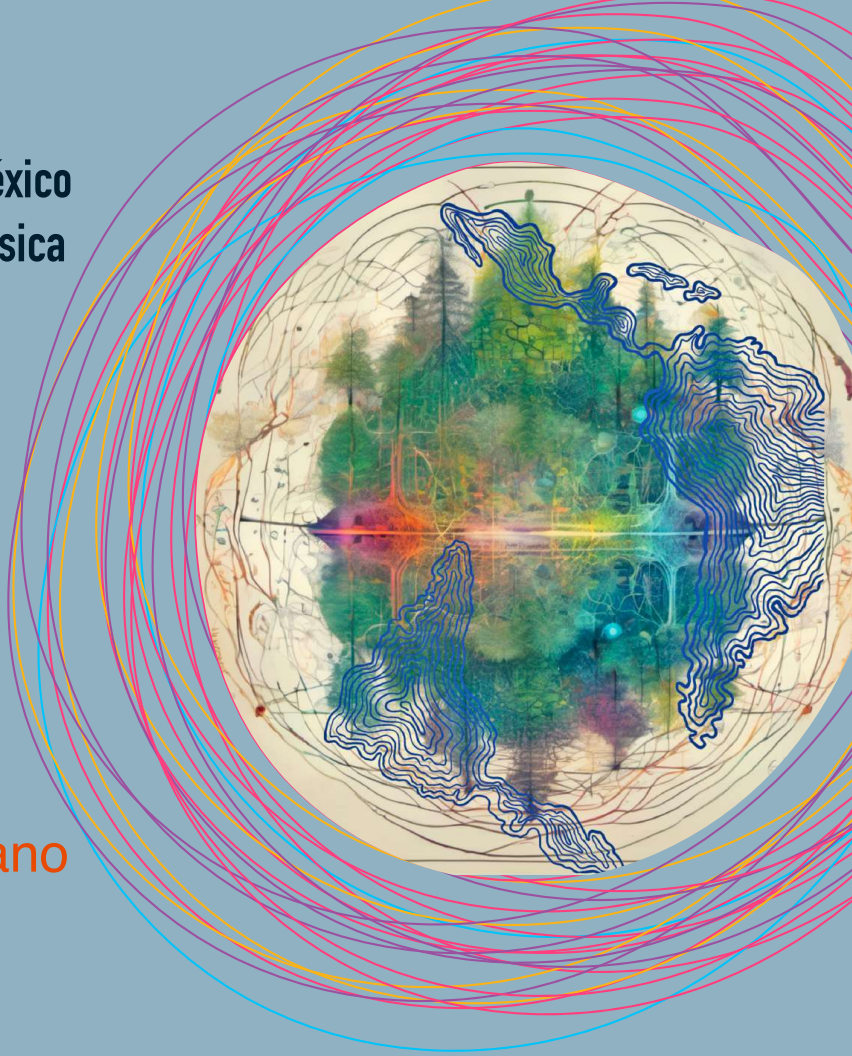

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Música – Posgrado en Música

TRANSFERENCIAS AURALES

II Encuentro Latinoamericano
de Música y Tecnología
Del 11 al 15 de noviembre de 2024

📍 Ciclo de Iniciación Artística y Educación Continua CIAyEC – Facultad de Música, UNAM
Barranca Pilares 14, Flor de María, Álvaro Obregón, 01760 Ciudad de México

TALLERES Y TALLERISTAS

TALLERES EN LÍNEA

Cumbia algorítmica con Seis8s

Tallerista:

Luis Navarro Del Angel

Horario:

8 de noviembre, 16:00-20:00 horas

9 de noviembre, 10:00-14:00 horas

Descripción: Este es un taller introductorio de 8 horas donde exploraremos la unión entre la música algorítmica y la música de baile latino creando una cumbia algorítmica. En este taller, usaremos Seis8s, un lenguaje de codificación en vivo (live coding) basado en la web que usa comandos en español relacionados con la música de baile latino. Durante el taller, las personas participantes aprenderán sobre los instrumentos comúnmente utilizados en esta música, como teclados, bajos, congas y claves. Asimismo, reflexionaremos colectivamente sobre las tecnologías digitales en relación con la cultura (por ejemplo, en relación con la creación musical y el lenguaje natural).

Semblanza: Luis Navarro Del Angel (Ciudad de México, 1986) es un artista medial y doctor en "Comunicación, Nuevos Medios y Estudios Culturales" por la Universidad McMaster (Canadá). Su investigación gira alrededor de la música popular, los lenguajes de programación y los estudios críticos de código. De 2010 a 2013 trabajó en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (México) explorando las posibilidades artísticas del software libre y el paradigma de la 'programación al vuelo' (live coding). En 2017 fue co-presidente de la Conferencia Internacional de Codificación en Vivo (México). Como miembro del dúo de cumbia algorítmica Grupo D'Binis, se ha presentado en Canadá (2020-2024) y Perú (2023). Como miembro del colectivo de live coding RGGTRN, se ha presentado en México, España (2014), Francia (2014), Reino Unido (2016), Perú (2019), Colombia (2019), Ecuador (2019) y Estados Unidos (2019). Además de conciertos, Luis ha publicado artículos en la revistas Ideas Sónicas (2024) y Dancecult, Journal of Electronic Dance Music Culture (2018), así como en la Conferencia de Nuevas Interfaces para la Expresión Musical NIME (2022), la Conferencia Internacional de Live Coding ICLC (México, 2017 y España, 2019).

Requerimientos para participantes: Computadora con acceso a Internet, navegador Chrome y auriculares. Este taller es introductorio, por lo que no se necesita experiencia previa en programación o música.

Nuevos bordes del infinito: Inteligencia Artificial en la producción musical

Tallerista:

Jovem Palerosi

Horario:

8 de noviembre, 16:00-19:00 horas

9 de noviembre, 11:00-14:00 horas

Descripción: La actividad aborda de manera inventiva y crítica las diversas aplicaciones de las herramientas de Inteligencia Artificial en la creación artística y cómo han provocado una gran innovación especialmente en el campo de la producción musical, ampliando enormemente las posibilidades del proceso de composición, para diferentes géneros musicales, desde el campo experimental hasta la música electrónica, el hip hop y la canción. Durante la actividad se utilizarán diferentes herramientas contemporáneas y se realizará un ejemplo práctico de remix/mashup colectivo utilizando estas aplicaciones como punto de partida para generar y separar instrumentos de diferentes canciones, dentro de una temática a definir. Los participantes también pueden sugerir tracks para samplear y remixear en un nuevo contexto, creando una producción colaborativa inédita como resultado de esta experiencia.

