ARTE SONORO

El sonido convertido en objeto/concepto.

INDICE

Bibliografía 1-4 p.
Exposiciones y Muestras de Arte Sonoro 4-7 p.
Arte sonoro e interactivo 7 p.
Plataformas sonoras en la red 8 p.
Artistas sonoros 8-11 p.
Colectivos arte interactivo musical 11 p.
Paisajes sonoros 11-12 p.
Portales de arte sonoro 12 p.
Radio 13-14 p.

Revista de arte sonoro 14 p.

BIBLIOGRAFÍA

o Bibliografía en el CENDEAC

Escoitar

Escoitar.org: audio hackLAB. Vol. 1. (2009). Vigo: Fundación MARCO.

1

ARTE SONORO

Laboratorio de Creaciones Intermedia

Ruidos y susurros de las Vanguardias. Reconstrucción de obras pioneras del Arte Sonoro (1909-1945). (2004). Valencia: Editorial UPV.

Palacios, Monserrat y Llorenç Barber.

La mosca tras la oreja. De la música experimental al arte sonoro en España. Encuentros de Pamplona 1972. Fin de Fiesta del Arte Experimental. (2009). Madrid: Fundación Autor-Sociedad General de Autores y Editores.

W.AA

Sonarfiles : 10 años de Sónar : una selección de arte digital, creación audiovisual y música avanzada, del 5 de mayo al 6 de junio de 2004. (2004) Madrid : Fundación Telefónica.

W.AA

Arte Sonoro. (2010). Madrid: La Casa Encendida.

W AA

Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. vol 3 cd (2003) Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Museu d'Art Contemporani de Barcelona y UNIA arteypensamiento.

Bibliografía recomendada

Ashton D., Celant G.

SOUNDINGS. (1981). Neuberger Museum.

Bosseur, Jean-Yves

Le sonore et le visuel. Intersections Musique/arts plastiques aujord'hui. (1992). Paris: Dis Voir.

Chopin, Henri

Poesie Sonore Internationale. (1979) Paris: Trajectoires. Jean Michel Place.

Furlong, William

Audio Arts. Discourse and practice in contemporary Art. (1994). UK: Academy Editions.

ARTE SONORO

Grayson, John

Environments of musical sculpture you can build. (1976). Vancouver: Aesthetic Research Centre of Canada.

Grayson, John

Sound sculpture: a collection of essays by artists surveying the techniques, applications, and future directions of sound sculpture. (1975). Vancouver: Arc publications.

Iges, José

Arte Radiofónico. Un arte sonoro para el espacio electrónico de la radiodifusión. (1997). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Iges, José y Schraenen Guy

El espacio, el tiempo de la mirada del sonido. (1999). Koldo Mitxelena Kulturunea.

Kotik, Petr

The Music of Marcel Duchamp. (1991). From the CD Music of Marcel Duchamp, Edition Block + Paula Cooper Gallery.

Lander, Dan and Leixer Micah editors

Sound by Artists. (1990). Art Metropole and Walter Philips Gallery. The Banff Center.

Nyman, Michael

Música Experimental: de John Cage en Adelante. (1974). New York: Schirmer Books.

Russolo, Luigi

The art of noises. (1986). New York: Pendragon Press.

Whitehead, Gregory

Noise, Water, Meat. A History of Sound in the Arts. (1999). The MIT Press.

Whitehead, Gregory

Wireless Imagination: Sound, Radio, and the Avant-Garde. (1992). The MIT Press.

o Artículos en publicaciones periódicas

CONTEMPORÁNEO

Rocha Iturbide, Manuel

Acerca de John Cage. (1991). Revista La Pus Moderna, No 3. México DF.

ARTE SONORO

Rocha Iturbide, Manuel

Desdoblando el objeto sonoro natural a través de la música electroacústica. (1993) Artículo presentado en la conferencia mundial de ecología acústica "The tuning of the world" en Banff Canada. Publicado en la revista Pauta, Enero Junio de 1995, 53, 54. Cenidim INBA, México DF.

