

Esto No es un Máster de Arte Sonoro

Curso Especializado de Música Experimental y Arte Sonoro

Carlos Suárez

Marzo 2018 - Junio 2019

Centro Negra / AADK Spain

escucha profunda / experimentos sonoros
educación / pensamiento / imaginación
ruido / low-tech / DIY / DIWO
espacialidad / territorio

This is **NOT** a **MASTER OF SOUND ART** SPECIALICED COURSE IN EXPERIMENTAL MUSIC AND SOUND ART

CARLOS SUÁREZ

MARCH 2018 - JUNE 2019

AADK SPAIN | CENTRO NEGRA

DEEP LISTENING / SOUND EXPERIMENTS

EDUCATION / THINKING / IMAGINATION

NOISE / LOW-TECH / DIY / DIWO

SPACIALITY / TERRITORY

MORE INFORMATION:

LAB@AADK.ES | +34 667 16 69 28

f GROUP ESCUELA SONORA

///find english version below///

¿Qué es este No-Master?

Este curso está orientado al estudio de conceptos, procedimientos y técnicas necesarios para la creación de producciones artísticas en el ámbito de la música experimental y el arte sonoro, así como al conocimiento de herramientas y metodologías para desarrollar programas pedagógicos innovadores en el campo de la educación musical.

Se trabajará en la intersección entre Música, Ciencia, Arquitectura, Filosofía y Pedagogía, creando una trama de conocimientos que aúna lo que anteriormente se presentaba de forma fragmentada.

El Curso se desarrolla en formato de Residencias Artísticas modulares, generando un espacio de convivencia con el grupo de trabajo así como una relación más íntima de cada persona con el territorio.

¿Quién lo imparte?

Carlos Suárez, Artista sonoro y educador gallego-venezolano nacido en Celanova en 1966.

Maestro compositor por el Conservatorio Superior de Música Simón Bolívar de Caracas (especialidad electro-acústica). Etno-musicólogo por el Instituto Universitario de Estudios Musicales de Caracas. Máster en composición electro-acústica por la UCV.

[Dossier__Carlos_Suarez](#)

Elena Azzedin (Directora del Programa de Residencias de AADK Spain), Abraham Hurtado (Director Artístico de AADK Spain) y Selu Herraiz (Director del Proyecto Educativo AADK Lab) son los encargados de las tutorías y la orientación curatorial.

¿A quién va dirigido?

Artistas y educadores interesados en la música experimental y el arte sonoro / Personas curiosas con ganas de nuevas experiencias acústicas e interesadas en la exploración del sonido, la creatividad y la filosofía DIY (hazlo tú mismo) / Profesionales o no.

¿Cómo se trabajará?

Se trata de un curso intensivo en formato residencia.

Cada sesión consta de:

- Contenidos teórico-prácticos
- Experimentación individual.
- Puesta en común.
- Tutoría –orientación curatorial–

Se desarrollarán proyectos personales o colaborativos en relación con los contenidos del curso, atendiendo a las necesidades de cada participante y en conexión con el contexto rural del Valle de Ricote. La idea es que al final del curso cada participante pueda presentar un proyecto personal o en colaboración que forme parte de una muestra colectiva itinerante.

Se aplicará un sistema de trabajo basado en el pensamiento en red y en la experimentación directa con los sonidos, los espacios y los materiales de la zona.

Profundizaremos especialmente en las tecnologías analógicas y en el universo sonoro hecho a mano, apoyándonos en maquinaria digital y software especializado para el desarrollo de las composiciones.

Objetivos:

- _ Transformar en ámbito de investigación acotado una serie de prácticas creativas y de análisis teóricos allegados a hechos sonoros que hasta ahora se presentaban dispersos.
- _ Poner en valor un sistema de aprendizaje orgánico basado en el valor del proceso.
- _ Crear situaciones sonoras de participación colectiva para desarrollar actitudes de colaboración, confianza, respeto y empatía
- _ Indagar en las posibilidades relacionales de la música como lenguaje universal.
- _ Desarrollar una conciencia de ecología acústica y de respeto con el entorno sonoro.
- _ Potenciar el uso de las nuevas tecnologías para una mayor comprensión de la música actual.
- _ Impulsar la filosofía 'hazlo tú mismo (DIY)' y 'hazlo con otros (DIWO)' así como el uso de Software Libre, para hacer sentir un empoderamiento de la tecnología y el arte por parte de la ciudadanía.
- _ Estimular la actividad de nuevos creadores e impulsar la difusión de sus obras.