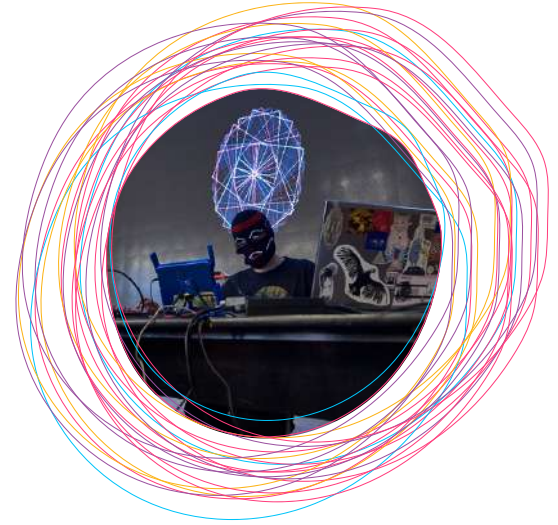
Semblanza: Jovem Palerosi es un músico, productor musical, realizador multimedia y educador artístico brasileño que vive en São Paulo. Licenciado en Producción Audiovisual - Imagen y Sonido por la Universidad Federal de São Carlos, tiene experiencia en diversos proyectos musicales, audiovisuales y actividades de formación desde 2008. Inició su carrera artística en la Discotecagem Independência ou Marte, participó en Rumos Coletivo Itaú Cultural y ha colaborado en grabaciones y espectáculos con diversos artistas de la escena instrumental, electrónica y experimental de Brasil y otros países. Desde 2014 forma parte de Roda de Sample, un colectivo de improvisación de música electrónica. Crea bandas sonoras para películas, instalaciones y espectáculos multimedia, con énfasis en su trabajo con Coletivo Ruínas. Es miembro fundador del cuarteto instrumental MENEIO y produjo los tres trabajos de estudio del grupo. En 2014 lanzó su primer álbum solo titulado Mouseen y comenzó a actuar en formato Live P.A, recreando sus canciones en tiempo real utilizando controladores midi, sintetizadores y efectos. Desde entonces, también lanzó Ziyou en 2017, Layer 53 en 2020 y Contra-Relevo en 2021. En 2016 creó el performance multimedia Sinapse/Sample, donde desarrolla narrativas sensoriales inmersivas a partir de talleres y residencias artísticas.

Requerimientos para participantes: Computadora con acceso a internet y audífonos.

##Yup4n4S1m1 - Posibilidades del lenguaje como interfaz de audio y video

Tallerista:
asimtria.org

Horario:
16 de noviembre, 10:00-14:00 horas

Descripción: ##Yup4n4S1m1 es un lenguaje de código para la creación audiovisual inspirada en la sintaxis de la lengua quechua. El taller propuesto se basa en una explicación y exploración práctica de su sistema para acompañar la creación de lenguajes de código con sintaxis propia.

Semblanza: Marco Valdivia. asimtria.org es una plataforma enfocada en el aprendizaje, realización, transferencia y compartir de diversas posibilidades de creación colectiva basadas en la aplicación y desarrollo libre de tecnologías, aplicadas al audiovisual y la escucha; y en contribuir en la generación de medios y espacios que sostengan en circulación constante los saberes, experiencias e información necesarias para que, de manera autónoma, diversas comunidades logren sus propósitos, desde la exploración de la memoria y el territorio, en identificación con la Cultura Libre y los valores del Iskay Yachay y el Sumaq Kawsay. Marco Valdivia cree en la tecnología y su apropiación como herramientas para el desarrollo de las personas, de manera individual y sobre todo común y colectiva, con enfoque en la práctica sonora y audiovisual, y en la comunicación e intercambio de saberes y experiencias sobre estos mismos temas. Desde esta perspectiva ha mediado espacios formativos, compartido charlas y presentado conciertos y obras en distintos festivales, encuentros, ciclos y otros espacios especializados en Abya Yala y otros territorios.

Requerimientos para participantes: Computadora con acceso a internet.

TALLERES PRESENCIALES

Mercurial - Tecnología recuperada para la creación sonovisual

Tallerista:

Jorge Crowe

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

12, 13 y 15 de noviembre - Aula 1

Descripción: Taller de diseño y desarrollo de máquinas para la creación sonovisual con el foco puesto en la recuperación de elementos presentes en dispositivos tecnológicos descartados y la electrónica (analógica y digital), con los que desarrollaremos máquinas para la generación de sonido, luz y movimiento. En tres sesiones, incorporaremos las siguientes prácticas y técnicas (entre otras): nociones básicas de electrónica y sus componentes más comunes; reconocimiento de elementos de potencial creativo presentes en máquinas descartadas; Introducción a la electrónica digital (basada en entorno Arduino); potencial performativo de las máquinas creadas.

Semblanza: Jorge Crowe (Mendoza, 1976) es un artista audiovisual, educador y desarrollador tecnológico, basado en Argentina. Su materia es la electrónica analógica y digital para crear experiencias audiovisuales en vivo, objetos, esculturas e instalaciones. Fusionando la tecnología contemporánea con dispositivos reutilizados y restaurados (normalmente recogidos de las calles, mercados de pulga y otros lugares donde se acumula lo desechado y lo obsoleto), sus máquinas y las acciones que desencadenan se sitúan en la intersección entre la cultura pop, el teatro de objetos, el cine y la música electrónica. Ha participado en festivales y eventos asociados a la música, el arte y la tecnología en más de 50 ciudades de América Latina, Europa y Reino Unido.

Desde el 2008 coordina el Laboratorio de Juguete, espacio de divulgación de prácticas experimentales con electrónica. Es integrante de Flexible, proyecto de Arte, Ciencia y Tecnología para la infancia. Se desempeña como docente en universidades nacionales (UNTREF, UNA) en carreras que vinculan prácticas artísticas y diseño con electrónica.

Requerimientos para participantes: Equipo para soldar (cautín, estaño, alicata), placa de Arduino. No es imprescindible que cada alumnx tenga su propio equipo para tomar el taller, pero sería de ayuda en caso de tenerlo. Ordenador portátil.

Interfaces: memorias hídricas

Talleristas:

María Huerta y Arturo Charles

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

12 y 13 de noviembre - Aula 2

Descripción: Es un Taller teórico-práctico de experimentación y creación de registros sonoros desde la analogía de percibir los cuerpos de agua como interfaces. El objetivo es interactuar y explorar la resonancia acústica de diversos cuerpos de agua desde sus estados y formas materiales por medio de hidrófonos. A partir de esto, se busca generar y cultivar el ejercicio tan necesario de la escucha profunda y el diálogo transversal desde la especulación de diversos imaginarios y utopías que nos permitan soñar, senti-pensar y ver-oir nuevas narrativas en torno a los cuerpos de agua.

