

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Artes ASAB. Proyecto Curricular de Artes Musicales. Área de Música y Contexto

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

PROGRAMACIÓN viernes 10 de mayo

8:00 am	Presentación del evento
8:30 am	<u>Juan Carlos Vasquez</u> <i>Gamificación Interactiva para Nueva Música Electroacústica y Arte Sonoro.</i>
9:30 am	<u>Nicolás Esteban Hernández Bustos, Luis Miguel Delgado Grande</u> <i>T-Zero: la experiencia de la tele-improvisación como medio para conectar territorios lejanos.</i>
10:00 am	<u>Juan Camilo Vásquez Ocampo</u> <i>La tecnología, los sensores y las interfaces como medio de interacción entre los gestos corporales y los sonoros.</i>
11:00 am	<u>Melissa Vargas</u> <i>Electrónica íntima y memoria afectiva.</i>
11:30 am	<u>Carlos Gustavo Román Echeverri</u> <i>Sonido inmersivo y audio orientado a objetos: perspectivas y aplicaciones en música.</i>
12:00 pm	Receso
2:00 pm	<u>Marius Alexander Díaz Moreno</u> <i>El cazador de ratas. La manipulación contemporánea.</i>
3:00 pm	<u>Jorge Mauricio Monroy Barriga, Guillermo Daniel Leonardini Gutiérrez, José Ignacio Rolando Camacho Cardoso, Mizky Baby Bernal Miranda, Yerko Yamil Estevez Salazar</u> <i>El micrófono como instrumento y mediador en la Creación Musical: obras del Ensamble Inmediato.</i>
4:00 pm	<u>Pablo Eduardo Tobar Manzo</u> <i>La Errática, diálogos sonoros entre carrizos y máquinas, montaña y ciudad.</i>

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

PROGRAMACIÓN sábado 11 de mayo.

9:00 am	<u>Daniel Francisco Quicazán Ruvio, Juan Manuel Samacá Sáenz</u> <i>Bio-lin: La impresión en 3d y la luthería.</i>
10:00 am	<u>Manuel Bernal Martínez</u> <i>La lutería es tecnología y usa tecnologías: procesos de diseño y construcción en la familia de la bandola andina colombiana.</i>
11:00 am	<u>Jorge Anderson Leiseca Cercado</u> <i>Descifrar ficciones</i>
12:00 pm	Receso
2:00 pm	<u>Manuel Camilo González Rodríguez</u> <i>¿Cómo podría un algoritmo o código moldear un sistema musical?</i>
2:30 pm	<u>Guillermo Daniel Leonardini Gutiérrez</u> <i>Simulación de Sistemas Complejos: Un enfoque audiovisual desde la Música Experimental.</i>
3:00 pm	<u>Heyder López Cabrera</u> <i>Nación, cine e industria fonográfica en el semanario Pantalla (1953-1958).</i>
4:00 pm	<u>Jhon Jairo Armesto Tren</u> <i>Radio experimental: entre la comunicación y la apreciación artística. Comparación entre Colombia y Argentina.</i>
5:00 pm	<u>Pilar Agudelo</u> <i>Vacíos en la formación profesional en música Una aproximación a partir de la actividad laboral de los egresados del PCAM de la UD.</i>

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

RESÚMENES

Juan Carlos Vasquez

Gamificación Interactiva para Nueva Música Electroacústica y Arte Sonoro.

juan.vasquez@msn.com

Xi'an Jiaotong - Liverpool University

"Ecstasy / Light / Inertia" representa una exploración innovadora en el ámbito de las experiencias musicales gamificadas. Creado dentro de un entorno virtual 3D, este proyecto incorpora elementos de la filosofía posmoderna, la naturaleza nórdica, la arquitectura modernista y la tecnología de audio espacial de alta fidelidad. Ofrece un modo único de participación con nueva música a través de la interacción y la navegación basadas en narrativas, con la intención de presentar una alternativa a los entornos de conciertos tradicionales o galerías de arte sonoro con una experiencia digital inmersiva. El proyecto presenta una serie de composiciones musicales originales, intrincadamente entrelazadas en espacios virtuales de elaboración compleja, presentando un intento innovador de democratizar la accesibilidad a formas de arte centradas en el sonido transformador. El núcleo de esta charla gira en torno al análisis detallado de la concepción, la evolución y la realización de "Ecstasy / Light / Inertia". Profundiza en la exploración de las opciones artísticas, metodologías, líneas narrativas y facetas filosóficas que contribuyen a esta experiencia gamificada distintiva. Fundamentales para este estudio son las composiciones musicales que sirven no sólo como telón de fondo, sino como parte crucial del proyecto general, respaldando el viaje y la progresión narrativa dentro del entorno gamificado. Esta charla también contempla el potencial de los entornos de motor de juegos para difundir nueva música, particularmente después de una pandemia global que hizo necesario reconsiderar la presencia física para disfrutar de diversas formas de arte centradas en el sonido. Además, investiga el potencial de la gamificación en la música y la integración de elementos filosóficos en la trama narrativa del proyecto. Finalmente, describe las direcciones futuras y concluye con reflexiones sobre las lecciones aprendidas y el impacto potencial de "Ecstasy / Light / Inertia" en la evolución del arte sonoro en la era digital.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