Plan de estudios:

Módulo 1 - Audio, fonografía y paisaje sonoro.

- Filosofía y psicología de la escucha.
- Ecología sonora.
- Física del sonido.
- Paisaje sonoro.
- El despertar del oído. Ejercicios de Escucha Profunda.
- Audiciones de paisajes sonoros comentados.
- Microfonía y grabadores. Construcción manual de tres tipos de micrófono: de contacto, aéreo y electromagnético. (el participante podrá llevarlos a casa).
- Cómo construir hidrófonos, micrófonos lumínicos y otros transductores experimentales.
- Técnicas de grabación de campo.
- Grabaciones con dispositivos no aéreos.
- Sesiones activas de grabación. Grabaciones de campo.
- Técnicas de edición digital de audio.
- Implementación y manejo de un Mapa Sonoro Interactivo.
- Definición de la identidad aural del pueblo de Blanca.
- Tutorías –orientación curatorial–

Módulo 2 - Creación sonora.

- Métodos de creación en el tiempo. ¿Cómo se resolvieron las necesidades expresivas de cada época?
- Bases de datos sonoras. (Samplers, síntesis, grabación, web).
- Técnica avanzadas de procesamiento y trabajo creativo con Audacity (editor de audio).
- Introducción a la Síntesis Modular (aditiva, granular, sustractiva) con VCV Rack (sintetizador modular virtual)
- Paisaje sonoro y composición.
- Composición con secuenciadores (FL Studio)
- Diseño sonoro audiovisual.
- Pensamiento y creación.
- Publicación y difusión de la creación sonora, sellos, net-labels, licencias, etc.
- Conciertos y performances en tiempo real.
- Tutorías –orientación curatorial–

Módulo 3 - Electrónica creativa.

- Técnicas de soldadura y montaje.
- Creación placas perforadas y placas con ácido.
- Propiedades y usos de los componentes eléctricos.
- Construcción de 5 instrumentos electrónicos: crackle box, theremin de luz, amplificador, mezcladora de 4 canales, schmitt beat trigger, y secuenciador de pulsos. Los participantes se llevarán a casa estas cinco máquinas.
- Estudio y demostración de otros circuitos electrónicos: looper, solarizer, triple generador de sinusoidales, generador de ruido blanco y varios módulos eurorack.
- Circuit-bending
- Experimentación electrónica.

- Exposición de electrónica interactiva.
- Tutorías –orientación curatorial–

Módulo 4 - Organología experimental.

- Introducción. Demostración de instrumentos, videos e imágenes.
- Etnomusicología. Sonidos de la tradición oral.
- Construcción de micrófonos de contacto y cables de conexión.
- Experimentación sonora con materiales y micrófonos de contacto.
- Reconocer objetos, materiales, comprender las cajas acústicas.
- Instrumentos preparados: nuevos sonidos para instrumentos antiguos.
- Electromecánica; motores, vibración, autómatas sonoros.
- Altavoz preparado: haciendo música con retroacción.
- Concierto y exposición de los instrumentos creados en el taller.
- Tutorías –orientación curatorial–

Módulo 5 - Improvisación y creación colectiva.

- Escucha profunda.
- Diálogo. (Dúos, tríos, cuartetos, todos)
- Desarrollos basados en ideas sonoras.
- Ejercicios de improvisación.
- Improvisación con herramientas electrónicas. (No-imput mixer, síntesis modular, efectos)
- Desarrollos sonoros basados en propuestas programáticas.
- Improvisación interactuando con video o propuestas escénicas.
- Ensamble de improvisación.
- Tutorías –orientación curatorial–

Módulo 6 - Arte Sonoro e instalaciones.

- Referencias históricas del arte sonoro: análisis, ejemplos y audiciones.
- Escultura, instalación y objetos sonoros.
- Acústica y Arquitectura.
- Ética y Estética del Arte sonoro.
- Poesía sonora.
- Multifocalidad, disposición de las fuentes sonoras.
- Aplicación de circuitos electrónicos al Arte Sonoro.
- Introducción a Arduino.
- Sensores: lumínicos, de presión, temperatura, vibración, etc...
- Herramientas mecánicas, movimiento, motores, solenoides.
- Implicaciones sociales y políticas del Arte Sonoro.
- Puesta en común.
- Tutorías –orientación curatorial–
- Exposición de obras creadas en el taller.