Dirigido a estudiantes, artistas e investigadores que tengan la iniciativa de desarrollar la habilidad de improvisación sonora para evocar entidades líquidas por medio de la especulación poética; así como conversar en torno a los afectos y las relaciones con diversos cuerpos de agua y concientizar al respecto de nuestra propia relación con el agua y sus flujos.

Semblanzas:

María Huerta: La práctica artística y de investigación interdisciplinaria de María Huerta abarca múltiples medios como intervenciones específicas en el sitio, instalación, escultura, sonido, dibujo, literatura, medios digitales, y diseño de UI UX. Explora los vínculos entre entidades no humanas y la memoria, centrando su atención en paisajes y ecosistemas como interfaces fluidas. Emplea la tecnología y la especulación ontológica para la regeneración socioambiental. Licenciada en Diseño Industrial por la UANL. Es Investigadora y Diseñadora UI UX. Ha formado parte de programas educativos como PARAC y Art Reviews en la Escuela Adolfo Prieto (CONARTE, Mx). Participó colectivamente en el Tsonami Sound Festival en Chile (2022). Recientemente colaboró en "Las Islas también se mueven: Arte, Política y Territorio," ISLARÍO, una publicación independiente apoyada por el Patronato de Arte Contemporáneo de México (PAC). Fue beneficiaria de la beca PECDA Nuevo León 2023. Actualmente seleccionada para el programa discursivo de la plataforma Radical Sounds of Latin America en Berlín.

Arturo Charles: Compositor y artista interdisciplinario mexicano originario de Monterrey, Nuevo León, México. Su trabajo se ha definido por la interdisciplina con danza contemporánea, la música interactiva minimalista y la exploración sonora en medios audiovisuales e instalaciones. Comenzó sus estudios en la Facultad de Música de la UANL donde estudió un Técnico Medio en Música con acentuación en ejecución de piano y actualmente es egresado de la Licenciatura en Música y Tecnología Artística de la UNAM en la ENES Morelia. Ha sido acreedor de becas como FINANCIARTE 2020, Revisiones de Arte EAP 2022, PECDA Nuevo León 2022, entre otras. Su obra musical lo ha llevado a realizar distintas actividades académicas entre las que destacan una estancia de investigación artística en la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, así como a trabajar con distintos creadores escénicos y sonoros tanto en México como en Cataluña.

Requerimientos para participantes: Grabadora portátil (el celular con grabadora puede funcionar), audífonos, cuaderno para apuntes y referencias literarias y gráficas en torno a cuerpos de agua.

Cuerpo y entorno sonoro

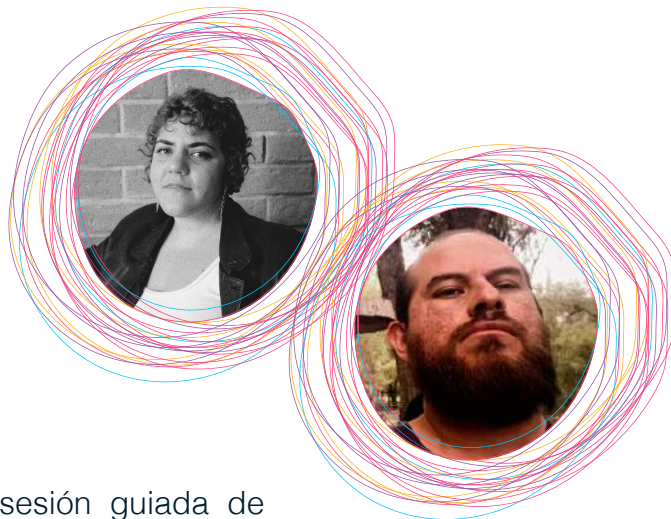
Tallerista:

Lucía R e Iván Navarrete

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

14 de noviembre - Exterior 2

Descripción: Este taller se presenta como una sesión guiada de experimentación con materiales para crear objetos sonoros y generar mediante el análisis espectral entornos sonoros específicos a cada objeto.

Semblanzas:

Lucía R: Artista visual, sonora e investigadora. Su trabajo se centra en las relaciones entre cuerpos desde una dimensión político-afectiva. Utiliza la experimentación, la escucha y las prácticas sensoriales como herramientas para imaginar un saber común donde existen otras relaciones entre cuerpos de cualquier naturaleza. A partir de esa relación afectiva con la materia construye sus piezas e invita a interactuar, cosentir y especular colectivamente. Sus prácticas se materializan principalmente en la escultura, la instalación, la performance y el sonido, pensando siempre en cada pieza como incompleta hasta que es encontrada por otro cuerpo. Uno de sus proyectos es a:a:a - asociación de acariciar lo acariable, una serie de acciones sonoras en torno a la caricia como forma de resistencia. Ha mostrado su trabajo en diversos espacios nacionales y países como Chile, Portugal, España y Reino Unido. Es curadora de Murmuro, festival de arte sonoro y escucha y fundadora de Corpoareas, un proyecto de experimentación intersensorial. Lucía realizó una Maestría en Investigación Artística por la UNAM y ha sido seleccionada como Joven Creadora 2024 con un proyecto en marcha llamado Litemia sobre la compleja relación con el litio como elemento presente en dispositivos móviles y psicofármacos.

Iván Navarrete: Escultor sonoro. Realizó su proyecto de investigación doctoral 'Favor de tocar. Escultura Sonora Baschet MX' en la Facultad de Artes y diseño FAD de la UNAM donde también realizó la licenciatura y maestría en Artes Visuales. Coordino el proyecto 'Escultura Sonora Baschet MX' para el que acaba de realizar una estancia de investigación en Barcelona, Tokio, Osaka y Bali. En 2017 coordinó la restitución sonora de 'Monumento de percusión' escultura sonora Baschet presentada en 'Reverberaciones: Arte y sonido en las colecciones del MUAC'. Y ha desarrollado su proyecto de producción artística e investigación de posgrado sobre escultura sonora en la UNAM y en la Universidad de Barcelona UB. En 2023 presentó en la Galería espacio alternativo del Centro Nacional de las Artes la exposición Laboratorio Vivo donde presentó los resultados de su proyecto de investigación y producción artística Orquesta de Esculturas. Laboratorio Transdisciplinario de Escultura Sonora, seleccionado como ganador en la convocatoria Ecos Sonoros. Red de Creación.

Requerimientos para participantes: traer objetos cotidianos significativos que generen sonido.

El audio como instrumento creativo: taller express de grabación y producción musical

Tallerista:

shon

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

15 de noviembre - Aula 3

Descripción: Este taller comparte de manera accesible un espacio para jugar con algunas herramientas de grabación y producción musical (grabadora, computadora y micrófono). De la mano de una guía, aprenderemos formas de cuidar la calidad de sonido y una producción en estándares comerciales de streaming, incluyendo prácticas para lograr una buena grabación.