Nicolás Esteban Hernández Bustos*, **Luis Miguel Delgado Grande****

T-Zero: la experiencia de la tele-improvisación como medio para conectar territorios lejanos.

neherbus@uis.edu.co

*Docente Universidad Industrial de Santander, **Doctorante University of Pittsburgh

Esta ponencia reflexiona sobre temas como el territorio, territorio virtual y la relación tecnología – creación – improvisación desde una perspectiva poshumanista que asume la obra de arte como emergente de las relaciones de múltiples agentes que intervienen, modifican y potencian la creación musical. Estas reflexiones parten de la experiencia de los autores en el dueto de improvisación y música electrónica T-zero, con el cual desarrollan su actividad creativa a distancia (Pittsburgh – Bucaramanga) usando plataformas como Zoom, combinando paisaje sonoro, sintetizadores e instrumentos acústicos. Resonando con Roger Mills (2019), pensamos el cyber espacio como un nuevo territorio que emerge de conectar espacios físicos distantes y generar una serie de dinámicas sociales mediadas por la tecnología. Sin embargo, es necesario cuestionar el papel de la tecnología no solo como mediadora, sino como agenciadora tanto en el proceso creativo musical como en las relaciones socioafectivas que constituyen el espacio virtual; en otras palabras, es necesario abordar el entramado tecnológico (software-hardware) como entes activos del proceso creativo que nos afectan, influyen y potencian a los seres humanos participantes. Como consecuencia, este espacio virtual no ignora los cuerpos, las habilidades físicas de interacción con los instrumentos musicales, la imaginación y la cognición de cada participante, sino que se construye a partir de todos estos elementos y su relación activa con un medio que permite la comunicación entre puntos geográficos lejanos. Lo anterior nos remite a enfocarnos no en el problema de la constitución del medio virtual (el ámbito técnico) sino en la manera como se estructuran las relaciones socioafectivas y creativas dentro del medio: ¿Cómo se generan significados experienciales? ¿Cómo se entiende y expresa la corporalidad, gestualidad y emocionalidad en el territorio virtual? Los rasgos que definen el espacio dejan de ser pensados desde las características técnicas para ser pensados desde la experiencia de la escucha y el sonido (por ejemplo, el fenómeno de la latencia ya no como problema técnico sino con un comportamiento “natural” del sonido en el espacio virtual). Así mismo, la presencia, o mejor dicho, la experiencia de sentirse parte activa de una colectividad es mediada por las capacidades técnicas de la plataforma virtual que permiten una mayor o menor fidelidad en la interacción sonora y/o visual entre los participantes, pero nuevamente, esta presencialidad es percibida y definida desde la interacción musical con los demás. Finalmente, esta ponencia tomará como eje central el proceso creativo de la obra *Cartografía de un paisaje oculto* (2023), estrenada recientemente en el festival *Sonic Matter* (Zúrich-Suiza) que interrelaciona paisajes sonoros de USA y Colombia.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

Juan Camilo Vásquez Ocampo

La tecnología, los sensores y las interfaces como medio de interacción entre los gestos corporales y los sonoros.

jcvasquez@udistrital.edu.co
Docente Udistrital

Basado en la experiencia de coinvestigación durante el proyecto “Perspectivas de análisis tímbrico musical y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos” (Salazar, Vásquez, Buendía y Rodríguez, 2019) del Grupo de investigación Piñeros y Salazar, me propongo presentar en esta ponencia algunas reflexiones sobre la cognición corporeizada, la comprensión y estructuración del fenómeno sonoro a partir del gesto, las relaciones entre el gesto sonoro y el gesto corporal y el uso de medios electrónicos en mi práctica creativa. Durante el proyecto en mención, se abordaron diversas formas de entender el timbre musical, entre ellas dos orientadas hacia las prácticas electroacústicas, el ‘objeto sonoro’ y la ‘espectromorfología’, planteadas respectivamente por Pierre Schaeffer (1968) y Denis Smalley (1987). De acuerdo con lo planteado por Rolf Inge Godøy en su artículo “Los objetos sonoros-gestuales: extensiones corporeizadas del aparato conceptual de Schaeffer” (2006) y por Salazar y Vásquez en su artículo “Categorías de análisis tímbrico orientadas al desarrollo auditivo: aproximación desde la espectromorfología y la cognición corporeizada” (2021), se puede inferir una relación entre el andamiaje teórico propuesto por Schaeffer y Smalley y algunos postulados de la cognición corporeizada, como la metáfora conceptual (Johnson, 1987), y de ellos una correlación entre los gestos corporales, los gestos sonoros y la manera en la que los entendemos. De las reflexiones en torno a estos temas, se han venido decantando varios proyectos creativos que se preguntan activamente sobre esa correlación gestual y sobre cómo esta correlación podría generar estructuras musicales coherentes, a partir del uso de nuevos medios y recursos tecnológicos de diversa índole. La ponencia busca mostrar algunas respuestas parciales a estas preguntas y sus implicaciones creativas.

