

EL SONIDO Y EL ESPACIO. **ARTE SONORO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO**

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

EL SONIDO Y EL ESPACIO.

ARTE SONORO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Duración
80 horas

Modalidad
Mixta

Sede
Antigua Academia de San Carlos
y entornos virtuales

Sesiones
Miércoles sesión sincrónicas 17:00 a 20:00
horas y Sábado sesiones presenciales de
10:00 a 15:00 horas

Fecha de inicio:
02 Marzo 2024

Fecha de término:
18 Mayo 2024

Costo para participantes nacionales:

\$ 9,280.00 M.N.

Costo para participantes extranjeros:

\$ 12,064.00 M.N.

Nota:

El costo puede cubrirse en 3 parcialidades

Responsable Académico:

Jaime Alonso Lobato Cardoso

Cupo mínimo:

20 participantes

Nivel:

Básico

Curso

CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Traer a la conciencia de los participantes las capacidades del oído para abstraer información tridimensional del espacio que nos rodea, así como aprender las diferentes herramientas y técnicas para poder desarrollar proyectos sonoros que involucren el sonido con proyectos de composición, arquitectura, escultura, instalación, escena e intervención a espacio público.

1. El Sonido en su forma más pura, física del sonido

Duración: 18 horas

Objetivo: Introducir a los alumnos al mundo del sonido, el audio digital y las herramientas básicas para su grabación, transformación y reproducción.

- 1.1 Introducción al sonido
- 1.2 Introducción a supercollider
- 1.3 Parámetros del sonido
 - 1.3.1 Frecuencia
 - 1.3.2 Amplitud
- 1.4 Timbre
 - 1.4.1 Percepción ecológica del sonido
 - 1.4.2 Binauralidad
 - 1.4.3 Ecolocación
- 1.4 Espacialización
 - 1.5.1 Estéreo
 - 1.5.2 Binauralidad
- 1.6 Lauderia digital

2. El sonido y el espacio

Duración: 18 horas

Objetivo: Desarrollar ejercicios de creación en donde se modele el espacio y su relación con el público.

- 2.1 Psicoacústica
- 2.2 Timbre
 - 2.2.1 Lauderia y arquitectura
- 2.3 Ecolocación
- 2.4 Espacio y sonido
- 2.5 Escultura sonora
- 2.6 Construcción de un micro binaural
- 2.7 Arquitectura aural
 - 2.7.1 Antecedentes
 - 2.7.2 Perspectivas
- 2.8 Construcción de un micro binaural
- 2.9 Herramientas de diseño de espacios acústicos

3. Bioacústica y paisaje sonoro

Duración: 18 horas

Objetivo: Desarrollar ejercicios de intervención al espacio público, bioacústica y paisaje sonoro.

- 3.1 Entre lo natural y lo social
- 3.2 Introducción al audio digital
- 3.3 Técnicas de micrófono y grabación
- 3.4 Paisaje sonoro y bioacústica
- 3.5 Antropología del sonido
- 3.6 Nuevas perspectivas en el trabajo de campo
- 3.7 Memoria y sonido
 - 3.7.1 Espacio público
 - 3.7.2 Clase en Tlatelolco

4. Desarrollo de proyectos

Duración: 26 horas

Objetivo: Trabajar sobre el proyecto personal y analizar la historia del arte sonoro mediante sesiones de escucha.

- 4.1 Escultura sonora
- 4.2 Instalación sonora
- 4.3 Historia del arte sonoro
- 4.4 Presentación de avances
- 4.5 Revisión de textos curatoriales sobre artes sonoro
- 4.6 Presentación de avances
- 4.7 Dudas y asesorías
- 4.8 Presentación final

Evaluación: Los participantes presentarán una carpeta de proyecto desarrollada conceptualmente y registro audiovisual de un proyecto de creación.

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

DOCENTE

JAIME ALONSO LOBATO CARDOSO

Artista transmedial, compositor, curador e investigador. Estudió composición en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha tenido tres muestras individuales en el Espacio de Experimentación Sonora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en Laboratorio Arte Alameda y en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa. Ha participado en varias exposiciones colectivas en diferentes ciudades de Asia, Europa y América. Su obra es parte de colecciones públicas y privadas. Como investigador trabajó en el Laboratorio de Visualización Científica y en el Observatorio de Realidad Virtual Ixtli (DGTIC-UNAM), es fundador de SEMIMUTICAS Seminario de Investigación en Música Matemáticas y Computación, del espacio de biohacking Independencia Biolab, del Laboratorio de Visualización y Sonificación de Matemáticas y del Laboratorio de Experimentación Sensorial “Javier Covarrubias”. Ahora es investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3-UNAM), profesor visitante en la UAMXochimilco y trabaja como colaborador con el Instituto de Matemáticas (IMUNAM), el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS-UNAM) y el Instituto de Fisiología Celular (IFC-UNAM) en proyectos transdisciplinarios de arte, ciencia y tecnología.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Arias, C. (2008). Ecolocación Humana: El Color del Eco. VI Congreso Iberoamericano de Acústica – FIA. Buenos Aires.
- Arias, C. et al. (2010) Human Echolocation: An Extensive Review of the Literature – First Part. Interdisciplinaria, vol. 27, no. 2, p. 335-348.
- Arias, C. et al. (2011) Human Echolocation: An Extensive Review of the Literature – Second Part. Interdisciplinaria, vol. 28, no. 1, p. 73-91.
- Blauert, J. (1983). Spatial Hearing – The Psychophysics of Human Localization, The MIT Press.
- Blesser, B. Salter, L. (2007) Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural Architecture. The MIT Press.
- Bregman, A. (1990). Auditory Scene Analysis. The Perceptual Organization of Sound. The MIT Press.
- Diderot, D. (2002). Carta Sobre los Ciegos. Pre-Textos.
- Griffin, D. (1959). Echoes of Bats and Men. Anchor Books Doubleday & Company.
- Hartman, W. Macaulay, E. (2014) Anatomical limits on interaural time differences: an ecological perspective. Frontiers in Neuroscience, vol. 8, article 34.
- Lobato, J. (2015) Topos Echóchroma Hórou (The place of the timbre of space). On the relation between geometry, sound and auditory cognition. International Congress on Music and Mathematics. Puerto Vallarta México. Springer.
- Martínez Rojas, J. et al. (2009) Physical Analysis of Several Organic Signals for Human Echolocation: Oral Vacuum Pulses en Acta Acoustical United with Acustica, vol. 95, no. 2, p. 325-330.
- Murray Schafer, R. (1992), A Sound Education, Arcana Editions.
- Picado Fernández, V. (2012). Arte y Escultura Sonora. Arte y Políticas de Identidad, vol. 7, p. 13-27.
- Stoffregen, T. and Pittenger, J. Human Echolocation as a Basic Form of Perception and Action. Ecological. Psychology, vol. 7, no. 3, p. 181-216.
- Supa, M. Cotzin, M. Dallenbach, K. (1944) Facial Vision. The American Journal of Psychology, vol. 57, no. 2, p. 133-183.

5591973434

educontinuafad

<https://educacioncontinua.fad.unam.mx/>

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM