

Programa Taller Electivo Complementario

Arte Sonoro

Profesores: Rainer Krause y Francisco Sanfuentes

Martes 14:30 a 18:30

Objetivos Generales:

- Generar un espacio de taller teórico-práctico que acoja y promueva transversalmente el cruce de distintos lenguajes o dispositivos de producción de obra para que explorando la relación entre Sonido y Visualidad se generen y realicen propuestas de obras individuales y/o colectivas que asuman el sonido como material, lenguaje y concepto.
- Contribuir a articular metodológicamente la variada actividad de distintos talleres que en distintos momentos de su desarrollo hacen del sonido su asunto de trabajo, en tanto material y estructura de obra.
- Acoger de forma sistemática el creciente interés de los estudiantes, por ahora disperso e inarticulado en torno a su relación entre artes visuales y sonido y la posibilidad de incidir en los actuales contextos políticos, sociales y en el paisaje biográfico en general.
- Dotar al estudiante de las herramientas teóricas y el conocimiento de los contextos históricos en torno a las distintas prácticas del arte sonoro nacional e internacional.
- Promover distintos modos de conocimiento y lectura crítica del sonido como objeto transversal en la producción artística.

Metodología:

- Clases lectivas de revisión y lectura sistemática de obras que históricamente han contribuido en el desarrollo de la noción de arte sonoro. (Futurismo, Dadá, Fluxus, arte sonoro a partir de los años 60 del siglo XX)
- Mediante ejercicios colectivos (recorridos de escucha, ejercicios de sensibilización auditivo, construcción de relaciones visuales/sonoras): Practicar metodologías de observación y reconocimiento del entorno urbano en sus distintas manifestaciones sonoras, estructurales, político-sociales, poéticas etc. Escuchas y análisis colectivo en el taller. Interacciones sonoras objetivas, instalativas y performativas.
- A partir de los ejercicios planteados en el taller, discusión y realización de ejercicios de producción obra sonora en forma de objeto, instalación, intervenciones del espacio y/o performativa.

-Edición de los registros y revisión en el espacio del taller.

Contenidos Generales:

1.-Conceptos generales: fenómeno físico del sonido, psicoacústica, paisaje sonoro, objeto/escultura/instalación sonora, performance sonora

2.-Escucha de la ciudad-metodologías de observación auditiva

A partir de ejercicios de deriva, recorridos y observación, realizar escucha y análisis del espacio urbano desde sus distintas capas tanto objetivas como subjetivas.

3.-Ejercicios de registro y/o apropiaciones: generación de obra o archivos a partir de registro o apropiación sonora del espacio.

4.-Dispositivos de producción y posproducción de sonido.

5.-Ejercicios de relacionar materialmente el sonido con la visualidad, a través de objetos, esculturas, instalaciones, intervenciones.

6.-. Proyectos de obra. El sonido como material plástico en las artes visuales, relaciones con el entorno urbano y carácter performático.

Unidades de Trabajo:

1.- Introducción a la noción del arte sonoro. Historia del desarrollo en el siglo XX y conceptos básicos del arte sonoro. Fenómeno físico y percepción sensible del sonido.

2.- Paisaje sonoro

a) Ejercicios de observación auditiva del entorno urbano. Caminatas sonoras.

b) Registro del sonido del entorno a través de métodos escriturales y tecnológicos.

c) Profundizar a través de obras emblemáticas del paisaje sonoro. Ejemplos, escuchas, discusión.

3.- Objeto, escultura e instalación sonora

a) Ejercicios constructivos con el sonido como material. Relación entre sonido, objeto visual y espacio.

b) Profundizar a través de obras emblemáticas de esculturas e instalaciones sonoras. Ejemplos, conceptos, discusión.

4.- Proyecto autoral

a) Desarrollo de un proyecto autoral en forma escrita. Discusión. Corrección.

b) Realización de obra, sea en relación con el paisaje sonoro (registro/edición, intervención) o en objetual (escultura, instalación).

Bibliografía básica:

AURAL, Revista de Arte Sonoro y Cultura. Valparaíso, Chile (1), 2014.

- BACHELARD, Gastón. *La poética del espacio*. México (FCE).
- CASTILLO, Ramón & KRAUSE, Rainer (Eds.). *Reverberancias. Arte Sonoro Chileno*. Santiago de Chile (Museo Nacional de Bellas Artes), 2005.
- CHION, Michel. *El arte de los sonidos fijados*. Cuenca, España (Universidad de Castilla-La Mancha, Centro de Creación Experimental), 2001.
- CHION, Michel. *El sonido : música, cine, literatura*. Barcelona, Buenos Aires, México (Paidós), 1999.
- ESTRADA, Ana María & LAGOS, Felipe. *Sonidos Visibles. Antecedentes y Desarrollo del Arte Sonoro en Chile*. Santiago de Chile (FONDART), 2010.
- LABORATORIO DE CREACIONES INTERMEDIA. *Ruidos y susurros de las vanguardias : reconstrucción de obras pioneras del arte sonoro (1909-1945)*. Valencia (UPV), 2004.
- KRAUSE, Rainer (Ed.). *Falta de Distancia*. Santiago de Chile (Museo Nacional de Bellas Artes), 2013.
- ROJAS, Sergio. “¿Queda todavía algo de ruido en el sonido?”. En su: *Las obras y sus relatos II*. Santiago de Chile (Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile), 2009.
- ROJAS, Sergio. “Ruido y subjetividad”. En: RESONANCIAS. Santiago, Chile (25), 2009.
- SANFUENTES, Francisco (Ed.). *Calle y Acontecimiento*. Santiago, 2001.
- SANFUENTES, Francisco (Ed.). *Estéticas de la Intemperie*. Santiago de Chile (Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile), 2009.
- SANFUENTES, Francisco & KRAUSE, Rainer (Eds.). *[pensar el / trabajar con] sonido en espacios intermedios*. Santiago de Chile (Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile), 2010.
-
- De Certeau, Michel: *La invención de lo cotidiano, 1. Modos de hacer*. Editorial de la Universidad Iberoamericana de México, Ciudad de México
- Foucault, Michael. “Los espacio otros. En torno a las utopías y la heterotopias”.
- Giannini, Humberto: *La “reflexión” cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia*. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- Francesco Careri: *El Andar como práctica estética*