Rocha Iturbide, Manuel

El arte sonoro en México. (2005) Revista Curare.

Rocha Iturbide, Manuel

El arte sonoro, hacia una nueva disciplina. (2000) Revista Viceversa.

Rocha Iturbide, Manuel

La instalación sonora. (2003). Revista electrónica Olobo 4.

Exposiciones y Muestras de Arte Sonoro

Ars Electronica

Desde 1987, el premio Ars Electronica ha servido como una plataforma interdisciplinaria para todos los que utilizan el ordenador como un medio universal para aplicar y diseñar sus proyectos creativos dentro de la interfaz del arte, tecnología y sociedad. Dentro de sus categorías se encuentra una dedicada al arte sonoro.

Broadcastingart

Broadcasting Art es un proyecto orientado a la difusión de disciplinas artísticas relacionadas con el sonido y la música, a la investigación de los modos de producción en distintos medios y su transmisión a través de diferentes canales/circuitos. Su primera edición en 2009 se realizó en colaboración con el MUSAC y el programa Fluido Rosa de Radio 3 (RNE), la segunda edición, en 2010, promovido por el mismo programa junto al Centro Párraga de Murcia.

Cybersonica

Cybersonica es una celebración anual de música electrónica, arte sonoro y la experimentación audiovisual. Cybersonica es un destino clave para cualquier persona interesada en la teoría y la práctica de cómo las nuevas tecnologías están dando forma y cambiando la manera de hacer y presentar los trabajos de músicos, artistas digitales, audiovisuales y desarrolladores de software creativo.

ARTE SONORO

El Tiempo de la Mirada y Dimensión Sonora

Koldo Mitxelena, San Sebastián, 1997 y 2007.

Festival van Vlaanderen Kortrijk

El festival de Flandes, en Kortrijk, es el festival de música del suroeste de Flandes. Un atractivo proyecto con un programa que transciende los límites de muchos géneros, desde el clásico al contemporáneo, de las músicas del mundo al arte sonoro.

Dentro del festival se encuentra el apartado dedicado al arte sonoro:

KLINKENDE STAD VLAAMSE GELUIDSKUNST The Finest in Flemish Sound Art

IN-SONORA

IN-SONORA es una asociación cultural creada para apoyar y dar visibilidad a propuestas artísticas experimentales relacionadas con la interactividad y/o lo sonoro, desde un punto de vista amplio y multidisciplinal.

Itinerarios del sonido

Exposición de arte sonoro Internacional en Madrid, a cargo del curador Miguel Hernández.

John Cage. Paisajes imaginarios, Conciertos & Musicircus

Espai dàrt contemporani de Castelló, 2008.

Klangskulpturen

Würzburg, 1980

Metrosound Madrid

Dentro del festival Justmad. Metrosound es una sección especializada en arte sonoro que se presenta, en la red metropolitana de transporte de Madrid, obras de artistas que trabajan con el sonido y la música de forma experimental.

Muestra de Arte Sonoro Español (MASE)

Esta muestra incluida en el festival Sensxperiment en 2006, del 4 de octubre al 5 de noviembre en Córdoba y Lucena, es una puesta al día que va desde los pioneros del pasado siglo XX hasta las producciones recientes.

MUSICA

Musica es un "impulso central" para la música. Nuestro objetivo es ofrecer una mano a las personas involucradas con la música a cualquier nivel. Musica ofrece una guía dinámica para

ARTE SONORO

músicos profesionales y amantes de la música, en su camino fascinante entre el arte sonoro y el patrimonio musical, entre la experiencia y tradición, entre la escucha y la creación.

Sensxperiment

El Encuentro Internacional de Creación Sensxperiment, tras diez años de andadura, se renueva con un formato trienal, celebrando el grueso de sus actividades en Octubre de 2011 en Lucena y Córdoba. El título escogido para la próxima edición de este encuentro es 'Inmersión Sensorial'. Lejos de querer abarcar todas las posibles manifestaciones de tan variado concepto, pero manteniendo un carácter abierto y ecléctico, nos hemos propuesto examinarlo en relación a una serie de trabajos artísticos que parten sobre todo de la creación audiovisual, con especial énfasis en la exploración de las cualidades envolventes, íntimas e incluso físicas de la escucha y el medio sonoro.

