

Título: Sistemas temporales y síntesis espacial en el arte sonoro.

Tipo: Programa I+D

Fecha de inicio: 02/05/2015

Finalización: 30/04/2023

Director: Di Liscia, Oscar Pablo.

Co- Director: Varchausky, Nicolás.

Integrantes: Anache, Damian; Cetta, Pablo; Cura, Mariano Martín; Farina, Andrea; González, Sandra; Hernandez, Claudio Daniel; Lisazo, Georgina; Mesz, Bruno; Pérez, Simón; Raviolo, Marcos; Rizzo, Luciana; Samaruga, Lucas; Sguiglia Schüts, Fabián Horacio; Zannoli, Mauro; Zimmerman, Leonardo.

Resumen:

La música occidental de la práctica común (clásica y popular) ha sido dominada durante siglos por los dos parámetros que se han considerado morfofóricos (generadores de forma) en este contexto: la altura y la duración. A partir de varias experiencias musicales y sonoras del siglo XX, estos parámetros han sido resignificados de múltiples maneras, constituyendo importantes bases constructivas para una diversidad de prácticas artísticas centradas en el sonido.

La estructuración de la altura, limitada al sistema temperado y a una porción reducida del continuum de frecuencias audibles, pasó a inscribirse en la noción más general de timbre. La noción de timbre dió lugar a una concepción espacial de la altura. Es frecuente actualmente encontrar en las manifestaciones de artistas y teóricos (Véase Dennis Smalley, 1997, 2007, Tarasti 1994) la referencia a “espacios” de altura o bien a “espacios reales y virtuales” y hasta a “espacios interiores y exteriores” del arte sonoro. Obras de compositores como Gyorgy Ligeti (Ramificaciones) o Gerard Grisey (Espaces Acoustiques) muestran desde su título y en su estructura dicha concepción espacial de la altura. La misma noción de Síntesis Espacial de Sonido, por citar otro ejemplo, presente en muchas obras de arte sonoro actuales para medios electroacústicos, plantea la partición de los flujos sonoros en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia (a través de la representación espectral del sonido).

La estructuración de las duraciones, antes confinada a los lapsos que nuestra capacidad perceptiva permitía aprehender y recordar (las duraciones típicas de secuencias musicales y obras completas) fué integrada a una concepción del tiempo que contempla dimensiones a escalas antes no exploradas. De esta manera surgen producciones sonoras que incluyen la micro composición y los procesos temporales de duración extendida en la que la organización de tipo estadístico juega muchas veces un papel significativo. En este sentido podemos citar el trabajo del artista sonoro Alvin Lucier (I am sitting in a room) donde se articulan las mínimas duraciones que se producen durante la reverberación de un recinto con procedimientos de media y larga duración.

Como importante ejemplo de concepción teórica que reúne muchos aspectos de estas concepciones, se puede citar el trabajo del compositor Karlheinz Stockhausen (1991). En este se establecen cuatro criterios considerados fundantes de la música electroacústica: 1-La estructuración unificada del tiempo (que incluye el paso gradual y la relación entre diversas escalas

temporales), 2-La disección (desagregación, división) del sonido, 3-La composición espacial en estratos múltiples y 4-La integración entre sonido tónico y ruido.

La transmutación de las concepciones tradicionales de altura y duración en las múltiples dimensiones del arte musical y sonoro produce la irrupción de la dimensión espacial como un elemento organizador central. Esta irrupción es retroalimentada por el desarrollo de las técnicas y tecnologías de espacialización sonora.

Lo desarrollado hasta aquí muestra la necesidad insoslayable del creador sonoro actual de articular e integrar las dimensiones del espacio y el tiempo en la investigación y la producción artística. Asimismo, se evidencia claramente que la complejidad y diversidad de los campos de investigación-producción que se involucran requieren un abordaje organizado en proyectos individuales agrupados en una propuesta integradora, tal como se estructura un Programa de Investigación-Desarrollo.

Referencias

-Smalley, D. (1997): Spectromorphology: Explaining Sound Shapes, En Organised Sound, 2:2. Cambridge: Cambridge University Press.

-Smalley, D. (2007): Space-Form and the acousmatic image, Organised Sound: Vol. 12, No. 1. Cambridge: Cambridge University Press: 35-58.

-Tarasti, Eero (1994): L'espace dans le discours musical, en: Espaces, IRCAM, París, France.

-Stockhausen, Karlheinz (1991): "Four criteria of electronic music", en Stockhausen on Music, Marion Boyars, London.

Unidad Académica: Escuela Universitaria de Artes