¿Qué obtienes?

- Todos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para articular de forma autónoma un proyecto de arte sonoro en el marco del arte contemporáneo.
- Herramientas y metodologías para desarrollar programas pedagógicos innovadores en el campo de la educación musical y las Bellas Artes.
- Desarrollo de un proyecto personal o colectivo a través de la aplicación de todos los conocimientos adquiridos.
- Se trabajará en un entorno rodeado de Naturaleza propicio para la inmersión total en el aprendizaje y la creatividad.
- Participar de un entorno de creación con artistas procedentes de diversos lugares del mundo (Programa de Residencias AADK)
- Posible difusión de los trabajos.

Calendario:

-Duración y Frecuencia:

18 meses / 1 módulo de una semana cada tres meses (48h lectivas por módulo).
Un total de 6 módulos.

-Fechas:

Módulo 1: del 26 al 31 de marzo de 2018.
Módulo 2: del 18 al 23 de junio de 2018.
Módulo 3: del 8 al 13 de octubre de 2018.
Módulo 4: del 3 al 8 de diciembre de 2018.
Módulo 5: del 15 al 20 de abril de 2019.
Módulo 6: del 15 al 20 de julio de 2019.

-Horarios:

De lunes a sábado.
Mañanas: de 09:00 a 14:00 (clase magistral y práctica)
Tardes: de 16:00 a 19:00 (trabajo personal y tutorías)

Cuota del curso:

Incluyendo matrícula, formación, tutorías, materiales y 7 días de alojamiento.

Módulo 1: 180 €

Módulo 2: 180 €

Módulo 3: 250 €

Módulo 4: 190 €

Módulo 5: 180 €

Módulo 6: 180 €

Total 6 módulos: 1.160 €

Descuento de 160 € para aquellos que se inscriban al máster completo desde el inicio.
1000 € / curso completo.

Con posibilidad de pagar en tres plazos de 333,3 €.

Inscripciones: lab@aadk.es

Plazas:

Número de plazas limitado a 20 personas. Se dará prioridad a las personas que se inscriban al curso completo.

Fecha límite de inscripción:

1 de marzo de 2018

Lugar de trabajo:

Centro Negra

Alojamiento:

Los participantes del taller serán alojados en casa compartidas en Las Navelas, unas casas rurales situadas en un rincón del valle rodeadas por bosque de pino mediterráneo. Equipadas con cocina, aseo y ducha propia y acceso a zona de baño.

<http://www.casadelahiguera.com/casas/navela>

Organiza:

AADK SONORA.

Patrocina:

Fundación Daniel y Nina Carasso.

Coordina:

Selu Herraiz, Director de AADK Lab [Laboratorio de pedagogías Expandidas]

Más Información:

_sobre aadk

AADK Spain es una plataforma artística internacional que crea un espacio para la investigación y la creación contemporánea. Centrada en el proceso y la experimentación, su principal interés es el de explorar las nociones de cuerpo, espacialidad y territorio.

En el año 2006 se funda AADK (Aktuelle Architektur Der Kultur), una red de artistas residentes en Berlín que se unen para desarrollar proyectos artísticos y curatoriales. Invaden y transforman espacios que van desde lugares en desuso a las instituciones dedicadas al arte. Establecen nuevas relaciones entre curaduría, creación y recepción y generan experiencias que desplazan los márgenes de las prácticas artísticas.

Como continuación de este proyecto, en el año 2012, Abraham Hurtado funda AADK Spain que se instala en Centro Negra (Blanca-Murcia) para trabajar desde el ámbito rural *-de lo local a lo global*.

A lo largo de estos años han creado y establecido diferentes programas tales como el Programa de Residencias, Intervenciones, Prácticas Contemporáneas, Cartografías o AADK Radio.

AADK Spain trabaja en red con otros espacios artísticos y culturales, lo que le permite promover la movilidad y el intercambio de los artistas invitados y sus trabajos a nivel nacional e internacional.

_sobre el lugar:

El Centro Negra es la base de AADK Spain ubicado en Blanca, (Murcia, España). Blanca es una población de 6000 habitantes, situada en el Valle de Ricote y atravesada por el río Segura. Un lugar pintoresco rodeado de montañas y huertas de limoneros.

El centro está situado en el casco antiguo accesible sólo a pie. Integrado en la ladera de la montaña bajo el antiguo castillo árabe del S.XII.