Semblanza: shon es un Diseñador Sonoro e Ingeniero de Audio mexicano quien estudió ingeniería en audio en el Instituto SAE y actualmente realiza la maestría en tecnología musical en la UNAM. Desde muy joven mantuvo contacto con la música y el arte, iniciando su educación con la guitarra eléctrica, el teclado y escuchando música alternativa

Requerimientos para participantes: Se aconseja a los participantes llevar cualquier tipo de herramienta de audio, micrófono, audífonos e instrumento musical portátil, o laptop con Ableton Live de preferencia, aunque otros DAWs son bienvenidos de igual manera. Se podrán usar herramientas disponibles en el espacio del taller.

Rrrrrrrrepetición

Talleristas:

Alejandra Acosta y Daniela Solís

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

14 de noviembre - Aula 1

Descripción: En este taller exploraremos el valor de la repetición como forma simbólica, metafórica y material. Patrones que unen ritmos, la rutina como fuente de inspiración, el loop como base melódica y cotidiana.

Taller para todas las edades. Abierto a todo tipo de público. No se necesita conocimiento previo en música

Semblanzas:

Alejandra Acosta Chávez: artista visual basada en la ciudad de México. Fundó el estudio de diseño EEMR. Host del popular programa de radio Antes de que nos olviden en Reactor 105.7 Fm. Su pasión por la música es también explorada con sus bandas underground, Hermanas, Edad Media, Perritos genéricos y Meelt. Con un enfoque humanista gestalt, se ha especializado por más de tres años en terapia individual y de grupo. También es parte de un grupo especializado de terapeutas: Psicoexistencial.

Daniela Solís: artista experimental y conceptual mexicana que centra su trabajo en su vida política y afectiva explorando con diferentes medios como fuentes radicales de expresión de la existencia. Sus medios principales son las artes sonoras, la poesía y el performance.

Requerimientos para participantes: Se recomienda traer instrumentos percusivos, arroz, frijoles, una lata o frasco y objetos cotidianos que generen sonido.

El sonido como instrumento

Tallerista:

Javier Bustos

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

14 y 15 de noviembre - Aula 2

Descripción: Este taller está orientado a artistas de todas las disciplinas y personas curiosas en general que utilicen el sonido como medio de expresión de sentidos y trabajen con la exploración electrónica. Se propone desarrollar experiencias creativas de producción de sonido y escucha, desde el diseño y la conceptualización de dispositivos sonoros no convencionales.

Se abordarán ejemplos prácticos que comprendan al sonido como un instrumento en sí mismo y su capacidad de controlar dispositivos tanto dentro como fuera de la computadora.

Utilizaremos la interfaz de sonido estándar para construir un theremin, escuchar plantas y crear sonido a partir de campos magnéticos. Los objetivos son generar un espacio de interacción artística con el sonido, desarrollar experiencias creativas sobre la escucha de los materiales y promover la exploración experimental de nuestra interfaz de audio de formas no convencionales. Se mostrarán ejemplos utilizando Ableton Live e instrumentos físicos diseñados por Javier Bustos.

Semblanza: Javier Bustos es un artista sonoro, improvisador, performer y educador argentino que reside y trabaja en Buenos Aires. Bustos ha desarrollado su obra de manera transdisciplinar desde la lutería experimental hacia las artes visuales, sonoras y performáticas. Su búsqueda artística propone poéticas de escucha y producción sonora desde la imagen y el cuerpo, en la que se apropia de la gestualidad de objetos y materiales cotidianos en cruce con nuevos medios. Esto lo ha llevado a explorar diversas técnicas y recursos en el campo de la robótica, la música contemporánea y la performance. Su obra busca desafiar las fronteras entre el arte sonoro, la música y las artes visuales. Bustos ha participado en prestigiosas muestras de arte sonoro, arte contemporáneo, conciertos y festivales a nivel local e internacional.

Waynunchista Uyarisun

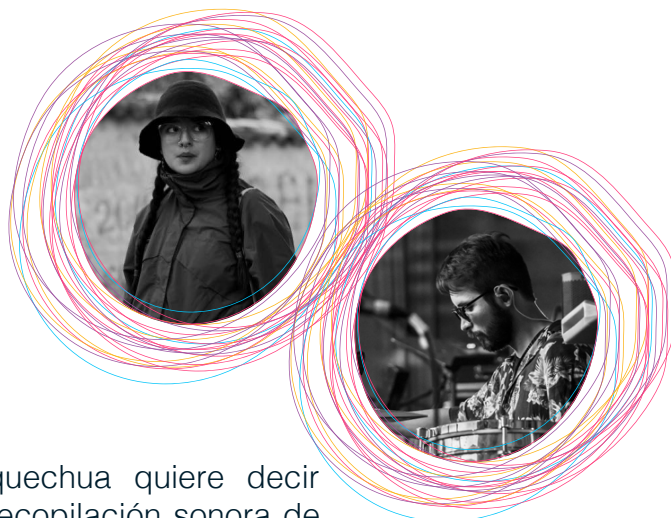
Talleristas:

Proyecto Waynunchista Uyarisun

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

12 de noviembre - Aula 3

Descripción: Waynunchista Uyarisun, que en quechua quiere decir “escuchemos nuestro wayno”, es un proyecto de recopilación sonora de waynos cusqueños tradicionales de tipo orquestín, para su revitalización y difusión en un Cusco que se encamina a una paulatina pérdida de algunas de sus sonoridades tradicionales, con posibilidad a un desuso colectivo, debido a la falta de preservación y difusión por carencia de políticas culturales, la introducción de nueva instrumentación por el desarrollo de tecnologías y los efectos de la inminente gentrificación y sus dinámicas económicas. Mediante una sesión de escucha, diálogo y un ejercicio para imaginar futuros, se mostrará el proceso de transformación de este estilo de wayno a lo largo del siglo XXI en la ciudad: cómo sonaba, cómo suena ahora, qué ha cambiado, cuáles son las posibles alternativas para su preservación, revitalización y difusión y un ejercicio de imaginación de un futuro paisaje sonoro de la ciudad del Cusco. Finalmente, el espacio permitirá a los participantes la posibilidad de compartir experiencias similares en sus propios territorios, a fin de pensar y reflexionar estrategias colectivas para imaginar sus futuros sonoros, donde lo hegemónico e industrializado no haya marginalizado y desplazado, una vez más.

Semblanzas:

Willie Delgado Luna (Cusco, Perú): Músico profesional, productor y gestor cultural egresado de la Especialidad de Música de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidente de la asociación cultural Hatun Panaka, ganadora del premio de estímulos económicos para la cultura, 2022. Experiencia como músico instrumentista de varios elencos, entre ellos, la Sinfónica Nacional del Perú así como de diversos grupos musicales y artistas independientes del medio local e internacional. Actualmente miembro, gestor y líder de la banda cusqueña Chintatá.

