

Mejor que la Ciencia Ficción: Arte, Diseño, Ciencia y Tecnología en Chile

Sesión 8 – Surgimiento de la acusmática y la música asistida por computador

Rodrigo Fernández Albornoz
Ricardo Vega Mora
Dusan Cotoras Straub

Estéticas

Experiencias asociadas al
consumo de la obra de arte por
parte del público

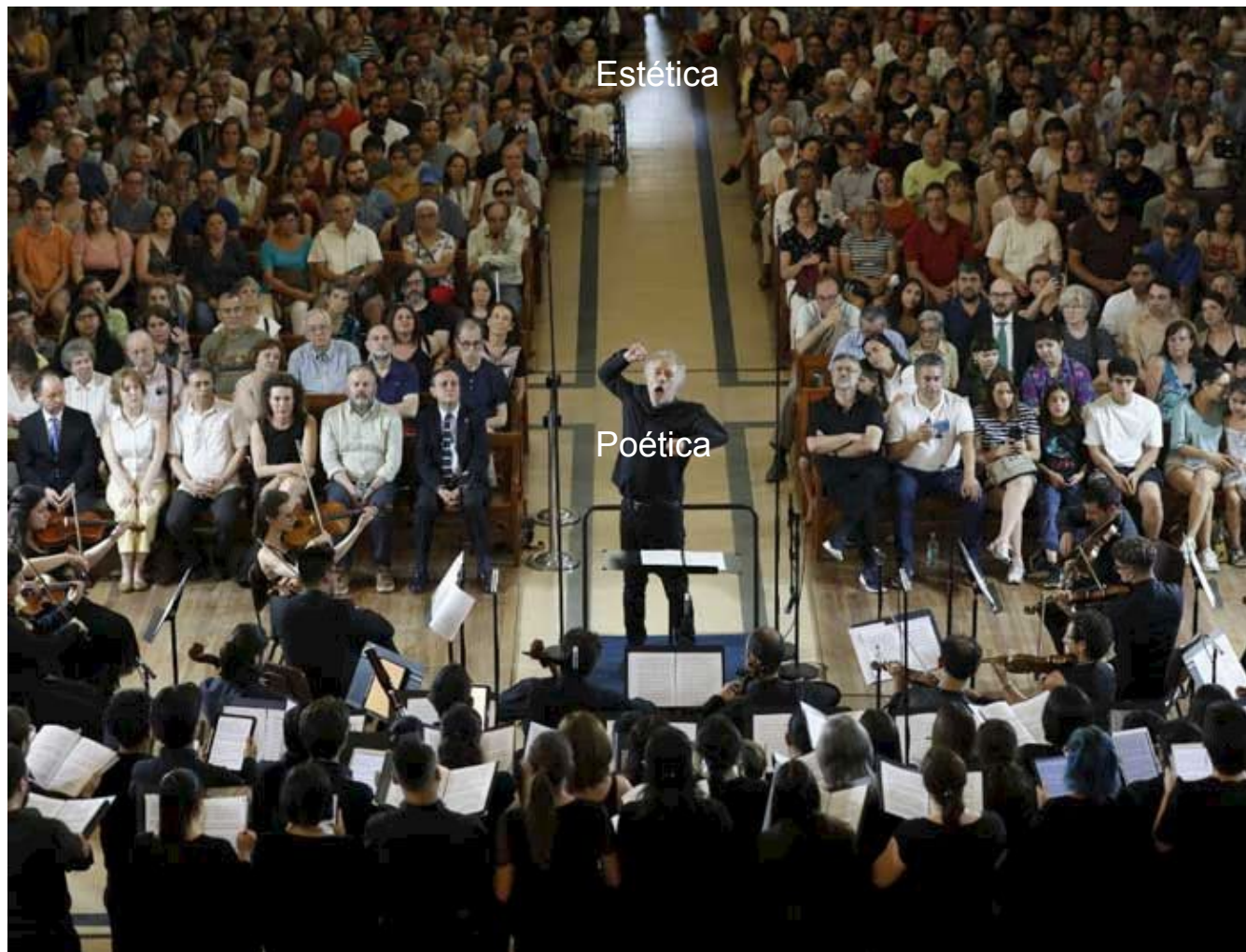

Poéticas

Experiencias relacionadas a la producción de la obra de arte (en música, teatro y danza también consideramos la interpretación)