Melissa Vargas

Electrónica íntima y memoria afectiva.

melissavargasfranco1980@gmail.com

En la búsqueda de herramientas para tejer enlaces entre intérpretes y compositora, los últimos años he utilizado algunas tecnologías como puentes de conexión afectiva y que a su vez activen la memoria sonora de quienes estamos involucrados/as en los procesos creativos. Para esto he desarrollado una propuesta a la que denomino “electrónica íntima”, que consiste en la elaboración de partituras orales que usan medios electrónicos digitales tanto para su comunicación como para el acto creativo mismo.

En esta ponencia hablaré la experiencia de composición y puesta en escena de dos obras/espacios utilizando la “electrónica íntima”: 1. Comunicación de la partitura oral que trasciende las instrucciones y pone en conversación el afecto e interrelación de las personas involucradas utilizando grabaciones de nuestra interacción previa y electrónica compuesta específicamente para ser escuchada por quien interpreta durante la puesta en escena. Al final se crea un escenario íntimo con un primer afuera

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

(nuestra conversación), al que se accede a través de audífonos, y un segundo afuera que revela esa intimidad a la audiencia, desencadenando la posibilidad de que quien interpreta es quien procesa y no el software. 2. Construcción colectiva de memoria sonora a través de una bitácora afectiva-creativa hecha con grabaciones de WhatsApp, que contienen la narración de sus recuerdos sonoros diariamente. En este caso la obra es tejida por varias personas que integran la colectividad, cada 24 horas, una a una va rememorando en una grabación (compartida a los/las demás) los sonidos que más impactaron su cotidianidad a diario durante una o dos semanas. Luego, en trabajo grupal, se escuchan las grabaciones y, con los materiales que más relieve tengan, elaboran un mapa improvisatorio para luego interpretarlo. Una cocción lenta de la interacción y creación colectiva, que cuestiona cuánto sabemos de los entornos habitados por los demás y cómo podemos conectarnos en la virtualidad para imaginar y convivir mundos y paisajes sonoros distintos.

Carlos Gustavo Román Echeverri

Sonido inmersivo y audio orientado a objetos: perspectivas y aplicaciones en música.

cromcn1@lsu.edu

Louisiana State University

A lo largo de las últimas décadas, el sonido inmersivo se ha transformado a partir de múltiples innovaciones técnicas, desde los procesos tradicionales de espacialización en varios canales hasta llegar al sonido binaural y surround. En años recientes, sin embargo, múltiples desarrollos tecnológicos han transformado este campo, redefiniendo el papel del sonido inmersivo en todas las fases del ámbito musical: composición, producción, distribución y escucha. Entre estos avances recientes, se destacan por ejemplo, el desarrollo de métodos computacionales de espacialización tales como la síntesis wave-field y HRTS (Head-Related Transfer Function); la masificación de plataformas que emplean sonido inmersivo, que abarcan desde productos audiovisuales y videojuegos hasta aplicaciones de realidad virtual, aumentada y extendida; el advenimiento de formatos estandarizados masivos para el sonido inmersivo tales como Ambisonics, Dolby Atmos o el sonido tridimensional en plataformas musicales de streaming. En este contexto, la presente ponencia propone explorar el nuevo paradigma del audio orientado a objetos como consolidación de los nuevos enfoques relacionados con las tecnologías del sonido inmersivo. Esta aproximación conceptual considera los metadatos relacionados con el posicionamiento y dinámica de cada fuente sonora en un sistema espacial de coordenadas. Esta información se puede convertir en un elemento relevante en el proceso de composición y producción, llegando incluso al mismo nivel de importancia que los demás atributos tradicionales del sonido musical (tono, amplitud, timbre, duración). De esta manera, en lugar de hacer una mezcla final y definitiva en estudio al momento de crear una pieza musical, el audio basado en objetos utiliza un enfoque diferente al considerar todos los sonidos de manera independiente, los cuales se mezclan solo en el momento de la reproducción. La presentación abordará consideraciones prácticas del sonido orientado a objetos en diversos procesos de composición y producción musical, destacando la relevancia de este enfoque emergente. Además, se explorarán las perspectivas futuras del audio orientado a objetos, delineando cómo podría influir en la evolución de la música inmersiva en los próximos años.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales

Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

Marius Alexander Díaz Moreno

El cazador de ratas. La manipulación contemporánea.

mariusdiaz.composer@gmail.com
Escuela Superior de Música Reina Sofía

Según la Real Academia de la Lengua Española, el libre albedrío significa la potestad de obrar por reflexión y elección. Según algunas doctrinas filosóficas, el ser humano goza de este poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, dicha libertad resulta cuestionada en el contexto de la web, particularmente, en el campo de las redes sociales. Son abundantes los estudios sobre la manipulación mediática. A través de las redes, condicionan muchos de nuestros comportamientos y nos vemos obligados a seguir conductas. Ante esta problemática, el arte constituye un importante espacio de reflexión y análisis. Es por ello, que a través de una instalación inspirada en la leyenda Der Rattenfänger von Hamelin, que se traduciría como El cazador de ratas de Hamelín; se propone un proyecto interdisciplinar que permita al público meditar sobre la repercusión de las redes sociales en sus vidas. No es casual la selección de este relato, pues justamente, en él se cuenta la historia de un flautista que a través de música manipulaba a cualquier animal. Un músico que con su flauta liberó a la ciudad de Hamelín de una epidemia de ratas y al incumplirse el pago de sus servicios, se vengó desapareciendo a los niños del pueblo. La mencionada instalación generó el vínculo de artistas de diversos campos, con el objetivo de crear una obra que permita a la audiencia vivir una experiencia interactiva y de interés para museos e instituciones culturales. Con música original de Marius Díaz, interpretada por las flautistas Sofía Salazar y Larissa Cunha junto al Cuarteto Manzanares bajo la dirección de Fabián Panisello, y la realización visual de Mauricio Abad; tuvo su estreno el pasado 18 de abril en el marco del Premio de Composición CASA de las Américas, celebrado en La Habana, Cuba. La presente conferencia pretende dar a conocer las características conceptuales y técnicas de la propuesta, sus antecedentes y el proceso de gestión en el marco del programa de maestría en composición de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

elcazadorderatasfl.wixsite.com/esmrs

<https://www.youtube.com/watch?v=shoBxBv1Haw>

Jorge Mauricio Monroy Barriga, Guillermo Daniel Leonardini Gutiérrez, José Ignacio Rolando Camacho Cardoso, Mizky Baby Bernal Miranda, Yerko Yamil Estevez Salazar
El micrófono como instrumento y mediador en la Creación Musical: obras del Ensamble Inmediato.

ensamble.inmediato@gmail.com

En el marco del Encuentro sobre Músicas, Medios y Tecnologías, se expondrán cuatro obras ejecutadas/compuestas por el Ensamble Inmediato. Estos casos comparten un enfoque común: reflexionar sobre el papel del micrófono como mediador e instrumento musical. Cada obra proporciona una perspectiva particular sobre la utilización del micrófono, explorando su papel más allá de la simple captura de sonido para convertirse en un elemento fundamental en la creación musical.

En la obra "Segundo Plano" (2023) - Jorge Monroy, pieza para piano procesado en tiempo real, facilita la integración de parlantes en conjunción con el piano mediante diversas configuraciones espaciales.

La selección de micrófonos, que abarca tanto los de contacto como los de condensador, permite

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

capturar diversos niveles de detalle del piano, tanto en la interpretación en vivo como en la captura de los materiales pregrabados. "Trenzas" (2023) - José Camacho, presenta una escultura sonora que utiliza un micrófono electromagnético para captar radiación electromagnética de dispositivos electrónicos y transformarlos en sonido. Esta obra redefine la percepción del espacio entre entorno electromagnético circundante y fuentes de sonido cotidianas, demostrando cómo el sonido puede surgir de fuentes inesperadas. En "PairtoPair" (2022) - Guillermo Leonardini, se explora la dualidad del micrófono y del parlante como un mismo objeto, utilizando la retroalimentación sonora como un puente entre ambos. La pieza resalta esta dualidad inherente al micrófono, que actúa no sólo como receptor, sino también como emisor al manifestarse como un parlante; y viceversa, el parlante se convierte en micrófono. Además, se enfatiza la gestualidad de las manos de los intérpretes, cuyos movimientos moldean activamente la retroalimentación, dando forma al espacio sonoro. "Autointerpretación" (2022) - Mizky Bernal Miranda es una pieza abierta. En una de sus posibles interpretaciones, fue resuelta mediante el procesamiento de un micrófono de contacto implantado en una tutuma (vasija proveniente del fruto del árbol del totumo o taparo). Este objeto sonoro tiene la funcionalidad de captar y transformar el sonido producido por el intérprete, permitiendo procesar así la señal sonora. Cada una de estas piezas, contiene una diversidad de perspectivas y experimentaciones desde la propia experiencia del Ensamble Inmediato. Una exploración creativa y sonora a través del micrófono como un medio inherente en el contexto artístico y tecnológico actual, y esencial para la creación e interpretación musical contemporánea.