Gabriela Carrasco Aubert (Cusco, Perú): Psicóloga comunitaria, fotógrafa autodidacta, educadora e investigadora basada en Cusco, Perú, con experiencia en el trabajo y acompañamiento de procesos pedagógicos de intercambio cultural, incidencia política, memoria, crítica y reflexión con diversas colectividades. Realiza investigación interdisciplinaria enfocada en estudios culturales, de memoria y movilizaciones sociales.

Requerimientos para participantes: Traer al taller algún audio de música tradicional de sus territorios que se escuchaba antes y que actualmente se esté perdiendo o esté en desuso.

Los pasos de Mama Killa: Caminata sono-sonora nocturna desde una perspectiva feminista*

Tallerista:

Amanda Gutiérrez

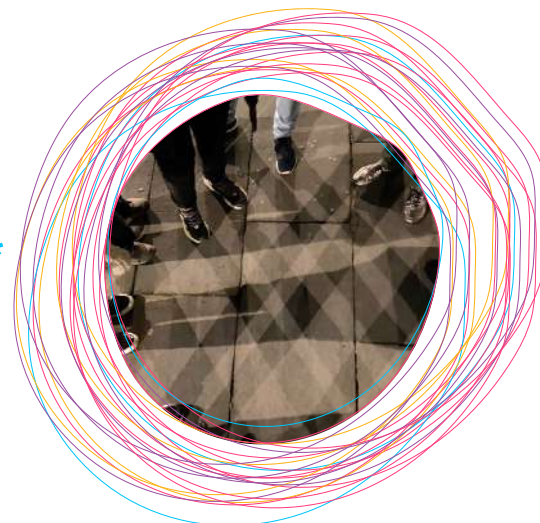
Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

12 de noviembre - Exterior 1

13 de noviembre - Aula 3

(20:30 - Exterior 1, punto de encuentro para caminata nocturna)

*Dirigido a mujeres y personas cuir/trans

Descripción: ¿Cómo transmitir un método de caminata sonora que comprenda la dimensión política implícita en la articulación de los estudios sonoros y de género? ¿Cómo podemos adoptar prácticas desde el caminar y la escucha que planteen reflexiones críticas sobre la violencia de género? ¿Cómo estas prácticas itinerantes ponen de relieve las diferencias significativas de libertad y democracia en el espacio público nocturno? ¿Con quién se camina y quiénes son los públicos que escuchan estas experiencias? ¿Qué posición ocupamos al transitar estas experiencias?

A través de un dispositivo de caminata, este taller propone crear estrategias en conjunto para retomar la calle y el espacio público, durante la noche, como un espacio afectivo y relacional para las mujeres y personas cuir/trans. Estas estrategias se compartirán entre las participantes durante el tiempo del encuentro, en dos encuentros matutinos en los que se generará una propuesta de caminata nocturna con énfasis en la auralidad. De manera colectiva se creará una ruta desde la experiencia situada, considerando las necesidades e intereses de las mujeres y personas cuir/trans que habitan en el contexto y en el territorio de CDMX.

Cabe decir que este proyecto contempla tres fases de desarrollo, dos de las cuales han sido ya desarrolladas en talleres previos. El primero tuvo lugar en el marco del Festival de Arte Sonoro 'En Tiempo Real' en Bogotá, Colombia; el segundo en el Festival de Arte Sonoro 'Sur Aural' en Cochabamba, Bolivia; mientras que el taller de Transferencias Aurales viene a culminar con la última iteración en la Ciudad de México.

Semblanza: Amanda Gutiérrez (1978, Ciudad de México) explora la experiencia de la escucha política y los estudios de género a través de prácticas de caminata sonora. Formada y graduada inicialmente como escenógrafa por la Escuela Nacional de Teatro, Gutiérrez utiliza una serie de herramientas de medios digitales para investigar las agencias auditivas de la vida cotidiana y las identidades colectivas. Abordar estas cuestiones desde perspectivas auditivas sigue siendo de especial interés para Gutiérrez, que completó su máster en Media and Performance Studies en la School of the Art Institute of Chicago. Actualmente está profundizando en la dimensión académica de su trabajo como candidata al doctorado en

Artes y Humanidades en la Universidad Concordia, dentro del programa de doctorado en Artes y Humanidades. su experiencia como artista se ha mostrado internacionalmente en residencias artísticas como FACT, Liverpool en el Reino Unido, ZKM en Alemania, TAV en Taiwán, Bolit Art Center en España, y sus obras de arte sonoro han sido expuestas internacionalmente en lugares como The Liverpool Biennale en 2012, Harvestworks en NYC, SBC Gallery, Undefined Radio en Montreal, Errant Bodies Studio Press en Berlín. Mis paseos sonoros se han presentado en POP Montreal, City of Women Festival en Liubliana, To)POT festival, ENSEMS Music Festival en Valencia.

Requerimientos para participantes: Para el segundo día, si es posible, llevar su computadora personal para el desarrollo del diseño sonoro por medio de AR.

ARCHIVOS DE AFECTOS, VIAJES MAPAS Y MEMORIAS: rutas para narrarnos en colectivo

Tallerista:

Christian Omar Masabanda P

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

14 de noviembre - Aula 5

15 de noviembre - Exterior 1

Descripción: Este taller/Laboratorio propone un espacio de exploración, investigación e intercambio de experiencias y saberes encarnados en nuestro transitar como archivos vivos, desde un hacer(se) colectivamente y en diálogo con nuestros diferentes contextos. Un espacio para re-situarnos, abrazar las sensaciones, bailar las nostalgias, escuchar los latidos múltiples y navegar juntxs en los recuerdos desde el movimiento. Es una invitación a sumergirse en la memoria de la piel, las pieles, donde el abismo sin bordes ni fronteras sostenga nuestra existencia que se escapa al mundo del placer y de los sueños. Desde un breve análisis corpográfico latinoamericano, exploraremos distintos estados físicos del cuerpo, sus escuchas, ecos y resonancias; donde todo cambio en el espacio sea tomado también como un cambio en el tiempo y, por consecuencia, un cambio en nuestras percepciones del entorno, la energía, la fuerza y las narrativas del cuerpo en movimiento. Mediante ejercicios de improvisación propondremos un modo de narrar(nos), rehacer(nos) y re-configurar(nos) a nosotrxs mismxs desde el sonido y el movimiento. Pues, las prácticas que inventamos, las rutas que trazamos, los afectos que permean nuestras apuestas por sostener la existencia, nos convocan a crear nuevas alianzas, vínculos y afectos que nos permitan seguir construyendo(nos) dentro de un ejercicio colectivo y en el abrazo comunitario desde cualquier geografía, proceso formativo o proyecto creativo.

