UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
INGENIERIA EN SONIDO
DEPARTAMENTO DE SONIDO

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

<table>
<tr><th>Componentes</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Nombre del curso</td><td>Taller de Improvisación sonora colaborativa</td></tr>
<tr><td>Course Name</td><td>Collaborative Sound Improvisation Workshop</td></tr>
<tr><td>Código</td><td>ACEE361-020-1</td></tr>
<tr><td>Carácter</td><td>Electivo</td></tr>
<tr><td>Unidad académica</td><td>Facultad de Artes, Departamento de Sonido, Licenciatura en Artes mención Sonido, Ingeniería en Sonido</td></tr>
<tr><td>Número de créditos SCT</td><td>6 Créditos SCT (4,5 horas semanales - 81 horas semestrales)
<table>
<tr><th></th><th>Hora de cátedra expositiva presencial y directa con profesor</th><th>Horas de trabajo en taller y/o laboratorio con profesor (grupal)</th><th>Horas de trabajo con ayudante</th><th>Horas de trabajo autónomo del estudiante</th></tr>
<tr><td>Semanal</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td></td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>Semestral</td><td>27,0</td><td>27,0</td><td></td><td>27,0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Línea de Formación</td><td>Especialidad Mención Diseño y Producción Sonora</td></tr>
<tr><td>Nivel</td><td>4° y 5° año.</td></tr>
<tr><td>Requisitos</td><td>PLataformas Digitales de Audio, Sonido para Artes Escénicas y Producción musical I</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Propósito formativo</td><td>Conocer las estrategias de improvisación sonora contemporáneas dando una mirada particular a los métodos que permiten organizar sonidos y analizar sus características. Además, se analizarán los nuevos sistemas de ejecución musical que permiten considerar elementos que son importantes para un creador musical. Por último, se busca que cada estudiante pueda desarrollar un sistema de exploración sonora creativa basada en la recopilación de sonidos, procesamiento y uso de ellos en una estrategia compositiva basada en la improvisación sonora.</td></tr>
<tr><td>Competencias específicas a las que contribuye el curso</td><td>Competencia 2.2 Comunicar y documentar de forma efectiva. tanto de forma oral como escrita, los resultados de investigaciones de distintos tipos, e insertándolas en los círculos pertinentes de forma colaborativa y de acuerdo a criterios éticos.

Competencia 3.1: Crear, utilizando parámetros sensoriales, estéticos, teóricos y tecnológicos, contenido sonoro artístico para experiencias relacionadas con música, danza, teatro, cine, televisión, medios audiovisuales, ópera, instalaciones y arte sonoro, video-interacción y ambientes inmersivos de audio, entre otros

Competencia 3.2: Reflexionar e integrar los aspectos principales de la evolución de las corrientes estéticas con el desarrollo tecnológico del sonido.

Competencia 3.3: Integrarse con actitud abierta, respetuosa y crítica a proyectos de creación artística y cultural aportando propuestas desde el sonido que se complementen con las diversas disciplinas artísticas.</td></tr>
</table>

	Competencia 3.4: Analizar auditivamente el sonido, desde la perspectiva técnico-científica y desde su construcción artística. *Competencia 4.1: Crear y diseñar proyectos de carácter artístico y/o comunicacionales integrando aspectos estéticos, tecnológicos y científicos.* *Competencia 4.4: Reflexionar y proponer una sonoridad coherente con la intención del proyecto y/u obra artística involucrada, mediante el uso creativo funcional de herramientas tecnológicas.*
Sub-competencias específicas a las que contribuye el curso	*Sub-Competencia 2.2.1: Presentando de manera clara y en un lenguaje académico los resultados de una investigación* *Sub - Competencia 3.1.1: Proponiendo soluciones pertinentes durante el desarrollo del proceso creativo relacionadas al fenómeno musical.* *Sub - Competencia 3.1.3: Vinculando los diversos conocimientos adquiridos durante su formación en las áreas del arte, ciencia y tecnología a los problemas prácticos asociados al proceso de creación.* *Sub - Competencia 3.2.1: Conociendo desde el punto de vista estético y sensorial, los principales y diversos estilos artísticos.* *Sub - Competencia 3.2.2: Argumentando las elecciones de los procedimientos implementados en la realización del trabajo.* *Sub - Competencia 3.2.3: Analizando el texto y contexto, trasfondo motivacional, estético y causal, de la creación artística.* *Sub - Competencia 3.3.1: Gestionando y organizando la elección de los métodos de trabajo.* *Sub - Competencia 3.3.3: Comunicándose de forma clara y eficaz aplicando los valores del respeto a la diversidad a la hora de relacionarse con el medio profesional.* *Sub - Competencia 3.4.1: Reconociendo diversos fenómenos sonoros desde el punto de vista científico, artístico y tecnológico.* *Sub - Competencia 4.1.1: Explorando necesidades o áreas de la realidad donde viabilizar una nueva propuesta.* Sub-Competencia 4.1.3: Desarrollando un proyecto evaluable a partir de su materialización *Sub - Competencia 4.4.3: Escogiendo las herramientas más adecuadas asociadas a la intencionalidad del proyecto y/u obra artística, a partir de los recursos existentes.*
Competencias genéricas transversales a las	*Competencia 5.1: Competencia: Difundir y valorar en el marco del Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile las actividades artísticas, culturales y cívicas valorando y respetando la diversidad y la multiculturalidad*