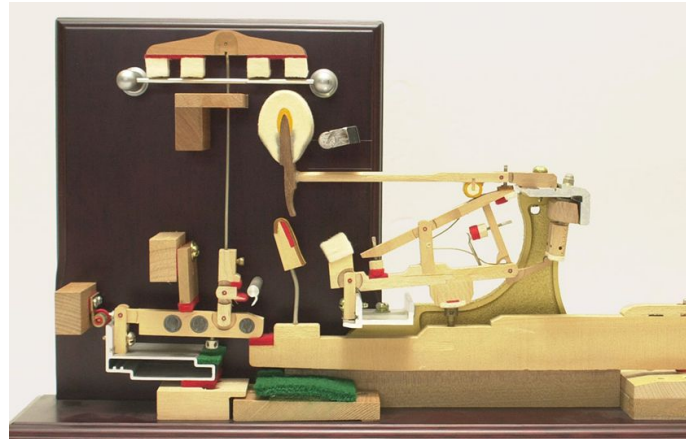

Estética

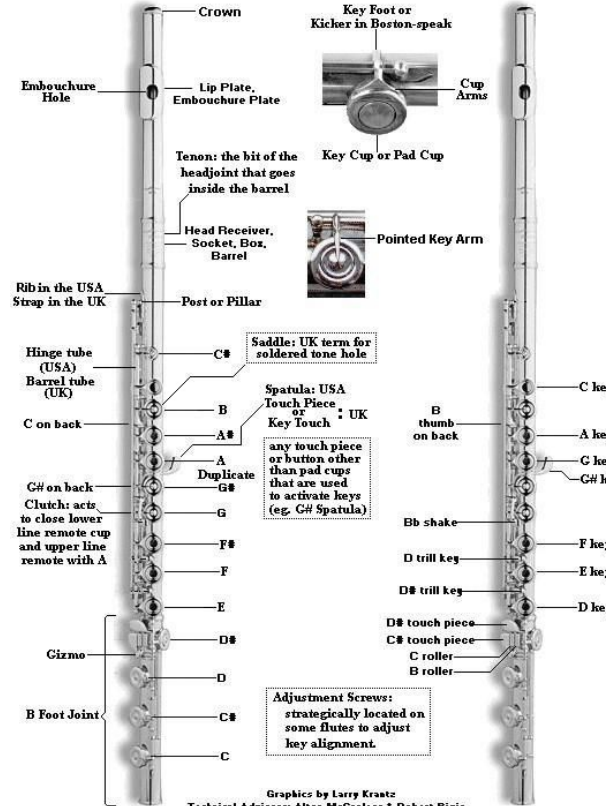
Poética

(Casi) toda la música es interpretada por máquinas

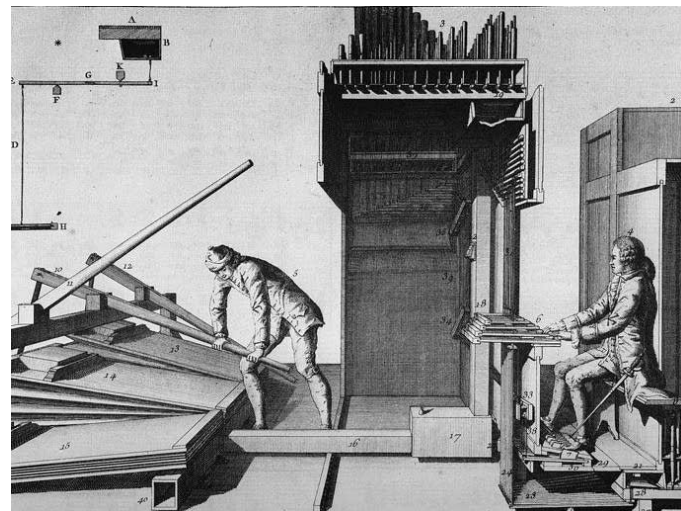
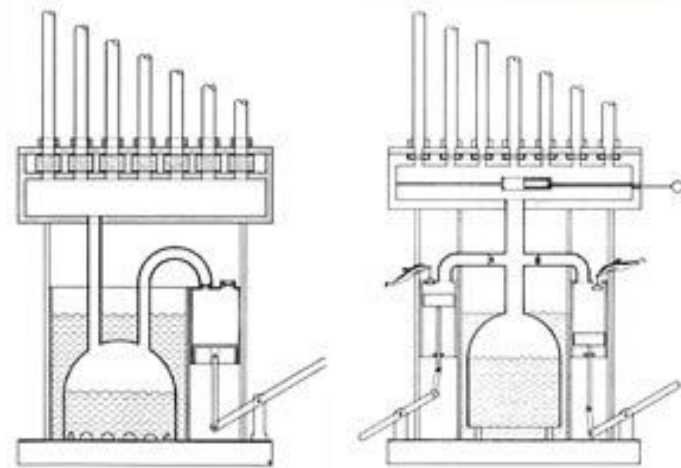
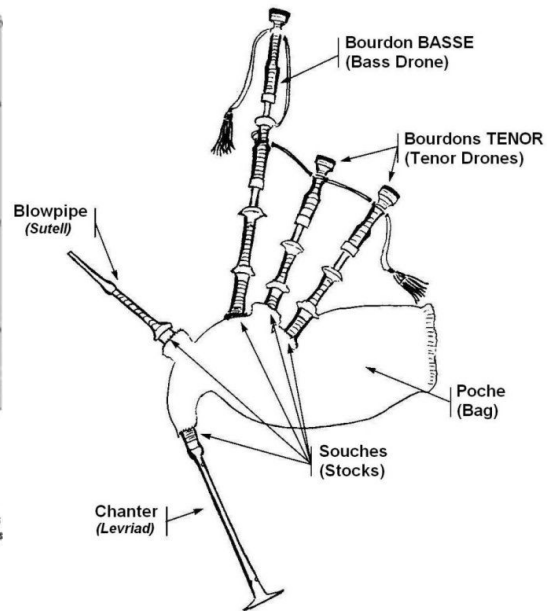