Semblanza: Bailarín, investigador y docente ecuatoriano. Licenciado en Educación Artística por la Universidad Veracruzana (México); Licenciado en Danza por la Universidad de las Artes (Ecuador). Cuenta con una Maestría en Estudios Avanzados de Teatro por la UNIR (España). Se ha desarrollado como bailarín profesional en agrupaciones y compañías de danza de Ecuador y México. Ha participado en festivales, residencias artísticas y encuentros pedagógicos en Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, México, España, Francia, Estados Unidos y Bélgica. Integró la planta docente de la Carrera de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es director del colectivo Callejón Vacío y docente de la Carrera de Danza y de la Maestría en Artes Escénicas de la Universidad de las Artes. Propone laboratorios y talleres enfocados en la persistente investigación del cuerpo y todo lo simbólico que este encarna para gestar dispositivos idioestéticos desde los (des)bordes disciplinares.

Requerimientos para participantes: Ropa cómoda, lápiz, cuaderno.

Paisajes sonoros ambisónicos con SuperCollider

Tallerista:
Alejandro Ramírez

Horario y espacio:
9:00-10:40 horas
12 y 13 de noviembre - Auditorio Manuel M. Ponce

Descripción: El objetivo de este taller es explorar algunas técnicas y herramientas para diseñar y espacializar paisajes sonoros utilizando el entorno de programación de SuperCollider.

Aprenderemos a utilizar la tecnología Ambisonics para la espacialización de sonido en distintos formatos. También utilizaremos técnicas de manipulación de grabaciones y algoritmos de aleatoriedad controlada para crear paisajes sonoros generativos.

Semblanza: Alejandro Ramírez (México, 1986) es licenciado en composición y maestro en tecnología musical por la Facultad de Música de la UNAM. Ha complementado su formación tradicional con cursos en producción de música electrónica, música electroacústica, música para cine, diseño sonoro y mezcla para audiovisuales. Ha presentado sus obras en la Facultad de Música de la UNAM, en la Casa de las Humanidades de la UNAM, en la Escuela Superior de Música, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Centro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles y en Las Islas en Ciudad Universitaria. Su principal línea de trabajo es en el ámbito cinematográfico, donde realiza música original, sonido directo, diseño sonoro y mezcla. En 2017 recibió una nominación a mejor diseño sonoro en el Festival Pantalla de Cristal por su trabajo en el largometraje documental “El Tecolote”, del director Jaime Rogel Román. También ha incursionado en el diseño sonoro, implementación y música para videojuegos, así como en la creación sonora e improvisación electroacústica para danza contemporánea. A partir de su proyecto de maestría, se ha inmerso en la creación sonora con grabaciones de paisaje sonoro, algoritmos y livecoding.

Requerimientos para participantes: Audífonos, computadora personal con cualquier Estación de Audio Digital (DAW) previamente instalada. No es imprescindible tener conocimientos previos de programación, pero el taller puede ser de interés especial para personas que tengan nociones generales de música algorítmica en SuperCollider.

Transfiriendo sonidos por la web

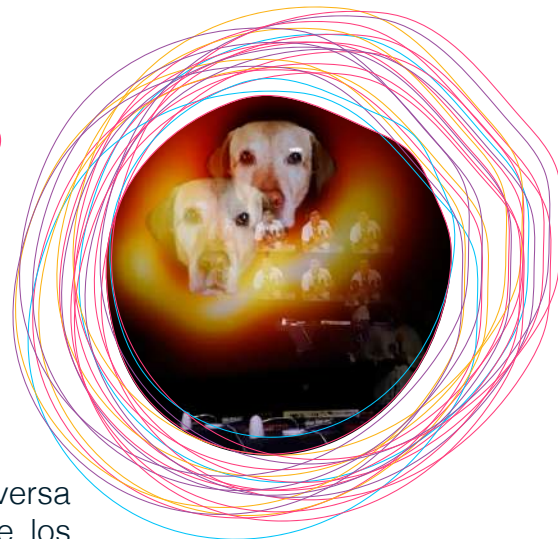
Tallerista:

Andrés González Anzures (AASSP)

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

14 y 15 de noviembre - Aula Magna

Descripción: La tecnología alrededor de la web es diversa pero ciertamente busca monopolizar la transferencia de los datos de los usuarios. Javascript es el lenguaje de programación con el que se programan los navegadores web, su control es una cierta lucha de poder, a la vez que su accesibilidad lo vuelve una herramienta al alcance de todos los usuarios de internet. La tecnología computacional se vuelve valiosa cuando las computadoras son capaces de crear interfaces para interactuar en red o nodos.

El objetivo de este taller es crear dispositivos de audio dentro de la web que ayuden a generar estrategias de resistencia a la guerra sónica y micropolíticas del sonido. Aquí es donde la creatividad, la música y la teoría pueden entrar en juego. En este taller daremos todos los principios de la programación en la web, haremos uso de librerías de Javascript como tone.js, o la web audio API y crearemos servidores que puedan comunicarse con toda la www. El objetivo es que les participantes tengan las herramientas para lanzar sus dispositivos de audio a la red de redes. Abierto a todo público.

Semblanza: Andrés González (Ciudad de México, 1994) es un desarrollador web, filósofo y productor musical. Estudió filosofía mientras aprendía a hacer música electrónica. Como productor musical ha explorado la estética de las frecuencias subsónicas y la música club bajo el alias AASSP. Como filósofo ha explorado temas relacionados con el radio, el sonido, la subjetividad y las prácticas comunitarias. Su output creativo ha tenido muchas formas como releases en sellos nacionales como Voragine, programas de radio como Sonico, fanzines como Radio Coapa y distinto contenido multimedia en la red. Como desarrollador ha trabajado en proyectos empresariales pero también creativos utilizando tecnologías como Javascript, Go, Linux y Docker.

Requerimientos para participantes: No es necesario ningún conocimiento previo, se recomienda traer una laptop aunque no es imprescindible. En caso de poder traer un equipo de cómputo, se recomienda instalar un editor de código (VS code, vim, atom).

Paisajismo Sonoro Colectivo

Tallerista:

Loretta Ratto

Horario y espacio:

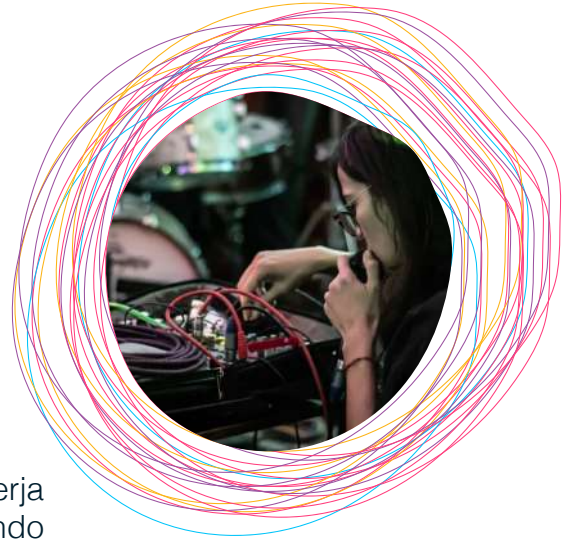
9:00-10:40 horas

14 de noviembre - Aula 3

Descripción: El objetivo es que cada participante se sumerja en la apreciación sonora de su entorno y lo explore realizando la captación de material sonoro, concluyendo una pieza sonora colectiva de al menos 3 minutos.