Un conjunto de corrales construidos a comienzos del S.XX, son transformados en el actual edificio, un espacio minimalista que conserva en su estructura las paredes de la montaña. Abierto al valle de Ricote a través de grandes ventanales permite a los usuarios un contacto directo con el paisaje.

Not a Sound Art Master

Specialized Course in Experimental Music and Sound Art

Carlos Suárez

March 2018 - June 2019

Centro Negra / AADK Spain

deep listening / sound experiments

education / thinking / imagination

noise / low-tech / DIY / DIWO

spaciality / territory

What is it about?

This course is oriented towards the study of the concepts, procedures, and techniques necessities for the creation of artistic productions in the fields of experimental music and sound art, as well as to acknowledge the concepts of acoustic ecology and develop the ability to listen in new ways.

We will work in the intersection between Music, Science, Architecture, Philosophy, and Pedagogy, to create a web of knowledge drawing together fields that are often presented as being separate.

The course is developed in the format of an art residency, providing a coexistence space with the working group, as well as a more intimate relationship between the participants and the surrounding territory.

Who?

Guided by Galician-Venezuelan sound artist and educator Carlos Suárez, born in Celanova in 1966. Master of the Conservatorio Superior de Música Simón Bolívar de Caracas (specialising in the electroacoustic) / Ethnomusicologist of the Instituto Universitario de Estudios Musicales de Caracas / Master in electroacoustic composition from the UCV.

<https://carlossuarez1966.wordpress.com/bio/>

Who is it aimed at?

Artists and educators interested in experimental music and sound art / Curious people wanting new acoustic experiences who are interested in exploring sound, creativity and a DIY philosophy (do it yourself) / Both professional and non-professional.

How will we work?

It is an intensive course in a residency format.

Each session consists of:

- Theoretical-practical contents.
- Individual exploration.
- Put in common.
- Mentoring -curatorial guidance-

We will work immersed in a learning and creative process surrounded by nature. Personal and collaborative projects will be developed in relation to the contents of the course, attending to the individual needs of each participant and in connection with the rural context of the Ricote valley.

A working system based on network-thinking and direct experimentation with the sounds, spaces and materials of the area will be applied.

We will go deep into the analogue technologies and handmade sound universe, supported by digital machinery and specialized software to develop compositions.

Objectives:

- _ To give value to an organic learning system, based on the value of the process.
- _ Create sound situations of collective participation to develop attitudes of collaboration, trust, respect, and empathy.
- _ To inquire as to the relational possibilities of music as a universal language.
- _ To develop an awareness of acoustic ecology and respect for the sound environment.
- _ To enhance the use of emerging technologies for a better understanding of current music.
- _ To promote the DIY (do it yourself) and DIWO (do it with others) philosophies, as well as the use of Open-Source Software, to make people feel empowered by technology and art.
- _ Stimulate the activity of new creators and promote the distribution of their works.
- _ To transform into a specific research field a series of creative practices and theoretical analyses relating to sonic facts that until now were presented in a scattered way.

Contents:

Module 1 - Audio, phonography and soundscape.

- Philosophy and psycho-acoustics
- Sound ecology
- Sound physics.
- Soundscape.
- Deep listening.
- Feedback on auditions of soundscapes.
- Microphones and recorders.
- Recording techniques.
- Recording with non-aerial devices.
- Active recording sessions.
- Digital audio editing techniques
- Interactive Sound Map
- Mentoring -curatorial guidance-

Module 2 - Sound creation.

- Sound databases. (Samplers, synthesis, recordings)
- Creative work with audio software (audacity, Wavelab)
- Introduction to modular synthesis.
- Soundscape and composition.
- Composition in sequencers (FL Studio, SONAR)
- Assembling for radio and video.
- Publication and dissemination, licenses, etc.
- Concerts and potential record edition of the works
- Mentoring -curatorial guidance-

Module 3 - Creative electronics.

- Soldering and assembly techniques.
- Etching of plates with acid.
- Electrical components.
- Construction of sound circuits.
- Circuit-bending
- Electronic experimentation.
- Interactive Electronics Exhibition.
- Mentoring -curatorial guidance-

Module 4 - Experimental Organology.

- Introduction. Demonstration of instruments, videos, and images.
- Construction of contact microphones and connection cables.
- Sound experimentation with materials and contact microphones.
- Recognition of objects, materials, understanding of the speakers.
- Prepared instruments: new sounds for old instruments.
- Electromechanical; motors, vibration, sound automatons.
- Speaker ready: making music with feedback.
- Exhibition of sound art objects.
- Mentoring -curatorial guidance-

Module 5 - Improvisation and collective creation.