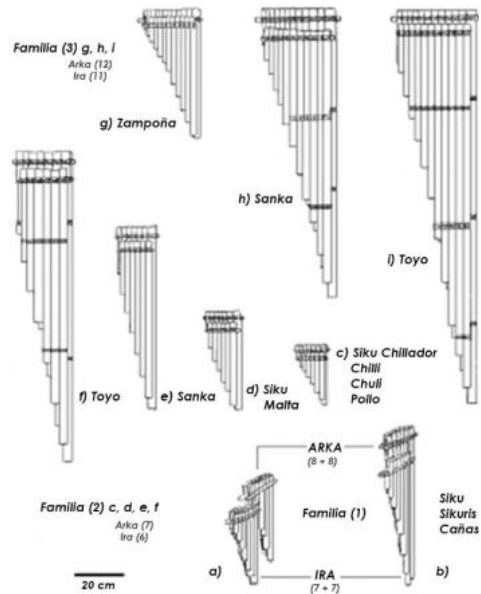
Those Whatchamacallits On Your Flute

(TONE HOLE NAMES) (KEY NAMES)

Graphics by Larry Krantz
Technical Advisors: Alton McCasless & Robert Bigio

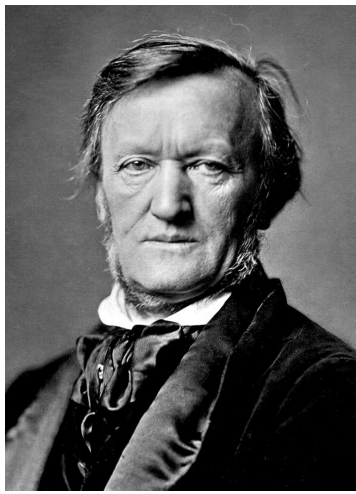

Ludwig Van Beethoven (1770-1827).

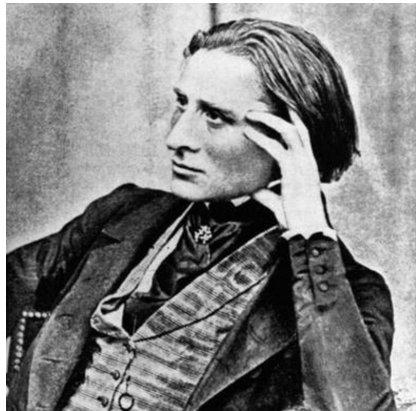
Primer músico de cámara independiente

Su obra definió gran parte de las oscilaciones estéticas desde fines del siglo XVII hasta incios del XX:

- Neoclasicismo: Pastoral
- Romanticismo: Eroica, La quinta, Coral
- Post Romanticismo: cuartetos póstumos

**Richard Wagner
(1813-1883)**

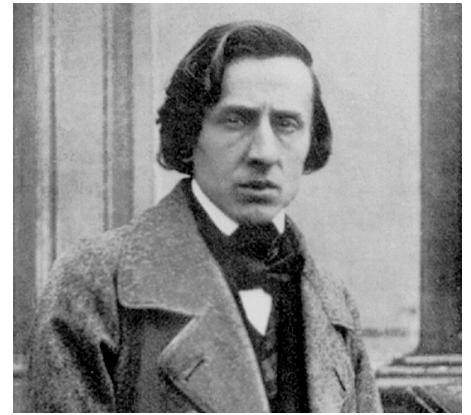
Franz Liszt (1811-1886)

El mundo Beethoviano post Beethoven

El **romanticismo** puso énfasis en la narración sonora expresiva o “subjetivista”, a diferencia del efecto de “rima” propio del neoclasicismo.

Centralidad del piano, seguido de instrumentos de cuerda frotada (violín y chelo) y de viento.

Desarrollo de la ópera: primera noción de lo multimedial, obra de arte total en la teoría del arte desarrollada por Wagner

Frederic Chopin (1810-1849)

Franz Schumann (1810-1856)

Modest Mussorgsky
(1839-1881)

Béla Bartók (1881-1945)

Igor Stravinsky (1882-1971)

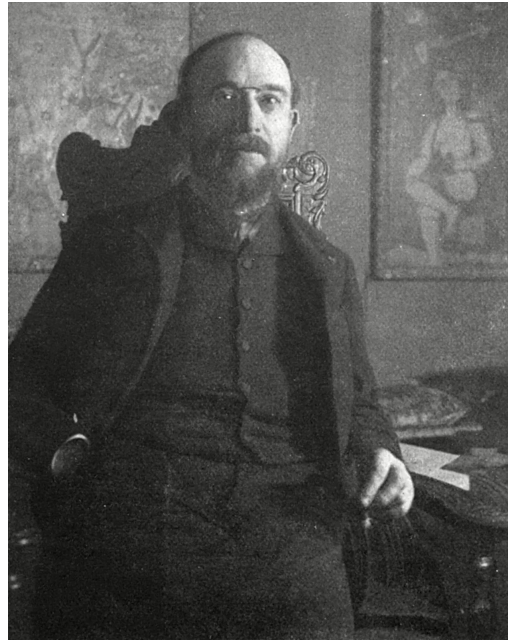
El mundo Beethoviano post Beethoven

Los **movimientos postrománticos** pusieron énfasis en el rescate de la tradición folklórica local, contra el afán de universalismo propio de la hegemoníaromántica alemana.