Shut up and listen!

Festival interdisciplinario de música y arte sonoro de Viena.

Sinsalaudio

Sinsalaudio se formó como un colectivo de arte sonoro de Vigo que ha llegado a convertirse en un festival de música y arte sonoro.

Sonambiente

Berlin, 1996

Sonambiente se llevó a cabo una vez: el festival de 1996 fue parte de la celebración del tricentenario de la Academia de Artes y presentó el estudio más completo hasta la fecha de arte contemporáneo de sonido internacional.

SONAR

Sónar es el festival de música avanzada y arte multimedia que se celebra durante la tercera semana del mes de junio en Barcelona en diversos espacios de la ciudad. Es un festival pionero y único en su formato y contenidos: un referente internacional de primer orden gracias a una cuidada oferta cultural que combina lo lúdico con lo artístico, la vanguardia y la experimentación con los artistas y tendencias más consolidados de las músicas electrónicas y sus interacciones e hibridaciones con otros géneros.

Sonikas

Festival Internacional de Música Experimental de Vallecas.

Sonorités

Festival de texto y sonido de Montpellier.

Sound Sculpture

Vancuber Art Gallery, 1976. Una de las primeras exposiciones dedicadas al arte sonoro exclusivamente.

ARTE SONORO

Vom Klang der Bilder Stuttgart, 1980

Zemos98

Gestión Creativo Cultural es el apellido que utilizan en ZEMOS98 para situar su ámbito de trabajo y su oferta de servicios. ZEMOS98 es un equipo de trabajo que investiga, programa y produce contenidos relacionados con educación, comunicación y creación audiovisual. El resultado más evidente de esas relaciones es su Festival Internacional ZEMOS98.

Arte sonoro e interactivo

Cod.Act

Bajo la etiqueta de Cod.Act, André y Michel Décosterd combinan sus conocimientos técnicos. El primero es un músico, compositor y artista sonoro, el segundo es un arquitecto. Juntos desarrollan producciones artísticas como performances e instalaciones interactivas. La base de su enfoque es una reflexión sobre el sonido, la imagen y la luz y su posible interacción.

Video Krakow Video Codact Video Siliknost1 Video Siliknost2 Pieza sonora Aerostase Video Hotschkuss Video Cycloïd-E

Silophone

Silophone es un proyecto de The User, que combina la arquitectura, el sonido, y las tecnologías de la comunicación para transformar un hito importante en el paisaje urbano industrial de Montreal.

Silophone hace uso de la acústica increíble de Silo # 5 de la introducción de sonidos, procedentes de todo el mundo a través de diversas tecnologías de comunicación, en un espacio físico para crear un instrumento que desdibuja los límites entre la música, la arquitectura y el arte en la red.

ARTE SONORO

Plataformas sonoras en la red

addSensor

addSensor es una plataforma audiovisual – Netlabel con Internet como medio de expresión y difusión, con base en Madrid desde el año 2006.

La tecnología y su interacción con el hombre, son la esencia de las expresiones artísticas reflejadas en esta plataforma en forma de música, fotografía, vídeo y arte multimedia. addSensor detecta y añade estas obras a su plataforma, pudiendo ser reproducidas, distribuidas y reutilizadas de forma gratuita.

Tuned City

Tuned City es una plataforma que propone un examen de las relaciones entre la arquitectura y el sonido.

El proyecto se basa en las tradiciones de la discusión crítica sobre el espacio urbano dentro de la arquitectura y el discurso urbanístico, así como sus estrategias y métodos de trabajo en el contexto del arte sonoro. Esta discusión amplió el potencial de las propiedades espaciales y comunicativas del sonido como herramienta y medio de la práctica urbana.

