

Escuela Universitaria de Música

Curso electivo

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SONOROS

Profesora: Camila Juárez

Septiembre 2023

Presentación

Este seminario aborda el análisis histórico de los llamados Estudios Sonoros (*Sound Studies*) desde sus inicios interdisciplinarios a fines del siglo XX hasta la actualidad, tomando en cuenta el interés de las ciencias humanas y sociales en la cultura auditiva, sonora o aural y la escucha como herramienta sociocultural. En este sentido, se toman en consideración la historia de los sentidos y prácticas de escucha, el sonido y la audición como fundamentos epistemológicos de los modos de conocimiento y organización social de la vida cultural moderna. Entre las múltiples prácticas y disciplinas que los constituyen se encuentran la ecología sonora, diseño de sonido y paisajes sonoros, antropología de los sentidos, historia de la cultura auditiva, de la vida cotidiana, geografía cultural, estudios urbanos, literarios, artísticos, sobre ciencia, tecnología y sociedad, musicología y etnomusicología. Los temas abordados giran en torno a aspectos políticos, religiosos, urbanos, la violencia, los archivos, las ideas y las relaciones de poder, agencia e intersubjetividad entre muchos otros. En este curso, el análisis se realiza a partir de una perspectiva plural, enfatizando nuestra condición situada latinoamericana, atenta a los posibles diálogos, debates y discusiones establecidos dentro del campo.

Objetivos

- Conocer las principales líneas epistemológicas producidas sobre los Estudios Sonoros.
- Considerar el valor histórico de ejes conceptuales como el ruido, el sonido, la música, la audición, el silencio.
- Reflexionar sobre los paradigmas de escucha y sus dimensiones temporal y espacialmente situadas.
- Sensibilizar respecto de la auralidad y el estudio de la escucha en tanto conceptos teóricos clave para el análisis sociohistórico.
- Comprender y explorar estos desarrollos teóricos en el campo latinoamericano.
- Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan sistematizar y generar trabajos teóricos sobre este tema específico.

Contenidos temáticos

Unidad n° 1. “Estudios Sonoros”: definiciones y categorías de análisis

Presupuestos epistemológicos: el carácter abierto e interdisciplinario de la noción. El siglo XX y la intensificación sonora. Herramientas teóricas y metodológicas del campo de los estudios del sonido, su historia desde la crítica cultural, la acústica, la musicología y la tecnología.

Bibliografía

Bieletto, Natalia. 2016. “Oralidad/auralidad. Historia del debate y sus implicaciones sociopolíticas desde los estudios sonoros y la musicología”. *Oralidades y Cultura. Avances de Investigación en red*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia, Bogotá, pp. 136-150.

Bull, Michael y Les Backs. 2003. “Introduction: Into Sound”. Michael Bull & Les Backs (eds). *The Auditory Culture Reader*. Oxford y New York: Berg, pp. 1-18.

Carreras, Juan José. 2021. “Musicología, *Sound Studies*, *Sound history*”. *Cidehus*, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. <https://books.openedition.org/cidehus/17517?lang=es>

Ochoa, Ana María. 2011. “El sonido y el largo siglo XX”. *Revista Número*, nº 51. Colombia, pp. 1-8.

Pinch, Trevor y Karin Bijsterveld. 2012. “New Keys to the world of sound”. *The Oxford Handbook of Sound Studies*

Sterne, Jonathan. 2003. *The audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction*. Durham: Duke University Press.

Sterne, Jonathan (ed). 2012. *The Sound Studies Reader*. London / New York: Routledge.