Claude Debussy (1862-1918)

Erik Satie (1862-1918)

Maurice Ravel (1875-1937)

El impresionismo, Francia :

Paisajismo onírico contra la narración sonora: la Exposición Universal de París, el gamelan de Java y el orientalismo

El rol de la música de salón: la génesis de las vanguardias

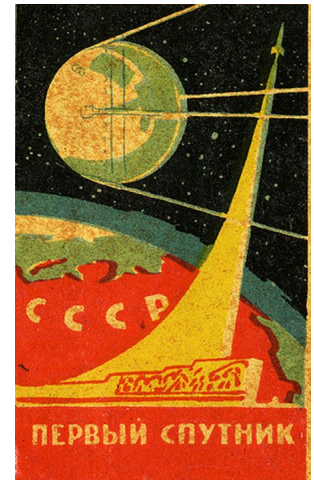
Ferruccio Busoni (1866-1924)

El fin del mundo Beethoviano

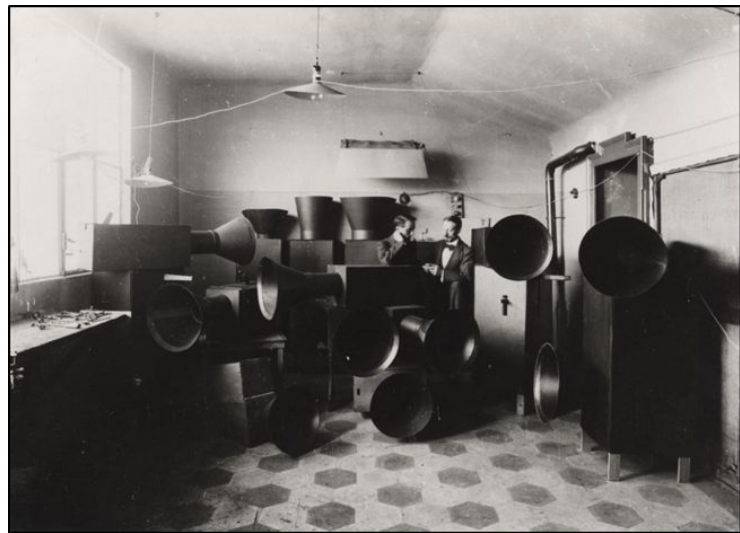
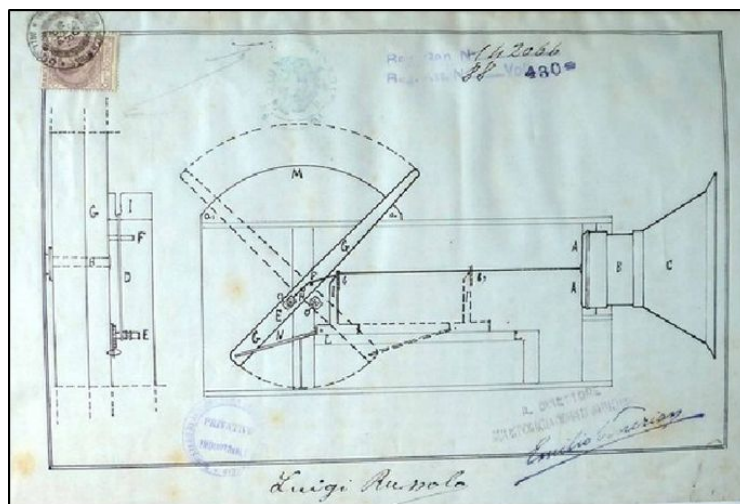
“Esbozo de una nueva estética de la música” de Ferruccio Busoni en 1907

Se establece de manera abierta la necesidad de experimentación microtonal, no sólo como posibilidad teórica, sino en atención a las restricciones tecnológicas de los instrumentos musicales en occidente.