Un eje del taller consistirá en el uso de una grabadora de mano para salir y registrar sonidos en el entorno del aula, mismos que serán montados usando una computadora para generar la pieza mencionada. El origen de los audios, así como el estilo de la edición, serán completamente libres. Al final de la sesión se reproducirá la pieza realizada.

Semblanza: Artista audiovisual activa en la Ciudad de México. Su trabajo oscila en la producción de sonido cinematográfico y la experimentación audiovisual. En sus exploraciones busca generar un lenguaje onírico-sensorial a través de la manipulación de medios como el trabajo vocal, instrumentos y elementos de música concreta, traza contrastes entre lo acústico y electrónico.

La escucha como práctica que re-imagina el cuerpo territorio

Tallerista:

Teporingx - Daniela Pedraza Gómez e Ileana Cruz Sardaneta

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

12 y 13 de noviembre - Aula 4

Descripción: Este taller busca detonar la escucha estetoscópica. Por medio de la sensibilización a la escucha-corpórea desde la intuición, la improvisación, la escucha profunda y el paisaje sonoro, indagaremos nuestros sonidos internos como externos fuera del umbral de la percepción humana. Escucharnos a diario, escuchar con cada parte de nosotrxs; ser conscientes del cuerpo sonoro que habitamos es una práctica que nos permite redescubrir nuestra identidad, nos brinda una infinidad de posibilidades para narrarnos y de construir en lo colectivo desde otras formas no hegemónicas.

Este taller aborda la escucha en red, como tecnología (no digital) que amplifica nuestra relación entre cuerpo-territorio. Reflexionaremos en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuántas veces me he preguntado a qué suena mi cuerpo? ¿Sé distinguir esos sonidos? ¿Qué pasaría si la piel fuera el centro de nuestro cuerpo y no su límite? ¿Cómo suena mi cuerpo a partir de la resonancia del espacio que ocupa? ¿Cómo suena fuera de ese espacio?

Semblanza: Teporingx, inicia en 2020. Nos hemos dedicado a contar historias de manera multidisciplinaria, generando un diálogo entre materias sonoras, artísticas y digitales por medio del periodismo y arte sonoro, el diseño y lo plástico. Como habitantes de la periferia proponemos una contranarrativa a las historias hegemónicas, a la mirada externa hacia nuestro territorio. En nuestros proyectos creamos retratos sociales de mujeres y comunidades en resistencia territorial; buscamos otras posibilidades como la sanación comunitaria, el sentido de pertenencia e identidad que sostiene nuestro habitar y estar en comunidad en lugares llamados “periféricos”.

Daniela Pedraza: Me especializo en explorar el sonido como una herramienta para la denuncia social en el periodismo, la experimentación sonora y la tecnología de vanguardia. En el proyecto web @Teporingx construyo narrativas sonoras a partir de lo performático del periodismo desde la autogestión y el cuidado. Voy construyendo mi escucha a través del registro de paisajes sonoros y habitando lo audible.

Ileana Sardaneta: Diseñadora gráfica por la UNAM. He realizado una serie de cursos en programación web. En mi trabajo busco aliarme con lxs usuarixs para proponer escenarios y resultados adecuados a los desafíos del diseño y la vida. Co-fundé el proyecto @teporingx por la necesidad de narrar la vivencia de habitar Ecatepec.

Requerimientos para participantes: Hojas, lápices, colores.

Introducción al armado y utilización de tapeloops

Tallerista:

Santiago Cundari

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

14 y 15 de noviembre - Aula 4

Descripción: Este Laboratorio propone presentar qué es un TAPLOOP y cómo se fabrica. A partir de cassettes y cintas viejas, vamos a construir a mano un bucle-loop, herramienta central en el arte sonoro, para utilizar en nuestras investigaciones. Indagaremos en la construcción de diferentes modelos con longitudes y duraciones diversas. Todo esto propone una forma de reencontrarnos con el trabajo artesanal hackeando un soporte analógico, en un mundo saturado de procesadores digitales e interfaces visuales.

Durante el laboratorio vamos a presentar la herramienta, generar grabaciones y hacer pruebas de procesamiento. La posibilidad de utilizar cintas pregrabadas reivindica no sólo el azar como elemento de creación, sino además la idea de construir una nueva narrativa sobre material (re)descubierto con cintas encontradas (found footage).

Semblanza: Santiago Gabriel Cundari vive y trabaja en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeña como docente, investigador y artista sonoro. Estudió música en el Conservatorio Superior de la Ciudad de Buenos Aires y Licenciatura en Artes Combinadas en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. En 2017, enfocó su trabajo especialmente a la exploración sonora electrónica participando en festivales como el festival de Arte electrónico de la UNLA, "escalatrónica". Desde 2018 coordina la mesa abierta "experiencias de la enseñanza de arte en discapacidad" en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Basado en aportes de dicha experiencia, en 2020 la editorial de Filosofía y Letras publica "herramientas y experiencias de la enseñanza de arte en la discapacidad", libro del cual es compilador. Además, en ese año desarrolla "Sleepwalker suite", obra para muestra permanente de la galería de arte Ruido/Noise en Austin, Texas, y participa del festival de arte sonoro Tsonami, con su podcast de divulgación "del nicho a la noche". En el 2021 lanza su primer material de estudio, un tríptico de eps de carácter intimista, editados en cassette.

Requerimientos para participantes: Cassettes para intervenir, libreta y lápiz.

Escuchar-leer-recordar escribir-imaginar los bosques

Tallerista:

Vladimir Hernández (La Ilusión Festival)

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

12 y 13 de noviembre - Exterior 2

Descripción: Caminar-pensando es una propuesta conceptual que surge a partir de la indagación en torno a otras formas de hacer diseño en contextos no occidentales. Caminar-pensando se inscribe como un desarrollo que responde a las prácticas hegemónicas del diseño occidental. La propuesta fue construida a partir del trabajo con la comunidad de la Biblioteca Saberes de los Machines en el resguardo del Gran Cumbal al sur de Colombia.

Caminar-pensando propone un ejercicio comunitario e individual: caminar un proceso mientras especulo en torno a una búsqueda, "caminar un camino que inicia angosto y se vuelve ancho", que nos conduce "al origen". Caminar-pensando centra su acción en la documentación del caminar, del proceso más que del producto final.

