

DEL DAW A LA ORQUESTA

*investigación sobre las posibilidades
traducción y recomposición de música
electrónica a la orquesta*

Martín Tortorelli

SINOPSIS

Análisis sobre las distintas problemáticas que nacen de las posibilidades de traducción desde música grabada digitalmente hacia un ensamble grande de instrumentos acústicos.

Resumen:

En el presente trabajo de investigación se pretende analizar cómo las nuevas tecnologías de fines del siglo XX y principios del XXI modificaron la metodología y las posibilidades de la figura del compositor y cómo estos cambios afectan a la gestación de la música acústica en vivo.

Se pondrán en cuestión las nuevas tendencias de la producción musical en relación al momento actual en el que se halla situada la música orquestal, ¿Son estos dos mundos compatibles u opuestos? ¿Existen formas de hibridación efectivas entre estos dos paradigmas?

A través de un breve recorrido histórico se plasmará cómo se fue dando este salto exponencial hacia una relación cada vez más estrecha entre la música y la tecnología y cómo esto afecta a la concepción que tenemos de la música en vivo. ¿Qué sucede con el rol del instrumentista frente a un protagonismo cada vez más incipiente de la computadora como instrumento *total*?

Veremos ejemplos de qué posibilidades y problemáticas se abren a la hora de buscar traducir música grabada digitalmente hacia medios acústicos.

Tópicos/Etiquetas:

Traducción, timbres deconstruidos y recompuestos con otra instrumentación, síntesis granular y concatenativa, música pop en contexto orquestal, avances tecnológicos en el ámbito musical, procesamiento en vivo, amplificación, microsonido.

Preguntas:

- ¿Cómo es la composición orquestal basada en la traducción de música electrónica?
- ¿Cuáles son los tipos de interpretación del timbre complejo?
Timbre descompuesto que luego es recompuesto con otra instrumentación.
- ¿Qué instrumentación y técnicas extendidas funcionan mejor para reproducir procedimientos establecidos de la música electrónica? (por ejemplo risers, pitch bend, auto-filters, sampling, síntesis, efectos).
- ¿Qué tipos de hibridación son posibles entre medios acústicos y electrónicos? (amplificación, procesamiento en vivo, triggers)

ÍNDICE

1. Sinopsis.
2. Introducción.
3. Marco contextual
 - 3.1. Breve recorrido histórico de los usos de la computadora como herramienta de composición inicial hasta la actualidad.
 - 3.1.1. Espectralismo.
 - 3.1.2. Primeros ejemplos de música popular con tecnología en vivo.
 - 3.1.3. Revolución Digital.
 - 3.1.4. Integración de la electrónica en la orquesta.
4. Métodos de traducción de música electrónica a orgánicos acústicos.
 - 4.1. Análisis sobre la búsqueda de hibridación entre lo electrónico y lo acústico.
5. Del DAW a la orquesta (proceso de realización de Vándalo)
 - 5.1. Mapa de desarrollo de la versión electrónica de la obra Vándalo (2021).
 - 5.1.1. Análisis de los recursos utilizados.
 - 5.2. Proceso de recomposición y traducción de la obra a orquesta.
 - 5.2.1. Análisis sobre procesos de traducción de conversión de los recursos a un contexto acústico.
 - 5.3. Vándalo versión orquestal, proceso de desarrollo.
6. Conclusiones
7. Bibliografía

REPOSITORIO

Obras y compositores:

Zappa, Frank (1984); SINISTER FOOTWEAR (for special orchestra)

Ondřej Adámek (1979); FISHBONES

Cole, Louis (2018); THINKING (live sesh)

Adès, Thomas (1997); ASYLA

Grisey, Gerard (1999); PARTIELS

Berio, Luciano (1965); LABORINTUS II

Porvaldsdottir, Anna (2017); METACOSMOS

Kagel, Maurice (1970); STAATSTHEATRE

Einar Torfi, Einarsson (2011); NON-VANISHING VACUUM STATE

Mussorgsky, Modest (1874); PICTURES AT AN EXHIBITION

Ravel, Maurice (1922); PICTURES AT AN EXHIBITION, Modest
Mussorgsky (orch. version)

Bibliografía:

Leonard, Zoe (2016); ARTIFICIAL CRAFT

Romeo, Ernesto; EL SIGLO XX Y LOS INSTRUMENTOS
RETROFUTURISTAS

Romeo, Ernesto; HISTORIA(S) DE LA TECNOLOGÍA MUSICAL Y LAS
ARTES SONORAS ELECTRÓNICAS

Russollo, Luigi (1913); EL ARTE DE LOS RUIDOS -MANIFIESTO
FUTURISTA-

Hui, Yuk (2016); LA PREGUNTA CONCERNIENTE A LA TECNOLOGÍA
EN CHINA: UN ENSAYO SOBRE COSMOTÉCNICA

Yazdani, Arash (2012); AN ACOUSTICAL APPROACH TOWARD
COMPOSITION

Thoresen, Lasse (2001); SPECTROMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF
SOUND OBJECTS

Solomon, Samuel Z. (2016); HOW TO WRITE FOR PERCUSSION

Stone, Kurt (1980); MUSIC NOTATION IN THE TWENTIETH CENTURY

Mastropietro, Carlos (2006); LA INSTRUMENTACIÓN A TRAVÉS DE LOS
FENÓMENOS TÍMBRICOS Y LA COMPOSICIÓN

Stubbs, David (2019); SONIDOS DE MARTE

Harrison, Bryn (2007); CYCLICAL STRUCTURES AND ORGANIZATION
OF TIME

Patteson, Thomas (2015); INSTRUMENTS FOR NEW MUSIC

McGuire, Sam y Matějů, Zbyněk (2021); THE ART OF DIGITAL
ORCHESTRATION

Stene, Hakon (2014); THIS IS NOT A DRUM

Adler, Samuel (1982); THE STUDY OF ORCHESTRATION

Piston, Walter (1955); ORCHESTRATION