Pablo Eduardo Tobar Manzo

La Errática, diálogos sonoros entre carrizos y máquinas, montaña y ciudad.

pclarineteando@gmail.com

La chirimía caucana es una expresión musical que se ha ido transformando a lo largo del tiempo por distintos factores sociales, culturales y políticos. La inclusión de nuevos instrumentos, ritmos y timbres han permitido que nuevas sonoridades sean incorporadas. Gracias a las dinámicas de comunicación constante que surgen entre las personas que habitan la ciudad y las personas que habitan la montaña- característica propia de la ciudad de Popayán - estas expresiones logran adecuarse a su entorno con el fin de interactuar y apropiarse las sonoridades de ambos lados, logrando así una preservación del sonido de la gente de la montaña pero a la misma vez la capacidad de transformarlos usando las herramientas que se encuentran al alcance de la ciudad. "La Errática", es un proyecto que busca expandir y explorar nuevos timbres, instrumentos y melodías para esta tradición, proponiendo un nuevo formato musical, el cual, además de interpretar los instrumentos que comúnmente se encuentran en la chirimía caucana, también adhiere máquinas, computadores y softwares musicales. Gracias a esto, se genera un diálogo y una relación entre las opciones que brinda la tecnología y las características propias de la chirimía caucana. Esta experimentación desemboca en un subgénero que el autor del proyecto denomina como "Electrochirimía". A partir de esta categorización, junto a otras expresiones similares que han venido germinando en la ciudad de Popayán en los últimos años, tanto los músicos tradicionales como investigadores de la región han empezado a generar distintos diálogos sobre los elementos esenciales que conforman la chirimía caucana urbana y por ende la chirimía caucana en general. En esta investigación se busca contar desde la perspectiva del autor cómo se ha consolidado musical y conceptualmente el proyecto artístico denominado "La Errática, Electrochirimía Caucana", las formas en las cuales he trabajado en la creación de la música para este nuevo formato

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

incluyendo demostraciones de como la tecnología dialoga con las músicas tradicionales, y finalmente, el impacto que esto ha traído sobre la percepción de la chirimía caucana actualmente en la ciudad de Popayán - Cauca.

Daniel Francisco Quicazán Ruvio, Juan Manuel Samacá Sáenz

Bio-lin: La impresión en 3d y la lutheria.

jmsamacas@gmail.com, Hello@neoluthy.com, Neoluthy@gmail.com
Independiente - Neoluthy

Nosotros somos Neoluthy, emprendimiento colombiano dedicado a la utilización de nuevas tecnologías para la creación de instrumentos musicales desde el 2019. Nuestro primer proyecto a gran escala es la utilización de la impresión 3d para la creación de un violín acústico. Durante cinco años hemos experimentado con diferentes materiales, tecnologías, y modelos para crear un violín plenamente funcional, de bajo costo y ecológico que pueda competir con la industria de lutheria tradicional desde un punto de vista comercial e impactar a la educación musical. Actualmente estamos en desarrollo de nuestro primer diseño paramétrico propio con el objetivo de ser patentado y utilizado de forma comercial libremente. Como emprendimiento hemos participado de diferentes convocatorias y festivales internacionales: En el 2022 fuimos los ganadores del Professional Development Grant (PDG) de San Francisco Conservatory of Music (SFCM), beca con la cual obtuvimos tres videos profesionales grabados en el prestigioso Studio G parte del mismo conservatorio y obtuvimos feedback de nuestro último modelo por parte de la cátedra de estudiantes de los docentes Simon James e Ian Swensen. Posteriormente, nuestro modelo fue revisado en Cremona, Italia por parte del luthier Georgio Grisales quien nos facilitó materiales y métodos para continuar con nuestro proceso. Por último, participamos en el Wintergatan Community Meetup 2023 desarrollado en Rudesheim am Rhein Alemania, donde trabajamos con la comunidad del creador del instrumento viral Marble Machine: Martin Molin. Presentamos nuestro proyecto a la comunidad obteniendo una proyección más empresarial de nuestro proyecto. Actualmente trabajamos en un equipo en las que contamos con un diseñador paramétrico, luthieres, ingeniero de sonido, músicos y diseñadores que están articulando la retroalimentación que hemos obtenido el último año para desarrollar el producto final. Nuestros resultados esperados en mayo es un modelo de violin en 3d que pueda ser impreso fácilmente, de un material que facilite su re-utilización y de un costo aproximado de 100 dólares que comercializaremos y eventualmente también donaremos a comunidades con difícil acceso a instrumentos musicales de un estándar de calidad alto.