DRIFT

DRIFT es nuestra exploración del arte sonoro y música experimental a través de las ediciones de audio, streaming, podcasts, emisiones y retransmisiones en directo. DRIFT proporciona una plataforma para los artistas y productores de un amplio espectro de disciplinas y diversas modalidades de la práctica de Escocia y más allá.

Artistas sonoros

Adriana Sa

Artista transdisciplinaria, intérprete, compositora e improvisadora. El diseño y la construcción de su instrumentación es parte del proceso creativo.

Akio Suzuki

Akio Suzuki es conocido como un pionero del arte sonoro, pero la amplitud de sus actividades y la forma de sus obras supera con creces los límites habituales del arte sonoro.

ARTE SONORO

Andrés Ramirez Gaviria

Su práctica artística se centra en conceptos y modelos de representación, percepción y traducción visto a través de la historia moderna, el arte, la ciencia y la tecnología.

Carsten Nicola

Artista cercano a la estética minimalista, sus investigaciones dentro del ámbito de lo sonoro han sabido vincularse al campo de las artes visuales desde un lugar poco convencional.

Chris Watson

Artista que basa su trabajo en la grabación de sonidos de la vida salvaje.

Concha Jerez

Artista intermedia. Desde 1976 centra su trabajo en el desarrollo del concepto de Instalación, como obra In Situ, en espacios concretos de gran envergadura -muchos de ellos de carácter Intermedia-, ampliando a comienzos de los 80 su actividad a la Performance. La actividad compositiva de Concha Jerez se encuentra, desde finales de los 80, ligada al medio radio, habiendo realizado obras de Arte radiofónico para emisoras de todo el mundo.

Dawn Scarfe

Sus investigaciones sobre la experiencia de fenómenos sonoros desde la perspectiva artística y musical se centran en la percepción y la creatividad. Un tema recurrente en su obra es la resonancia, fenómeno que le permite generar emanaciones y vibraciones de estructuras creando auras audibles alrededor.

Dora Garcia

Artista multidisciplinar

Francesc Martí

Combinación de ritmos electrónicos e instrumentos eléctricos, paisajes ambientales y sonoridades experimentales.

Francisco López

Francisco López es reconocido internacionalmente como uno de los principales protagonistas de la escena del arte sonoro y música experimental. En los últimos 30 años ha desarrollado un universo sonoro impresionante, absolutamente personal e iconoclasta, basado en una escucha profunda del mundo.

Jason Kahn

Músico que ha desarrollado su labor dentro de la instalación sonora, la performance y la composición.

ARTE SONORO

José Iges

Compositor y Artista Intermedia. Los ejes fundamentales de su trabajo creativo son la interacción de instrumentos convencionales con sonidos grabados y/o electrónica en vivo, y su personal empleo de lo escénico y del lenguaje radiofónico.

En 1989 comienza su colaboración con la artista Concha Jerez en espacios sonoros y visuales, performances, obras radiofónicas y conciertos intermedia.

Katja Kölle

Artista que incorpora a sus piezas luz, sonido y color, una forma de trabajo multisensorial y sinestésico. Las instalaciones que ha ido proyectando en estos años tienen muy en cuenta la alteración del espacio que ocupan, siempre en lugares públicos o de paso.

Llorenç Barber

Compositor, instrumentista y musicólogo. Desde 1980 practica la voz difónica, la improvisación, la campanología, la música plurifocal, la poesía fonética y los conciertos urbanos.

Marc Behrens

Marc Behrens hace música electrónica con material editado, procesado y registrado en los bosques, en obras de construcción, estaciones de tren.

Matin Riches

Arquitecto y constructor de máquinas, activo desde el año 1979 dentro del campo de lo cinético y el arte sonoro.

MIGA

Miga es un colectivo de creativos audiovisuales formado en el año 2004, establecido en Granada, y que acoge las propuestas actuales más arriesgadas del sur de Europa. Toda forma de representación artística es bien acogida dentro de Miga. Dj´s, video-jockeys, live music, net art, diseño gráfico, video experimental, fotografía o electroacústica tienen cabida en su interior, para desde allí desarrollar, nutrir y expandir su idea o proyecto.