Unidad nº 2. Políticas de la escucha y el paisaje sonoro

La escucha y el sonido como claves histórico-culturales para pensar la cultura sonora: escucha, oído, tecnología y afectos. La tensión entre regímenes de escucha y de visualidad. Modos de escucha y percepción. El paisaje sonoro

Bibliografía

Domínguez Ruiz, Ana. Lidia. 2019. “El oído: un sentido, múltiples escuchas. Presentación del dossier Modos de escucha”. *El oído Pensante*, 7(2). <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/oidopensante/article/view/7562>

Feld, Steven. 2013. “Una acustemología de la selva tropical”. *Revista Colombiana de Antropología*, Bogotá, vol 49, num.1

Levack Drever, John. 2016 (nov). “Composición con paisajes sonoros: convergencia entre etnografía y música acusmática”. *Laboratorio de Música Libre. Hackerspace "Rancho Electrónico"*.

<https://laboratoriodemusicalibre.wordpress.com/2016/11/03/composicion-con-paisajes-sonoros-convergencia-entre-la-etnografia-y-la-musica-acusmatica-por-john-levack-drever/>

López, Francisco. “La selva. Paisaje sonoro de una selva neo tropical”. <http://tallerproduccionsonora.blogspot.com/2009/09/la-selva-paisaje-sonoro-de-una-selva.html>

San Cristóbal, Ursula. 2022. “No se escucha, pero se ‘siente’: *Ubiquitous listening* en el arte contemporáneo”. *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 53: 261-276.

Schafer, Murray. 1976 (nov). “El mundo del sonido, los sonidos del mundo”. *El Correo de la Unesco*. Año XXIX. París, pp. 4-8.

Westerkamp, Hildegard. 2016 (sept). “La naturaleza disruptiva de la escucha”. *Laboratorio de Música Libre*. <https://laboratoriodemusicalibre.wordpress.com/2016/09/17/la-naturaleza-disruptiva-de-la-escucha-por-hildegard-westerkamp/>

Unidad n° 3. Estudios Sonoros desde América Latina: feminismos, tecnologías, violencia y vibración

Los Estudios Sonoros Latinoamericanos. El paradigma decolonial en relación a la especificidad cultural e histórica latinoamericana. La práctica experimental. Puntos de escucha situados. La experiencia vibrátil: hacia una epistemología de las “fuerzas vibrátiles”

Bibliografía

Bieletto-Bueno, Natalia y Christian Spencer Espinosa. (2020). “Volver a creer: Crisis social, música, sonido y escucha en la revuelta chilena (2019-2020)”. *Boletín Música*, 54, 71. <http://casadelasamericas.org/publicaciones/boletinmusica/54/p3-27%20Volver%20a%20creer.pdf>

Campos Fonseca, Susan. 2016 (ene-abr). “Ciberfeminismo y estudios sonoros”. *Interdisciplina*, vol 4, n° 8. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Estévez Trujillo, Mayra. 2010. “Estudios Sonoros Latinoamericanos: violencia, sonoridades y perspectiva decolonial”. *Desenganche sonoridades y visualidades otras*. Quito: La Tronkal, pp. 54-75.

Goodman, Steve. 2010. *Sonic Warfare. Sound, Affect, and the Ecology of Fear*. The MIT Press. (Traducción al español de la introducción por Rosendo González Núñez:

<https://ciudadtecnicolor.wordpress.com/2012/12/18/guerra-sonica-de-steve-goodman-introduccion/>

Lvovich, Lea. 2023 (ene-jun). “Memoria aural de una lucha”. *Revista del Instituto Superior de Música*, núm. 22.

Minsburg, Raúl y Analía Lutowicz. 2010. “Memoria sonora de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio”. *III Seminario Internacional Políticas de la Memoria*. http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2010/10/mesa-10/minsburg_lutowicz_mesa_10.pdf

Unidad nº 4. Nuevas sensibilidades auditivas: el arte sonoro

Prácticas sonoras contemporáneas: Instalaciones sonoras, esculturas sonoras, el espacio acústico como fenómeno artístico. Estudios y análisis de diversos casos locales que conjugan la música, la escena y la experimentación (o parte de ellas).