- Deep listening.
- Dialogue. (Duos, trios, quartets, everyone)
- Developments based on ideas about sand.
- Improvisation exercises.
- Sound development based on proposed programmes.
- Improvised interaction with video or stage proposals.
- Ensemble improvisation.
- Mentoring -curatorial guidance-

Module 6 - Thoughts, debates, ideas.

- Historical references of sound art.
- Sculpture, Installation and sound objects.
- Ethics and creation.
- Acoustics and Architectures.
- Critical thinking.
- Sound poetry.
- Electronic circuits and Sound Art.
- Sensors.
- Introduction to Arduino.
- Mechanics tools into sound.
- Audition feedback.
- Ethnomusicology.
- Acoustic ecology.
- Politics and Sound Art.
- Mentoring -curatorial guidance-

What do you get?

- All the theoretical and practical knowledge necessary to autonomously articulate a sound-art project, within the framework of international contemporary art.
- Toolbox [and methodologies to develop innovative pedagogic programs in the field of the music education](#) and Fine Arts.
- Development of a personal or collective project where to include all the acquired knowledge.
- Participation in a creative environment with artists from different parts of the world (AADK Residency Program)
- Possible dissemination of the works.

Calendar:

Duration and Frequency:

18 months / 1 module every 3 months.

6 intensive modules of one week each (48 hours per module) + final project.

Dates:

Module 1: from 26 to 31 March 2018.

Module 2: from 18 to 23 June 2018.

Module 3: from 8 to 13 October 2018.

Module 4: from 3 to 8 December 2018

Module 5: from 15 to 20 April 2019

Module 6: from 15 to 20 July 2019

Schedule:

From Monday to Saturday.

Mornings: from 09:00 to 15:00 (master class and directed work)

Afternoons: from 17:00 to 19:00 (Personal work and Mentoring)

Fee:

Module 1: 180 €

Module 2: 180 €

Module 3: 250 €

Module 4: 190 €

Module 5: 180 €

Module 6: 180 €

Total 6 modules: 1160 €

Discount of 160 € for those who enrol in the full master's degree from the beginning, with the possibility of paying in three instalments of 333,3 €.

1000 € / full master.

Registration: lab@aadk.es

Deadline for registration:

1st march, 2018

Workplace:

Centro Negra

Accommodation:

The participants of the workshop will be housed in shared houses in Las Navelas, some cottages located in a corner of the valley surrounded by Mediterranean pine forest. Equipped with kitchens, toilets and own showers, and access to the bathing area.

(<http://www.casadelahiguera.com/casas/navela>)

Organized by:

AADK SONORA.

www.aadk.es

Founded by:

The Daniel and Nina Carasso Foundation.

Coordinator:

Selu Herraiz, Director of AADK Lab [Laboratory of Expanded Learning]

More information:

About aadk spain

AADK Spain is an international artistic platform that creates space for research and contemporary art creation. Focused on process and experimentation, the main interest is to explore the notions of body, spatiality and territory.

In 2006 AADK (Aktuelle Architektur Der Kultur), an artist's network based in Berlin that comes together to develop curatorial and artistic projects. Invading and transforming spaces that goes from unused places to art institutions; establish new relationships between curation, creation and reception; and generate experiences that displace the margins of the art practices

As a continuation of this project, in 2012, Abraham Hurtado funds AADK Spain, settling at Centro Negra, (Blanca, Murcia, Spain) to work in a rural context -from local to global. Along these years, AADK Spain has created and established different programs such as the Residency Program, Contemporary Practices, Cartographies or AADK Radio.

AADK Spain also work in close collaboration with other artistic and cultural spaces, this allows them to promote the mobility and exchange for our visiting artists and their art-work at the national and international levels.

About the place

Centro Negra is the Headquarter of AADK Spain, located in Blanca, Murcia, Spain. Blanca is a town with 6000 inhabitants, in the Ricote Valley, crossed by the Segura river. A picturesque site surrounded by mountains and ochre yards.

The Center is settled in the old town, reachable only by foot. Integrated on the LADERA of the mountain under the Arabic castle from the XII Century. A set of poultry yard build in the beginning of the XX Century was transformed in the actual building, a minimalistic space that preserve in its structure the walls of the mountain. Open to Ricotes valley trough its big windows allows the users have a direct contact with the landscape.