

INFORMÁTICA Y CREACIÓN MUSICAL

MATERIA OPTATIVA DE 6º AÑO

PROFESOR JULIO C. SCHINCA

CICLO LECTIVO 2015

Fundamentación

La presencia y el empleo de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en nuestra cultura es uno de los factores que ha transformado esencialmente a la sociedad contemporánea y al Arte en todas sus dimensiones.

La producción, grabación o conservación, reproducción y circulación de obras cambió y se sigue modificando a pasos agigantados. Las nuevas técnicas, dispositivos y soportes digitales posibilitan la realización y difusión de producciones artísticas antes inimaginables.

Su impronta también irrumpe en la Escuela.

Para comenzar debemos advertir que los alumnos son usuarios y consumidores de tecnología digital a través del uso de computadoras, netbooks, celulares, reproductores de música y de imágenes, cámaras digitales, etc.

Comparten gran parte de su tiempo en redes sociales con amigos en Facebook, Twitter, Instagram, etc. y hasta con mascotas virtuales. Se comunican por Messenger o Whatsapp. Juegan Candycrash y Pou. Escuchan y ven música en Youtube. Se divierten, se informan. Viven con y a través de las nuevas tecnologías fuera de la escuela.

Es a partir de este tipo de comportamientos y nuevos modos de relacionarse de los niños y jóvenes que el investigador David Buckingham amplía el concepto de TIC al involucrar al espacio de los artefactos (Hardware-Software) lo que define como nuevas **formas culturales**.

Al desafío de hacer música en la escuela se suma la de integrar TIC sin perder de vista los procesos simbólicos que la música enseña.

Por ello, la propuesta didáctica de esta materia optativa consiste en estudiar y realizar -en un nivel inicial- los diferentes pasos que implican la *composición y la producción musical* con el uso de *tecnología digital* aprovechando la condición de *nativos digitales* y los saberes musicales previos que cada uno de los alumnos trae.

La metodología de trabajo será la de *taller*. Se alternarán estrategias que aborden la producción desde cuestiones teóricas y prácticas, tanto como la investigación y manipulación del material sonoro desde el *hacer música* con la computadora. Al mismo tiempo, se trabajará sobre una base conceptual en el campo de la informática, del sonido (acústica y psicoacústica) y sus procedimientos compositivos. Se implementarán problemas musicales de complejidad creciente en los diferentes trabajos prácticos que realicen los alumnos durante la cursada.

Se promoverá una exposición o *performance* de las producciones musicales de los alumnos para socializar el trabajo realizado durante la cursada.

Duración y carga horaria

El taller tiene una duración cuatrimestral, con dos clases semanales de 3 y 2hs cátedra respectivamente. Se prevé un total de 26 clases.

Hilo Conductor: El papel de la tecnología informática a la hora de componer música.

UNIDAD 1

Tópicos generativos ¿Cómo podemos transformar y relacionar las cualidades técnicas del sonido con criterios compositivos? ¿Cómo influyen las características culturales del sonido en la composición musical? ¿Cómo vincular la técnica con la poética en la música?

Música, Ciencia y tecnología. Material sonoro y metáfora. Cualidades y características (Físicas-Culturales). Introducción al software (Cool Edit-Audition-Soundforge). Importación de sonidos. Transformación del sonido. Audio digital.

Metas de Comprensión

Que los alumnos comprendan:

El impacto de las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a la Música actual.

Las cualidades del material sonoro y las diferentes posibilidades de transformación que ofrece el uso del software.

Las estrategias compositivas para metaforizar el material sonoro.

Desempeños de Comprensión

Analizar y reflexionar sobre el alcance de la digitalización en la música actual.

Investigar y experimentar las características del sonido vinculándolas a las diferentes aplicaciones que ofrece el software específico.

UNIDAD 2

Tópicos generativos ¿Qué posibilidades nos ofrecen las nuevas tecnologías para la producción musical? ¿Cómo podemos desarrollar una idea musical mediante el uso de la informática? ¿Cómo y de qué maneras podemos abordar la composición musical a partir de la informática?

Procedimientos compositivos. Procesos formales. Repetición y Cambio. Recurrencia. Temporalidad. Ritmo y tempo. Edición en multipista. Grabación de sonidos. Tipos de archivo.

Metas de Comprensión

Que los alumnos comprendan:

El manejo de la computadora como un instrumento aplicado a la producción de Música.

Criterios básicos vinculados a los procesos de composición musical.

Desempeños de Comprensión

Relacionar las modificaciones del sonido a procesos de composición musical.

Construcción y resolución de problemas musicales aplicando diferentes

criterios compositivos.

UNIDAD 3

Tópicos generativos ¿Qué diferencia hay entre espacio musical y espacio físico? ¿Cómo podemos aprovechar las ventajas de la tecnología informática para distribuir los sonidos musicalmente? ¿Cómo se produce un audio-visual?

Espacialidad (Texturas). Distribución por canales (L/R). Relación entre texturas y distribución del sonido. Síntesis aditiva y sustractiva. Creación, elaboración y grabación de materiales propios. Edición y mezcla final. Importación y producción audiovisual.

Metas de Comprensión

Que los alumnos comprendan:

La organización textural en tanto organizador determinante en una composición musical.

Los criterios básicos para grabar o importar, procesar, editar y realizar una mezcla final sobre una composición de música original para video.

Desempeños de Comprensión

Elaborar, procesar y vincular materiales sonoros abordando la problemática de continuidad musical.

Relacionar las texturas musicales y la distribución en el espacio físico con diferentes criterios estéticos.

Producir música original para la edición de un audiovisual.

Evaluación

La evaluación será individual y formativa. Se realizará a partir de los siguientes criterios:

- Grado de compromiso en las exigencias propias de la asignatura.
- Grado de disposición y flexibilidad en las instancias de corrección de los proyectos.
- Grado de integración para los trabajos grupales propuestos en clase.
- Utilización de los procedimientos compositivos en las producciones musicales.
- Se ponderará la participación y la resolución de consignas propuestas por el docente.
- Utilización de terminología adecuada y de estrategias de análisis pertinentes para la interpretación de discursos musicales y/o fundamentación de juicios crítico – valorativos.

Acreditación

Presentación de trabajos prácticos de audición y producción respetando los plazos acordados con el profesor y las condiciones solicitadas.

Aprobación de exámenes parciales.
Aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos.

Presentación y aprobación de un Trabajo Final Integrador que consistirá en la composición de la música para un video que contemple las siguientes características:

- duración 1´ aproximadamente.
- transformación de materiales sonoros mediante la aplicación de efectos con el programa CoolEdit-Audition,
- implementación de procesos formales,
- diseño del espacio musical a partir de los cambios de textura y dinámica espacial L/R (estéreo).

Bibliografía

BASSO, GUSTAVO. Percepción auditiva. UNQUI. Bs. As. 2006
BELINCHE, DANIEL- LARREGLE, MARÍA ELENA. Apuntes de Apreciación Musical. Edulp. La Plata 2006
BELINCHE, DANIEL. Arte, poética y educación. Edición a cargo del autor. La Plata 2011.
BUCKINGHAM, DAVID. Más allá de la Tecnología. Aprendizaje infantil en la era de la cultura digital. Manantial, Bs. As. 2008
CETTA, PABLO. Un Modelo para la simulación del espacio en música. Educa. Bs. As. 2007
ESPINOZA, SUSANA (compiladora) Escritos sobre Audiovisión. Libro 1. Ediciones de la UNLa. Lanús 2010
MONJEAU, FEDERICO. Impresiones musicales. Revista Voxes. UNLA. Lanús 2008
NUÑEZ, ADOLFO. Informática y electrónica musical. Ed. Paraninfo. Madrid 1993
Von REINCHENBACH, FERNANDO. Apuntes de cátedra. Edición a cargo del autor. Bs. As. 2003
ZÁTONYI, MARTA. Arte y Creación. Capital Intelectual. Bs. As. 2007

Artículos

LÓPEZ MARTÍN, ALBERTO. *Ingeniería de ondas-Formatos de audio digital* *Introducción al audio digital*. pág. 4

Ver completo en:

<http://www.analfatecnicos.net/archivos/32.FormatosDeAudioDigital.pdf>

MBARGA, GERVAIS; FLEURY, JEAN MARC. *¿Qué es ciencia?* Curso en línea de periodismo científico. pp. 5-13

Ver completo en:

<http://www.wfsj.org/course/sp/pdf/OnlineCourse-L5-sp.pdf>

MACHUCA GÓMEZ, OSCAR; ESPINOZA CANDÓN, MANUEL. *Descripción de la técnica Mp3 para audio*. pp. 2-5.

Ver completo en:

<http://alumno.us.es/o/oscmacgom/Trabajo%20TAPDS.pdf>

La música alta, un verdadero dolor de oídos. Diario La Nación, 01/09/08

Ver completo en:

<http://www.lanacion.com.ar/1045157-la-musica-alta-un-verdadero-dolor-de-oidos>