Bibliografía

El Haouli, Janete. 2007. “Paisajes sonoros de Brasil: experiencias interdisciplinarias”. *I Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros*. https://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/haouli/haouli_01.htm

Juárez, Camila y Julio Lamilla. 2019 (dic). “Prácticas sonoras desbordantes. El surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires”. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, año XX, nº 75. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, pp. 165-180. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=709&id_articulo=14970

Liut, Martín. 2008a: “De fronteras y horizontes. Música y arte sonoro en el siglo XXI”. En *Revista Clang* N° 2, (agosto), La Plata, Edición de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, pp. 45-51 http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49213/Documento_completo.pdf?sequence=1

Liut, Martín. 2008b. “Arte sonoro en el espacio público. Condiciones para su desarrollo actual en la Argentina”. *Revista Afuera, estudios de crítica cultural*. año 3, nº 4, mayo. <http://www.revistaafuera.com/pagina.php?seccion=PraxisUrbana&page=04.PraxisUrbana>

Lara, Rossana. 2014. “Una fábrica de coincidencias. El arte sonoro reciente en México”. <https://seminarioartesonoro.wordpress.com/2014/02/19/una-fabrica-de-coincidencias-el-arte-sonoro-reciente-en-mexico/>

Savasta Alsina, Mene. 2013. "Arte sonoro en Argentina. Categoría y umbral". *IX Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina*. Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano. Facultad de Bellas Artes. UNLP. La Plata.

Kahn, Douglas. 2006. "The Arts of Sound Art and Music", *The Iowa Review Web*, 8 (1), *Special Issue on Sound Art*. http://www.douglaskahn.com/writings/douglas_kahn-sound_art.pdf

Bibliografía complementaria

Alonso-Minutti, Ana, Eduardo Herrera y Alejandro L. Madrid. 2018. "The Practices of Experimentalism in Latin@ and Latin American Music. An Introduction". *Experimentalisms in Practice. Music Perspectives from Latin America*. Oxford University Press, p. 1-17.

Buch, Esteban. junio-julio 2016. "Sirènes du 13 novembre". *Critique* n° 829-830, pp. 485-501. Traducción al español de Juan Abadi. <http://www.revistatransas.com/2018/04/30/sirenas-del-13-de-noviembre/>

Erlmann Veit. 2004. "But What of the Ethnographic Ear? Anthropology, Sound, and the Senses". *Hearing Cultures. Essays on Sound, Listening, and Modernity*. Veit Erlmann (ed). Oxford-New York: Berg, pp. 1- 20.

LaBelle, Brandon. 2010. *Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life*. Nueva York: Continuum.

Ochoa, Ana María. 2014. *Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia*. Duke University Press.

Oliveros, Pauline. 2019. *Deep Listening. Una práctica para la composición sonora*. Buenos Aires: Dobra Robota.

Thompson, Emily. 2002. *The Soundscape of Modernity. Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900–1933*. Massachusetts: MIT Press.

Toop, David. 2016. *Océano de sonido. Palabras en el éter, música ambient y mundos imaginarios*. Buenos Aires: Caja Negra.

Voegelin, Salomé. 2010. *Listening to Noise and Silence*. Londres, Nueva York: Continuum.

Metodología de trabajo

Se trata de una actividad teórica-práctica que incluye la presentación y discusión de textos (que pueden estar en inglés), perspectivas de investigación y análisis de casos (cuando sea pertinente). En las reuniones se organizará un esquema de lectura previa de textos y presentaciones en clase por parte de la docente y estudiantes. Se trabajarán ejemplos en clase.

Modalidad de evaluación

La evaluación final consistirá en una reflexión personal por escrito acerca de los ejes trabajados en las clases. Para esto será necesario cumplir con un porcentaje de asistencia no inferior al 75%, la presentación crítica oral de textos, ejemplos audiovisuales, cuestionarios y participación en clase. Aprobar la instancia de evaluación escrita bajo el régimen de monografía o ensayo, tomando en consideración los debates motivados en las clases.