que contribuye el curso	

Resultados de aprendizaje	Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: ● Acercarse a los métodos de improvisación sonora ● Conocer controladores que puedan apoyar la labor del creador ● Organizar un sistema que le permita improvisar en tiempo real con sus propios sonidos ● Generar una instancia de colaboración con sus compañeros de manera off line
Saberes / Contenidos	**Unidad 1 Métodos de improvisación** Improvisación libre Notación gráfica Composición instantánea Electrónica en tiempo real Técnicas extendidas estrategias en otras áreas artísticas **Unidad 2 Clasificación de sonidos** Caracterización de sonidos Tipologías Organización de sonidos **Unidad 3 Controladores y softwares de creación colaborativa** Controladores de pulsación manual Controladores basados en recepción de impulsos con elementos (baquetas, dedos, etc.) Emulación de instrumentos tradicionales Nuevas maneras de interpretar/crear Softwares para creadores/improvisadores Reconocimiento de los elementos básicos Formas de conexión on/off line Análisis de las necesidades de los creadores **Unidad 4 Dispositivo personal de improvisación sonora** Paleta de sonoridades Estrategias relacionales Ejercicios prácticos
Metodologías	Se realizarán: - clases expositivas breves con tareas específicas de investigación - Registros sonoros para ser usados como material de creación/improvisación - Taller práctico de carga y formas de ejecución de sonidos - Realización de encuestas para conocer la opinión de creadores
Evaluación	30% Trabajos/ejercicios de clase 20% Prueba Unidad 1

	20% Prueba Unidad 2 y 3 30% Trabajo final/improvisación sonora (unidad 4) =100% nota de presentación
Requisitos de aprobación	Para aprobar el curso el estudiante debe tener una nota Final superior o igual a cuatro. De acuerdo a la fórmula: Nota Final = Nota de Presentación *60% + Nota Examen * 40%
Palabras clave	Improvisación musical, DAW, nuevos instrumentos electrónicos, controladores musicales, creación musical colaborativa.
Bibliografía obligatoria	Pérez, J. B. (2016). Definir lo improvisado: reflexiones en torno al concepto de improvisación musical. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56433 La improvisacion musical. (s. f.). Scribd. https://es.scribd.com/document/237188078/La-Improvisacion-Musical La Improvisación Musical Como Eje Vertebrador Del Aprendizaje Instrumental. Diseño Y Validación De Una Programación Didáctica Para La Iniciación Del Saxofón En Música Moderna de Chiuminatto Orrego, Marcello 978-84-490-8306-8. (2019, 8 febrero). Todos tus libros. https://www.todostuslibros.com/libros/la-improvisacion-musical-como-eje-vertebrador-del-aprendizaje-instrumental-diseno-y-validacion-de-una-programacion-didactica-para-la-iniciacion-del-saxofon-en-musica-moderna_978-84-490-8306-8 Nettl, B. (2004). Reflexiones en torno a la improvisación: un análisis comparativo. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=861077 Alejandro, S. Á. M. J. (2014). La creación musical a través de la improvisación. Herramientas para desarrollar la creatividad con base en la improvisación Para músicos y estudiantes de música interesados en la exploración de este recurso musical. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1441 NIMEconference. (s. f.). The International Conference on New Interfaces for Musical Expression. NIME. https://www.nime.org/ Ribes, A. M. I. (2022). Tecnología y creatividad a través de la creación sonora colaborativa. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8872984
Bibliografía Complementaria	
Profesores que participaron en el Programa	Leonardo Cendoyya Cádiz Agosto de 2023