Durante nuestra presentación, mostraremos el violín interpretado por un violinista profesional, hablaremos de sus especificaciones técnicas y de nuestra visión como emprendimiento.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

Manuel Bernal Martínez

La lutería es tecnología y usa tecnologías: procesos de diseño y construcción en la familia de la bandola andina colombiana.

mbernal@udistrital.edu.co

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Esta ponencia busca ilustrar, a través de diferentes tipos de fuentes documentales, el recorrido realizado por el autor desde finales de la década de 1980, momento coyuntural en que se detectan una serie de problemas constructivos en las bandolas andinas de la época en Bogotá y en unas experiencias particulares, hasta las propuestas actuales de modelos de la familia de las bandolas. El comienzo de esta propuesta instrumental se enmarcó en importantes procesos de cambio en los espacios creativo, de práctica y de consumo de las prácticas musicales en que este instrumento se ha venido desempeñando: se mostrará como la irrupción de una manera «no tradicional» y «academizada» de aproximarse a repertorios y prácticas hizo evidente que las bandolas de construcción artesanal no respondían a las demandas del momento. Esta problemática dio lugar a procesos colaborativos entre el autor y algunos otros instrumentistas con reconocidos lutieres bogotanos, buscando proponer soluciones al intérprete desde la experiencia como intérprete, en términos del desarrollo de procesos específicos de construcción y experimentación, tomando en cuenta aspectos que van desde la ergonomía hasta los materiales, entre otros muchos aspectos. A partir de diferentes acepciones del término Tecnología, se irá entrelazando la comprensión del oficio de la lutería como un conjunto de operaciones tecnológicas que, a su vez, hacen uso de diferentes herramientas y tecnologías, con el proceso de diseño, construcción, prueba, rediseño y logros en la construcción de modelos de bandolas andinas colombianas.

Jorge Anderson Leiseca Cercado

Descifrar ficciones

jlcompositor0401@gmail.com

Los resultados generativos que implican diálogos creativos nos acercan a lo desconocido, a lo monstruoso, a las realidades múltiples donde los edificios de una imagen o video están creadas con partes de insectos y los seres vivos son mezclas quiméricas entre humano y animal. Poder programar, hackear, interrumpir y transformar una inteligencia artificial puede que nos permita generar un nuevo entorno de creación de vastas proporciones con los que sigamos moldeando las realidades que nos rodean desde lo ficcional y desde las lecturas que hacemos sobre nosotros mismos.

La ponencia transita entre reflexiones de procesos creativos musicales y sonoros atravesados por inteligencia artificial. algoritmos generativos y diversas perspectivas del machine learning interactivo. No obstante, este tránsito entre redes neuronales, estructuras multimodales y sistemas de atención nos han estado embebiendo en una interacción de interfaz de usuario desde el prompt, el cual es una instrucción o texto inicial que se le proporciona a una herramienta de IA generativa para guiar su generación de respuestas o resultados, según los formatos en los que se especialice la herramienta. Dicha forma de interacción no permite visualizar las diversas prácticas y procesos llevados a cabo en procesos generativos, por lo que perdemos de vista las bases de datos con las que se ha entrenado un

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales

Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

sistema de predicción, los sesgos ocultos preprogramados en un algoritmo que no nos permite explorar ciertas áreas por razones políticas internas de una empresa, y por supuesto también perdemos de vista el paso a paso del procesamiento de generación de una imagen, un sonido o música que está siendo realizada bajo ciertas instrucciones generales. En esta ponencia se propone que la creatividad y diálogo con inteligencias artificiales pueden ser más orgánicas, hackeables y moldeables a necesidades y prácticas más personales de quien las controla y no necesariamente se ha de tratar de una interacción de instrucciones escritas en un prompt con sesgos imborrables y resultados predecibles. La tecnología nunca es neutral. En consecuencia no se puede decir que es alguien quien crea la tecnología y que un gobierno u organización son quienes pueden hacer uso bueno o malo de esta. Ya que en esencia la tecnología cambia nuestra forma de relacionarnos con el mundo. La tecnología no puede ser moralmente neutral pues a través de la misma se producen cambios en las dinámicas de poder y en las formas de interrelacionarnos. Entonces con cada avance tecnológico nacen nuevas ópticas para entendernos a nosotros mismos y modificar el mundo que nos rodea. A medida que las ficciones humanas se traducen en códigos genéticos y electrónicos, la realidad intersubjetiva engullirá por completo la realidad objetiva, y la biología se fusionará con la historia. En el siglo XXI, la ficción puede, por lo tanto, convertirse en la fuerza más poderosa de la Tierra, sobrepasando incluso a los asteroides caprichosos y a la selección natural. De ahí que si queremos entender nuestro futuro, en absoluto bastará con descifrar genomas y calcular números. También tenemos que descifrar las ficciones que dan sentido al mundo.

