonos, a ojos cerrados, y en lo posible después de leer la reflexión que le corresponde.

"Tao Te King" significa literalmente, "Libro del Tao y de su Virtud", y fue escrito por Lao Tse, de quien poco se sabe ("los sabios de la antigüedad eran sutiles, agudos y profundos, tanto que no podían ser conocidos", epigrama 15). Constituye la base de la filosofía taoísta, por la que me siento fuertemente influido. Para muchos puede resultar un libro conflictivo, pues sin proponérselo, sus epigramas ponen en jaque las bases mismas del pensamiento occidental. Sin embargo, creo que la vuelta al origen y a la esencia fundamental que sus páginas proponen, sólo pueden traer armonía, equilibrio y sabiduría a quienes emprendan su lectura.

"La gran música suena suavemente, la gran imagen carece de contornos" (epigrama 41). Esta idea gestual interpreta de muy buen modo mi intención de llevar a la música, en forma libre, mis comentarios emocionales a los 81 epigramas. Decidí ocupar el saxofón por tres motivos. Uno, porque necesitaba un instrumento que pudiera evocar la imagen sonora de la flauta del monje en meditación. Dos, porque éste a la vez representa muy bien nuestra "imagen sonora" occidental contemporánea. Y tres, porque al comentarle a Miguel Villafruela esta idea, él se entusiasmó tanto que decidió sin titubear embarcarse en esta gran aventura de más 5 años que ha significado su creación y hoy su grabación en compact disc. Las diversas variantes de las "líneas" y "puntos" sonoros que interpreta el saxofón de Miguel, se unen con la banda electroacústica en un diálogo de múltiples sonoridades que contemplan lo abstracto y lo concreto, conjunciones y yuxtaposiciones, concentraciones y diversificaciones, re-contextualizaciones, paralelismos y contradicciones. Intenté con esto mostrar al Tao Te King irremediamente desde hoy, desde la vida urbana, desde nuestro materialismo occidental, desde la ciencia y desde el arte."

José Miguel Candela

Música con Procesos en Vivo

- Procesos de software
- Uso de interfaces físicas: teclado, guitarra, sensores de movimiento, sensores de video.

Ejemplo (5:00)

Video - "NQPVSTS" (Juan Mendoza, Gonzalo Águila) - 2006 - 5:00

Videomúsica

Ejemplo (5:00)

Video - "Time Exposure" (Rodrigo Cádiz y Carmen González) - 2006 - 5:00

Nota de "Time Exposure"

Time Exposure es una obra multimedial interactiva que orgánicamente incorpora variadas formas de creación artística mediante la utilización de técnicas tradicionales y nuevas tecnologías en forma conjunta. Time Exposure integra pintura tradicional, composición musical, video y tecnología para crear una nueva forma de arte que se basa en los efectos del tiempo como material artístico. La idea central de este proyecto es que en la destrucción del arte, su propia creación está presente de forma implícita; que abandonar una obra de arte a su propia suerte constituye una forma de regenerarla. El tiempo se considera en este contexto como el único agente capaz de crear y destruir arte a la vez. En este artículo se describe tanto el proceso de creación de esta obra y como sus bases teóricas.

Rodrigo Cádiz

- Otras intersecciones: Danza, teatro.

Ejemplo (8:30)

Video - "Contra Nos" (Bryan Holmes) - 8:30

Nota de "Contra Nos"

Obra para soprano bailarina actriz, electroacústica sobre soporte y electroacústica en vivo por Bryan Holmes (música y texto) y Doriana Mendes (coreografía). La parte electroacústica está hecha de muestras de audio de tabla (instrumento indio) y la voz de Doriana. El texto se acerca en estilo a la antipoesía de Parra. En otros momentos se acerca a la poesía sonora y al final evoca un ambiente apocalíptico, siempre acusando el comportamiento de la humanidad. La parte escénica usa danza india y también ironía, en una danza-teatro dramática, ecléctica, expresionista, posmoderna y surrealista. Algunos elementos como procesamiento en tiempo real, iluminación y otros detalles pueden ser considerados como un trabajo en progreso, en el sentido que todavía están siendo ajustados para un mejor balance. El video del ejemplo muestra una selección de escenas de la presentación en el festival Cenas da Música Contemporânea 2, en Septiembre de 2007 en el centro cultural Oi Futuro en Rio de Janeiro, Brasil.

Bryan Holmes
(trad. J. I. Mendoza)

Más Información en Internet

Incluyen audio para descargar y enlaces a otros sitios con información y audio para descargar.

Juan Ignacio Mendoza: <http://juanignaciomendoza.weebly.com/>

Comunidad Electroacústica de Chile: <http://www.cech.cl/>

Festival Internacional de Música Electroacústica Ai-Maako: <http://www.aimaako.cl/>

Pueblo Nuevo: <http://www.pueblonuevo.cl/>