Mikel Arce Sagarduy

Artista sonoro, es conocido por sus esculturas sonoras.

CONTEMPORÁNEO

Minoru Sato

Artista sonoro vinculado a los ultrasonidos.

Rav Lee

Ray Lee es un artista, compositor e intérprete. Su trabajo investiga su fascinación con el mundo oculto de la radiación electromagnética y, en particular cómo el sonido puede ser usado como evidencia de fenómenos invisibles.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DE ARTE

10

ARTE SONORO

Robert Henke

Compositor, diseñador de sonidos, desarrollador de software y artista multimedia.

Ryoji Ikeda

Compositor electrónico interesado en las propiedades físicas del sonido y de la luz. Su obra se basa en la exploración de las distintas frecuencias y características del sonido en su forma original, aplicando las matemáticas para variar la percepción humana del espacio y del tiempo.

Steven Roden

Steve Roden es un artista visual y sonoro de los Ángeles. Su trabajo incluye pintura, dibujos, esculturas, video, instalaciones sonoras y performance.

Colectivos arte interactivo musical

Audiorom

AudioRom son conocidos por su trabajo experimental, exploran y desarrollan la interactividad que empuja los límites de la participación del público. La característica distintiva e innovadora de su trabajo es el mismo énfasis en la música y las imágenes dentro de la forma general de la obra.

Tagmagic

La danza. El sonido y la música experimental se unen en este proyecto.

Paisajes sonoros

Cartografías sonoras

Cartografías Sonoras tiene como propósito documentar, ordenar, catalogar, archivar y analizar el paisaje sonoro generado por los músicos de la calle de diferentes zonas urbanas de la ciudad.

Escoitar

Proyecto comunitario en red abierta cuya dimensión ética se basa en el compromiso y la cooperación. Colaboran en la conservación de la memoria aural y a que el patrimonio sonoro de un lugar sea consensuado por sus habitantes.

ARTE SONORO

Freesound

El proyecto Freesound es una base de datos en colaboración con Creative Commons de sonidos con licencia. Freesound se centra sólo en el sonido, no en canciones.

Soundcities

Soundcities es una base de datos abierta en línea de miles de sonidos de todo el mundo y posibilita visitar varias ciudades y crear mapas de sonidos. El sitio web también dispone de una serie de mesas de mezcla en línea donde se pueden mezclar estos sonidos. Soundcities utiliza sonidos grabados de las ciudades de todo el mundo que se han realizado en los últimos doce años.

Wildsanctuary

La mayor bases de datos de sonido que hay en la actualidad. Tiene unas 3.500 horas de grabaciones en donde hay sonidos de animales, de la naturaleza y de actividades humanas, como por ejemplo ruidos de autos.

Portales de arte sonoro

Arte sonoro

Su objetivo es servir de portal de acceso a los proyectos y artistas que trabajen en la promoción y divulgación del fenómeno sonoro en nuestro idioma. También sirve de lugar de encuentro para la discusión sobre la profesión y sus satélites.

Transonica

Plataforma para la investigación y la exhibición del Arte Sonoro.

CONTEMPORÁNEO

Mediateletipos

Mediateletipos.net es una publicación online en formato blog dedicada a la difusión de la cultura aural, el arte sonoro, el activismo audiovisual y la creación con nuevos medios.

Audiolab

Arteleku AUDIOLAB nació en enero del 2003 con el objetivo de apoyar la experimentación entorno a la música y el sonido.

ARTE SONORO

AVI AR

AVLAB se encuentra dentro de MEDIALAB PRADO y es una plataforma de encuentro para la creación y difusión de las artes sonoras y visuales bajo el concepto de proceso abierto y colaborativo.

Su objetivo es ofrecer un punto de información, formación y difusión acerca de la creación sonora y audiovisual actual. Además de talleres y charlas, se llevan a cabo una vez al mes los encuentros AVLAB, reuniones para la presentación y discusión de proyectos de música experimental y electrónica, música electroacústica, plataformas de creación audiovisual on line, arte sonoro y en general procesado de audio y vídeo en tiempo real.