Manuel Camilo González Rodríguez

¿Cómo podría un algoritmo o código moldear un sistema musical?

manuelgonzalez.music@gmail.com
ASAB

La ponencia presenta experiencias recogidas durante la composición de una obra indeterminada que usa algoritmos y códigos que tienen un comportamiento influenciado por una teoría llamada: "sistemas complejos". Esta exposición de experiencias busca construir un diálogo en torno al potencial que tienen los algoritmos y la codificación para para crear, moldear o reinterpretar un sistema musical, no solo desde la composición sino también desde la interpretación musical.

Guillermo Daniel Leonardini Gutiérrez

Simulación de Sistemas Complejos: Un enfoque audiovisual desde la Música Experimental.

gdlg.leonardini@gmail.com

La investigación en torno a sistemas emergentes complejos en la música experimental se enfoca en el estudio y simulación de entornos que reflejan la complejidad de sistemas interactivos e interconectados. Este enfoque multidisciplinario se apoya en el uso de herramientas como Tone.js, SuperCollider y P5.js, elegidas por su capacidad para modelar aspectos sonoros. Mediante Tone.js y SuperCollider, se logra la creación de paisajes sonoros, proporcionando un amplio espectro de opciones creativas para representar la interacción entre agentes y la emergencia de patrones complejos. Por otro lado, p5.js se erige como una plataforma esencial para la visualización interactiva, ofreciendo

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

herramientas para generar representaciones visuales que reflejen la evolución y conectividad de estos sistemas. La simulación e interacción entre estos elementos y su capacidad para crear un sistema más amplio se manifiesta en la retroalimentación constante entre la simulación sonora y la visualización. Es decir, la sonoridad se ve condicionada por el comportamiento visual, y viceversa. Esta interdependencia entre los procesos de sonificación y visualización genera un ecosistema virtual que responde de manera dinámica a los parámetros previamente definidos, intensificando la complejidad del sistema en estudio. Este enfoque interdisciplinario se ha desarrollado gracias a colaboraciones previas con académicos destacados, como el Dr. Hugo Solís de la UNAM en México (Lacremus) y el Dr. Marcelo Ramírez de la UMSA en Bolivia.

Heyder López Cabrera

Nación, cine e industria fonográfica en el semanario Pantalla (1953-1958).

hlopezc2@eafit.edu.co
Universidad EAFIT

Pantalla, publicado entre 1953 a 1969, fue un semanario originario de Medellín especializado en la música popular-masiva, el cine, la radio, la industria fonográfica y la televisión. La publicación surge como iniciativa de los periodistas de “El Colombiano” Oscar García y Carlos Piedrahíta. Estos serían convocados por el administrador del Teatro Lido, Carlos Uribe, junto con José Restrepo, para la continuación de una revista llamada Guía, la cual había sido un complemento del espectáculo que se distribuía en los cines de Medellín, que contenía información ligada a las películas que allí se presentaban. Ambos aceptan la invitación, pero en lugar de llamarse Guía, la revista tomará el nombre de Pantalla, circulando inicialmente en los teatros de Cine Colombia. Esta ponencia se centrará en el periodo comprendido entre 1953 y en 1958. el cual coincide con el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla y el fin del periodo de La Violencia en Colombia. La ponencia se dividirá en dos partes, una que aborda el cine y otra que aborda la industria fonográfica. En ambos casos se trata de examinar la manera en que los medios participación en la construcción de discursos en torno a lo nacional. La primera parte, ligada al cine, se pregunta por la influencia de los modelos cinematográficos norteamericano y mexicano en Colombia; el cine documental, el turismo y el papel que jugaron los modelos de propaganda gubernamental; el consumo de películas asociadas a lo musical; la participación de artistas colombianos en la industria cinematográfica mexicana y la manera en que el cine mexicano signó el fracaso del cine nacional en este periodo. En resumidas cuentas, la manera en la que estos procesos ligados a culturas de consumo se asociación a procesos ligados a la nación. En la segunda parte, ligada a la industria fonográfica, abordaremos, a través de críticos como Hernán Restrepo Duque y sus escritos en Pantalla, los inicios de la industria fonográfica en Medellín y su consolidación. Hablaremos de figuras como Félix de Bedout, la llegada de las primeras máquinas de la RCA Victor, los procesos de consolidación de la industria fonográfica en la ciudad a partir de 1953. Por otra parte, abordaremos también el caso de la empresa Sonolux, en la cual se desempeñó Restrepo Duque como jefe de propaganda, y su discurso colombianista en la promoción de discos. Esta ponencia es fruto de mi tesis de Maestría en Música con énfasis en Musicología Histórica de la Universidad EAFIT, en la cual fui asesorado por los maestros Fernando Gil Araque y Juan Fernando Velásquez.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

Jhon Jairo Armesto Tren

Radio experimental: entre la comunicación y la apreciación artística. Comparación entre Colombia y Argentina.