El fin del mundo Beethoveniano: Los futurismos

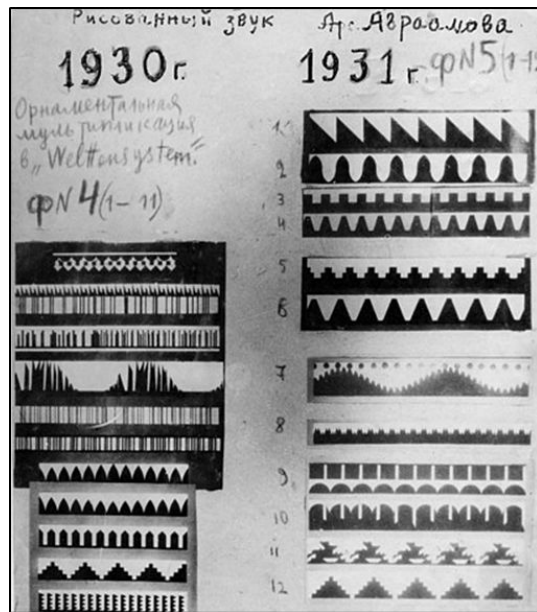
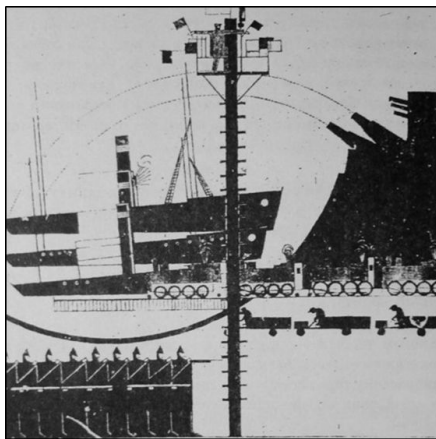
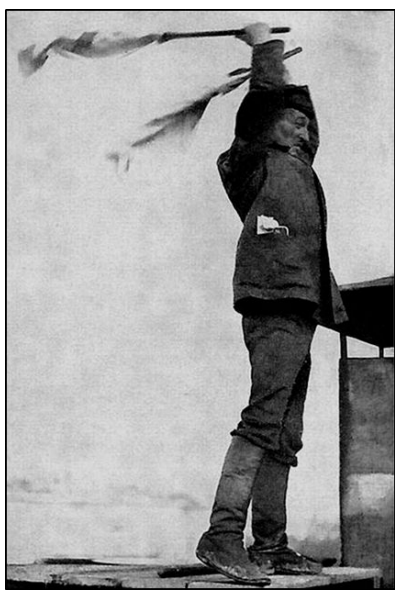
Luigi Russolo (1885-1947): El arte de los ruidos

Dal « Risveglio di una città »

A handwritten musical score for noise synthesizers, featuring eight staves with various musical notations and time signatures. The staves are labeled as follows:

- Ululatori
- Rombatori
- Crepitatori
- Stropicciatori
- Scoppiatori
- Ronzatori
- Gorgogliatori
- Sibilatori