SONM

Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro Establecida en 2010 por Francisco López

La Fonoteca de Arte Sonoro y Música Experimental, SONM, ha sido establecida como un recurso de acceso público - tanto físico como virtual a través de internet - con mi colección completa de música experimental y arte sonoro, constituída durante los últimos treinta años como resultado de una actividad intensa como artista y de uno de los aspectos más esenciales de la comunidad internacional de creadores sonoros: el intercambio y la colaboración, tanto físicos como telemáticos. Es, por tanto, una colección personal, subjetiva, parcial y particularmente centrada en las comunidades globales de creadores denominados "independientes" o "underground", en las que participo desde finales de los años setenta. Acogida ahora permanentemente en el Centro Puertas de Castilla en Murcia, la colección está siendo catalogada y digitalizada para el acceso público, tanto físico (en las instalaciones de la Fonoteca del Centro) como virtual (en la página web de la Fonoteca).

Radio

Ars Sonora

Un oído atento al arte sonoro español e internacional, con referencia especial al arte radiofónico y a la creación con medios electrónicos.

Arteradio

ARTE Radio es una radio por Internet, a petición, gratuita y sin publicidad, que le permite escuchar o descargar cientos de reportajes, ficciones, documentales, creaciones, radionovelas y crónicas, tanto hablados como sin texto.

A través de sus cortometrajes sonoros, ARTE Radio propone una mirada singular sobre el mundo y el estilo de vida de sus habitantes, mirada que da plena cabida a la escritura sonora y al talento de los autores.

ARTE SONORO

Atelier de création sonore radiophonique

Es un proyecto que se creó en 1996 de creación sonora radiofónica.

Fluido Rosa

Es una revista de radio que se hace eco de las diferentes disciplinas artísticas dentro de la plástica y la creación sonora sirviendo como soporte difusor de los jóvenes creadores. Fluido Rosa, tiene vocación abierta y plural. Apuesta por incorporar nuevos lenguajes radiofónicos y se nutre de las nuevas tecnologías.

Kunstradio

Kunstradio es un programa semanal en del canal cultural de Radio Nacional de Austria, ORF. Concebido como un espacio para el radio arte. Una de sus principales funciones se convirtió en la de servir como punto de acceso para los artistas internacionales, los medios de comunicación, compositores y escritores tanto a la producción como a los medios de transmisión de la ORF y el intercambio internacional y la cooperación en infraestructuras del National Public Radio en todo el mundo (principalmente a través del grupo Ars Acustica de la UER).

Onda sonora

Portal de radio arte de Madrid.

Radioartnet

Red Social de radio arte. Distribución de trabajos de radio arte a través de Redes Sociales, Canales RSS, Listas de Correo etc. Archivo digital permanente de radio arte, enlaces y seguimiento de la actividad de Blogs y paginas web relacionadas con radio arte.

Resonance104.4fm

Resonance104.4fm tiene como objetivo hacer ondas a disposición del mayor número posible de profesionales del arte contemporáneo de Londres. Se empezó a emitir el 1 de mayo de 2002. Para ofrecer una alternativa radical a la fórmula universal de difusión general.

Syntone

Actualidad y crítica del arte radiofónico.

UbuWeb

UbuWeb es un recurso totalmente independiente dedicado a la recopilación de archivos sonoros y poéticos.

Revista de arte sonoro

Cabinet

ARTE SONORO

Cabinet es una revista trimestral de arte y cultura que confunde a las expectativas de lo que normalmente se entiende por las palabras "arte", "cultura", e incluso a veces "revista".

RAS

Esta revista, en formato CD, se creó con el objetivo de difundir obras y documentos sonoros de artistas plásticos, poetas, músicos, etc.

Sul ponticello

Sul Ponticello es una revista on-line gratuita sobre música y arte sonoro en la que pretenden ofrecer un espacio crítico de reflexión sobre el arte musical de nuestro tiempo y su relación con otras disciplinas, intentando dar voz a temas que no aparecen en el escaparate mediático convencional.