Caminar-pensando la escucha de los bosques supone entonces caminar, recorrer los bosques preguntándose por otras escuchas, por tecnologías del camino que nos permiten entablar diálogos con los bosques.

Semblanza: Investigadorx, gestorx cultural, artista digital, coordinadorx del Festival de Arte Sonoro en contextos rurales "La Ilusión". Master en proyectos para Internet de Elisava (Barcelona), Maestrantx en Innovación Social (UdeNar Colombia), Maestrantx en Educación Comunal (UACO México). Interesadx en la relación tecnología - aprendizaje, en la tecnología como extensión sensible para la escucha inter especie y en la posibilidad de otros dispositivos que generen otrxs sujetxs, para otras culturas. Docente universitario, asesor para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en educación y cultura. Coordinador del proyecto Biblioteca y Ruralidad, y los laboratorios de investigación-creación-aprendizaje CreaLab en Sincé - Sucre (Colombia) Autorx de libro Voces que caminan territorios - Una indagación en torno a la tecnología y los procesos de comunicación alternativos en el sur occidente de Colombia, de la publicación Bibliotecas, TIC y Covid en Nariño que caracterizó la transformación y apropiación de las tecnologías por parte de los espacios culturales en el sur de Colombia durante la pandemia por COVID-19, y del libro Decir Biblioteca en la Costa Pacífica Nariñense producto de un proyecto de investigación, que indaga a través de la escucha, el sentido del dispositivo "biblioteca" en contextos rurales del sur de Colombia.

Requerimientos para participantes: Traer al taller todo lo que puedan reunir de entre los siguientes materiales: latas de refrescos, listones de madera (2 cm de ancho + 60 cm de largo), grabadoras de cualquier gama, micrófono de cualquier calidad o referencia.

Materia Vibrante, experimentación con hidrófonos y geófonos DIY

Tallerista:

MÁQUINAS MESTIZAS (Jorge Barco)

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

14 de noviembre - Exterior 1

15 de noviembre - Aula 5

Descripción: Este taller explora la conexión entre la tecnología, el sonido y la ecología a través del uso de hidrófonos y geófonos DIY creados por Jorge Barco en su proyecto "Máquinas Mestizas". Durante el taller, se profundizará en su aplicación práctica mediante una caminata sonora para la grabación de campo con estos instrumentos experimentales. Además, se presentarán referentes y ejemplos en el arte sonoro y las artes electrónicas, destacando cómo la microfonía experimental ha sido utilizada en diversas obras para investigar la tierra y abordar temas ecológicos a través del sonido, creando un espacio para la reflexión y la creatividad en torno al medio ambiente.

Semblanza: Jorge Barco es un artista que trabaja en torno a la confluencia entre arte, ciencia y tecnología a través de la creación de dispositivos e instrumentos sonoros, esculturas, instalaciones y de la grabación de campo.

En los últimos años ha volcado su atención a los problemas ambientales a través de la investigación en diferentes territorios de Colombia, España, Portugal y Ecuador utilizando herramientas que él mismo construye, entre ellos el dispositivo Magma; un hidrófono y micrófono de contacto DIY utilizado hoy por artistas e investigadores en bioacústica de diferentes lugares del mundo. Ha realizado exposiciones, talleres y conferencias en diferentes centros de arte y eventos vinculados al movimiento de las artes electrónicas en América Latina y Europa como ZKM, ISEA, MediaLab Prado, CMMAS, el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte de Panamá, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, entre otros. Barco combina su trabajo artístico con la investigación y la curaduría.

Actualmente trabaja como curador de proyectos especiales y conduce la programación de la Sala de Experimentación Sonora Lab3 en el MAMM, lugar en el cual ha organizado aproximadamente 30 exposiciones y un programa educativo y experimental en torno a ellas con artistas de diferentes lugares del mundo.

Requerimientos para participantes: Ropa cómoda.

Deep Listening@

Tallerista:

Mar Alzamora

Horario y espacio:

9:00-10:40 horas

12 y 13 de noviembre - Aula 5

Descripción: Exploraremos la filosofía de Deep Listening de Pauline Oliveros, desde la perspectiva de conservación ambiental. A través de meditaciones sónicas, el movimiento y nuestros sueños, nos enfocaremos en conectar de manera más íntima con el entorno natural, las vidas no humanas y la improvisación.

Semblanza: Mar Alzamora es música y artista sonora. Cofundadora y contrabajista de Paisaxe Ensemble, con quienes ha estrenado múltiples obras de compositorxs vivxs. Su investi-creación es una mezcla Deep Listening®, improvisación y caminatas sonoras. Escritora bajo el sello El Duende Gramático con sus libros “El día que no tuvo noche” e “Instantáneas Blues”. Productora de su primer EP “Poesía Sonora”. Es parte del álbum colectivo “Pléyade” bajo el sello digital argentino Calathea Experimenta (Bs As, Argentina). Co-organizadora del Festival Internacional de Poesía Ars Amandi, y ha servido también como coordinadora y asesora cultural para múltiples instituciones. Colaboradora en la Plataforma de Música Experimental Latinoamericana (MUSEXPLAT). Maestra en Artes Contemporáneas por la Simon Fraser University. Actualmente cursa la Diplomatura de Humanidades Ambientales en el cruce del Arte y la Tecnología en la UNTREF. Sitio web: www.maralzamora.net

Requerimientos para participantes: Los participantes deben llevar ropa cómoda y estar preparados para estar descalzos. También deben traer algo en lo que puedan escribir y lápices o bolígrafos.

INSCRIPCIONES

Para inscribirse al II Encuentro Latinoamericano de Música y Tecnología - Transferencias Aurales, así como a cualquiera de los talleres, se deberá llenar el siguiente formulario de inscripción:

<https://forms.gle/qX3B9q2XajFGuZLz5>

MAYORES INFORMES

transferencias.aurales@fam.unam.mx

COMITÉ ORGANIZADOR

Coordinación general:

Jorge David García

Coordinación de recursos técnicos y logística:

Pablo Silva Treviño

Seminario Permanente de Tecnología Musical:

aldo lombera

Ana A. Mora Flores

Carlos Hernández Navarrete

Diana Medina Prieto

Emilia Bahamonde Noriega

Emilio Ocelotl

Enrique Schadenberg Balbontín

Iván Navarrete

Jes Bernal

Jonathan Andrés Pérez Díaz

Jonathan Sebastian Moret Orozco (shon)

José Orozco Mora

Lucía R

Mar Alzamora Rivera

Marianne Teixido

Ollin Vázquez González

Samantha Canchola

Xavier Góngora

Yessica Santiago Valdés

Coordinación de Educación Continua

Responsable de difusión:

Mariana Cornejo