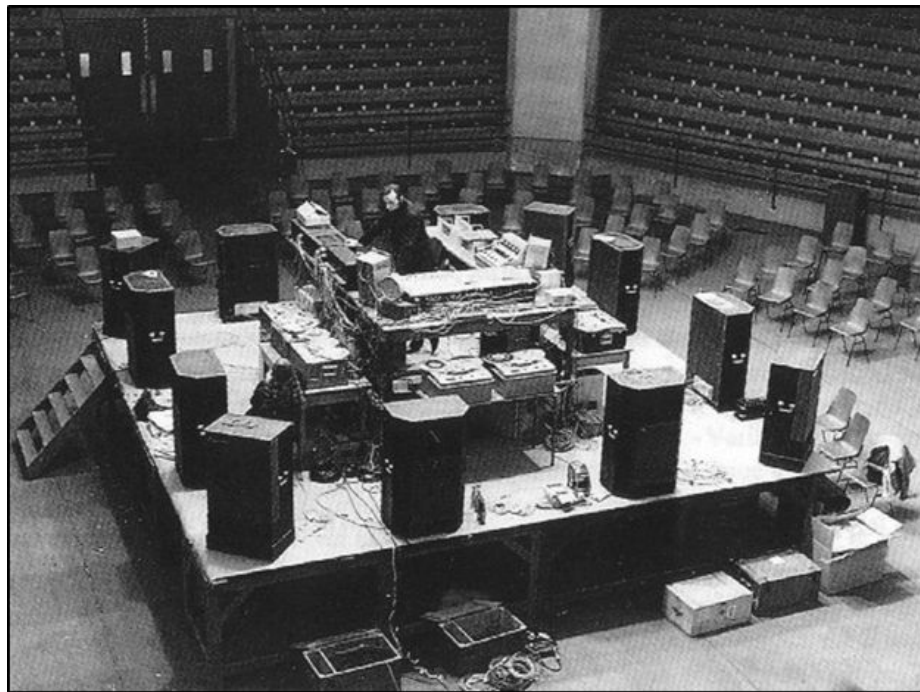
Arseny Avraamov (1884-1944): “Sinfonía de Sirenas”

“La próxima ciencia de la música y la nueva era en la historia de la música” de 1916: adelanta los elementos técnicos de la generación de sonido sintético mediante técnicas y modelos electromagnéticos.

En “El renacer de la música. Thereminvox” de 1927, analiza las posibilidades musicales abiertas con el desarrollo del Theremin, dispositivo electromagnético de generación de sonidos accionado mediante la distancia de las manos respecto de dos antenas, una para controlar la altura y otra para el volumen.

**El fin del mundo Beethoveniano:
Música concreta, Pierre Schaeffer (1910-1995) & Pierre Henry (1927-2017)**

Sala especializada y trabajo de composición con cinta magnética

El fin del mundo Beethoveniano: Música electrónica en Alemania (Colonia)

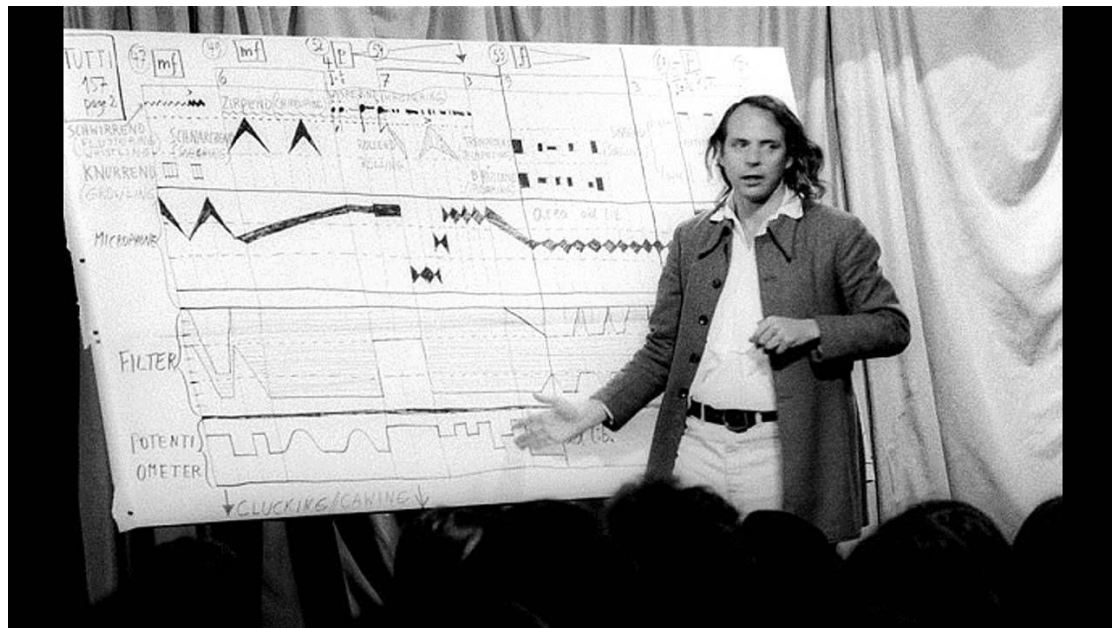

Werner Meyer-Epler (1913-1960) y
Herbet Eimert (1897-1972)