jhon.armesto@esap.edu.co

Escuela Superior de Administración Pública-ESAP

La radio experimental ha sido una oportunidad que han brindado las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TICs para el desarrollo de nuevos contenidos que dado su carácter minoritario aún en los círculos específicos de las artes plásticas y musicales -chocando con los cánones conservadores de la academia, la crítica profesional de arte, los prejuicios socio-culturales del contexto socio-cultural donde se desarrollen dichas manifestaciones; e incluso llegando a la comunicación social-, las relegarían en otras circunstancias al aislamiento absoluto de la radio convencional musical o a escenarios muy reducidos y esporádicos dentro de las emisoras de interés público, culturales y universitarias. Por eso, es muy importante analizar el fenómeno de las radios experimentales en formato digital u on line como parte de las políticas públicas culturales para permitir la construcción de nuevos escenarios y comunidades artísticas a partir de nuevas propuestas más allá de un nicho de consumo o inclusive de mercado de la música experimental, sino de desarrollos teóricos, nuevas músicas y sonidos del mundo a través de espacios radiales públicos, de acceso gratuito y en permanente construcción entre público, artistas, generadores de contenido e instituciones. Por esto es necesario el análisis comparado de los referentes de radio digital experimental en Colombia (CK-WEB, propiedad del Instituto Distrital de las Artes, dependencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá) y Argentina (CASO-Centro de Arte Sonoro, iniciativa del Sistema de Museos del desaparecido Ministerio de Cultura, ahora Ministerio del Capital Humano) en los aspectos administrativo, creativo, de programación, contenidos, circulación e interacción con las comunidades artísticas de sus territorios. Dicho Lapso se dará entre 2015 a 2023.

Pilar Agudelo

Vacíos en la formación profesional en música Una aproximación a partir de la actividad laboral de los egresados del PCAM de la UD.

mdpagudelov@udistrital.edu.co

Docente PCAM -ASAB

La valiosa actividad musical de los egresados en Artes Musicales de la Universidad Distrital es el resultado de una formación de alta exigencia a nivel técnico y artístico. Si bien esta es una percepción generalizada, para analizar el currículo se hace necesario conocer con mayor profundidad cómo es la actividad laboral de los egresados. El objetivo del estudio fue elaborar una caracterización de la condición laboral de los egresados en toda su historia, desde 1998 hasta 2023, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: Información general (como edad, lugar de residencia, nivel de estudios); finanzas personales (como ingresos percibidos y tiempo dedicado la música, cotización a las seguridad

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co

Encuentro sobre experiencias y perspectivas de las músicas, los medios y las tecnologías

Bogotá, mayo 10 y 11 de 2024.

social) y relación con el mercado laboral (como tipos contratos, formas de retribución, comunicación de su trabajo y carencias en la formación).

Esta indagación está basada en una encuesta realizada a los egresados. Fue respondida por 145 personas de un total de 879 registros. La encuesta se aplicó entre el 27 de oct y el 30 de noviembre de este año. Se utilizó la base de datos de egresados del PCAM, enviando la encuesta a sus correos electrónicos. Algunos fueron contactados a través de sus redes sociales. Si bien no es un énfasis de la carrera, no es de sorprenderse que la actividad laboral que más han realizado sea la docencia, como una realidad del quehacer profesional. Le siguen el trabajo como intérpretes, directores de agrupación musical, arreglistas y compositores, poniendo en práctica los énfasis ofertados. Por un lado, llama la atención la relevancia que tienen trabajos en producción musical, edición, grabación o manejo de sonido en vivo, campos relacionados con el mercado musical, los medios de producción, distribución y comunicación, permeados por el conocimiento tecnológico. Por otro lado, es de resaltar que, aunque manejan redes sociales y plataformas digitales para comunicar su trabajo, las relaciones personales y los contactos siguen siendo la principal forma de encontrar oportunidades. Todo un campo por desarrollar. Cabe agregar que la gran mayoría realiza sus actividades con autogestión. Dada la carencia de empleos a tiempo completo y con contratos indefinidos, la realidad de los egresados en Música es el multi empleo. El currículo de Artes Musicales llena muy bien los campos artísticos musicales, pero se queda corto en otras áreas de desempeño profesional, que hacen parte del microcosmos laboral. La interacción del músico con su contexto social abre alternativas en las que es necesario saber de música, tal vez con menos profundidad, pero con conocimientos complementarios. Estos están fuertemente ligados a la inmersión de la tecnología en la vida diaria, en la creación y la recepción de la música, lo que genera cambios permanentes a los cuales vale la pena adaptarse.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

Organiza: Área de Música y Contexto
Proyecto Curricular de Artes Musicales
Facultad de Artes — ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Cra 13 No 14-69 / PBX: 3239300
artes-musicales@udistrital.edu.co