

Fecha de inicio y finalización: 02/05/2017 - 30/04/2019

Director: Di Liscia, Oscar Pablo.

Co-Director: Nicolás, Varchausky.

Integrantes: Cura, Mariano Martín; Farina, Andrea; Cetta, Pablo; Hernández, Claudio Daniel; Anache Damián; Samaruga, Lucas; Sguiglia Schüts, Fabián Horacio; Zimmerman, Leonardo; Zannoli, Mauro; Valla, Rodrigo; Belfanti, Andrés Maximiliano; Pampin; Juan; Zabaljauregui, Matías; Mesz, Bruno; González, Sandra; Insinger, Esteban; Bacal, Nicolás; Formica, Pablo; Cattaneo, Carlos

Título: SISTEMAS TEMPORALES Y SÍNTESIS ESPACIAL EN EL ARTE SONORO.

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 Composés) 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.

Para el abordaje de esta problemática, se propone el desarrollo de las siguientes líneas de I+D, asociadas inicialmente cada una de ellas a un proyecto I+D:

-Desarrollo de procesos y sistemas algorítmicos de sonido en el espacio y el tiempo. Esta línea de investigación se interesa en sistemas donde tienen lugar procesos temporales a gran escala (naturales y artificiales) en los que el tiempo y el espacio se vuelven elementos organizadores y decisivos. El proyecto releva y estudia estos procesos para entenderlos e incorporarlos en la producción de obra artística original dentro del campo del Arte Sonoro. Está asociada, inicialmente, al proyecto de investigación titulado Sistemas algorítmicos de espacio y tiempo en el arte sonoro (Director, Nicolás Varchausky), cuyo objetivo principal es: Estudio y elaboración de herramientas teóricas y de software para el tratamiento algorítmico del sonido en el espacio y el tiempo, orientadas a la creación de hechos artísticos.

-Problemática de la difusión espacial del sonido en sistemas de reproducción multicanal. Esta línea de investigación propone la exploración de la difusión de sonido (a través de configuraciones de hardware-software específicas y de su adaptación a los entornos de reproducción). Está asociada, inicialmente, al proyecto de investigación titulado Técnicas de espacialización de sonido con sistemas de reproducción multicanal (Director, Mariano Cura), cuyo objetivo principal es: Investigar las técnicas de espacialización de sonido, su implementación en sistemas de software/hardware en tiempo real y su articulación con las necesidades estético-musicales para situaciones performáticas.

-Tratamiento conjunto de técnicas de síntesis de sonido y espacialidad. Esta línea de investigación propone la exploración conjunta de técnicas específicas de síntesis de sonido en función de la espacialidad. Está asociada, inicialmente, al proyecto de investigación titulado Síntesis espacial de sonido (Director, Oscar Pablo Di Liscia), cuyo objetivo principal es: Investigar la síntesis espacial de sonido a través del análisis de obras electroacústicas y de la generación de recursos tecnológicos que sean aplicables a la producción sonora.

Los equipos de los proyectos Sistemas algorítmicos de espacio y tiempo en el arte sonoro y Síntesis espacial de sonido enfocan los problemas desde distintos ángulos y con distintas metodologías (más volcado hacia la performance y producción el primero, y al análisis musical y la producción de aplicaciones informáticas el segundo), mientras que el equipo de Técnicas de espacialización de sonido con sistemas de reproducción multicanal, además de realizar investigación-desarrollo en su tema específico, provee la posibilidad de concretar la producción sonora y la experimentación.

-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.