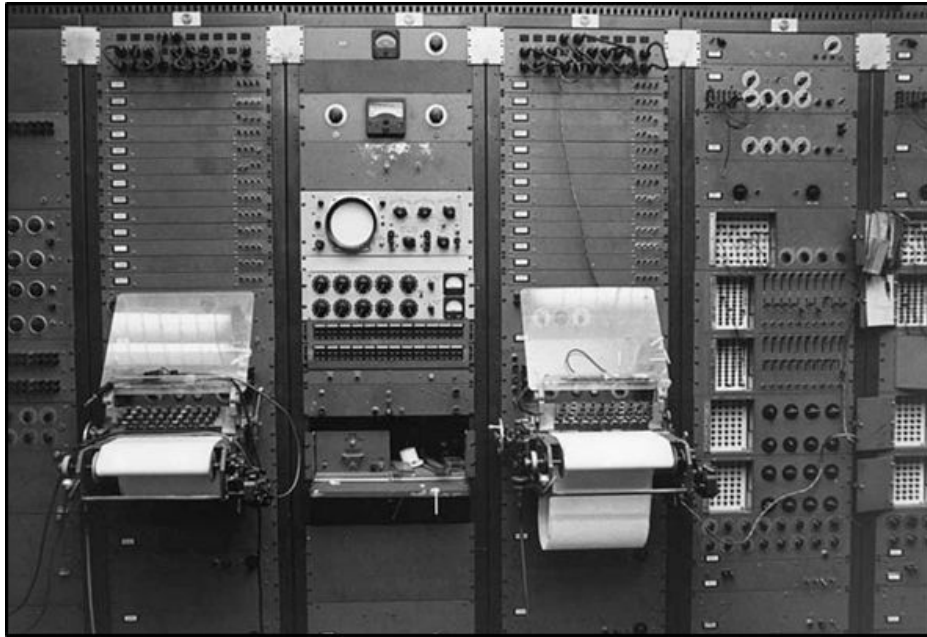

Vista del Estudio de Colonia

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

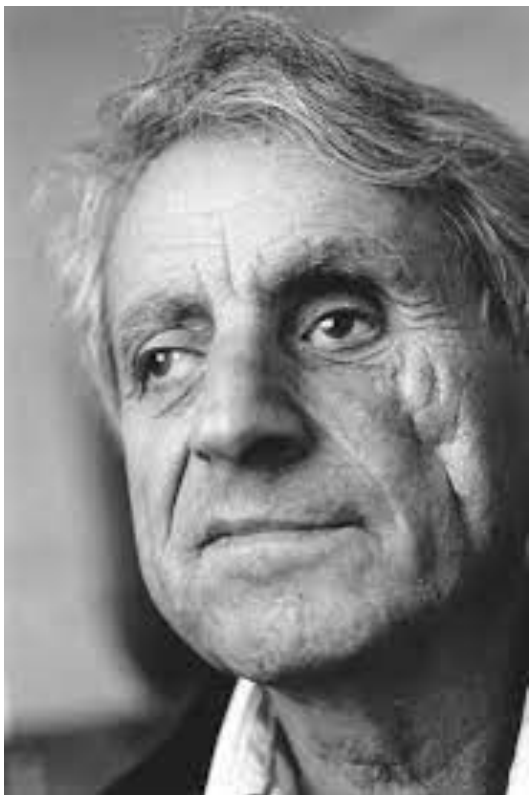
Primeros Sintetizadores Programables

RCA Mark II Synthesizer

Siemens Synthesizer

Iannis Xenakis (1922-2001)

