

Investigación > COMONIENDO CON PROCESOS: PERSPECTIVAS SOBRE MÚSICA GENERATIVA Y DE SISTEMAS

El término música generativa se utiliza para describir música compuesta mediante reglas o sistemas. Esta serie de seis episodios explora distintos acercamientos generativos a la composición y la interpretación (algorítmicos, basados en sistemas, formalizados y de procedimiento) especialmente en el contexto de las tecnologías experimentales y la práctica musical de finales del siglo XX, al tiempo que examina el uso de la determinación y la indeterminación en la música, y su relación con temas como el control, la automatización y la intención artística.

Cada episodio de la serie está acompañado de un programa adicional que presenta piezas sonoras exclusivas o inéditas de artistas y compositores clave en este campo.

Contenidos del PDF:

- 01. Sumario
- 02. Listado de temas
 - Parte I
- 03. Bibliografía
- 04. Enlaces de interés
- 04. Créditos
- 05. Licencia

Escrito y editado por Mark Fell y Joe Gilmore. Narrado por Connie Treanor.

Mark Fell es un artista y músico residente en Sheffield, Reino Unido. Ha actuado y expuesto en numerosos festivales internacionales e instituciones. En 2000 obtuvo una mención honorífica en el prestigioso premio ARS Electronica, y en 2004 fue nominado para un premio Quartz por su labor de investigación en música digital. Recientemente ha llevado a cabo una obra encargada por el Thyssen-Bornemisza Art Contemporary de Viena, estrenada en Youniverse, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla. En la actualidad trabaja en un proyecto de investigación financiado por el Arts and Humanities Research Council en la Universidad de York, que explora prácticas independientes en música por ordenador radical. www.markfell.com

Joe Gilmore es un artista y diseñador gráfico residente en Leeds, Reino Unido. Su obra ha sido expuesta en varias galerías y festivales de arte digital y sus trabajos discográficos han sido publicados en sellos internacionales como 12k/Line (Nueva York), Entr'acte (Londres), Cut (Zúrich), Fällt (Belfast) y Leonardo Music Journal (San Francisco). En la actualidad Joe imparte clases en el departamento de Diseño Gráfico en el Leeds College of Art & Design. Es también uno de los fundadores de rand()% , una emisora de radio en Internet dedicada a emitir música generativa. <http://joe.qubik.com>

COMONIENDO CON PROCESOS: PERSPECTIVAS SOBRE MÚSICA GENERATIVA Y DE SISTEMAS #3.2

Determinación e indeterminación

Un análisis de las múltiples utilizaciones del azar en la composición y la interpretación de obras musicales.

01. Sumario

El tercer episodio de la serie examina el uso de la determinación y la indeterminación en la música. Un análisis de las múltiples utilizaciones del azar en la composición y la interpretación de obras musicales, desde piezas creadas a partir del lanzamiento de monedas a cara y cruz, hasta exploraciones más rigurosas de las leyes de la probabilidad. El programa se fija también en el uso del azar en las artes visuales y la literatura, así como en nuevas aproximaciones a la ciencia durante el siglo XX, describiendo el impacto de estas disciplinas en la creación musical. El episodio investiga los conceptos e ideas subyacentes en estas piezas, relacionándolas con otras obras de diferentes tradiciones.

02. Listado de temas

Parte I

- Iannis Xenakis "Mikka S" (*Chamber Music 1955-1990*, Montaigne, 2000)
- John Cage "Seven Haiku" (*The Complete John Cage Edition, Volume 29*, Mode, 1952)
- William S. Burroughs "Silver Smoke of Dreams" (*Break Through in Grey Room*, Sub Rosa, 1986)
- Lejaren Hiller "Quartet No. 4" ("The Illiac Suite") (*Computer Music Retrospective*, Wergo, 1986)
- Iannis Xenakis "Pithoprakta" (*Metastasis / Pithoprakta / Eonta*, Le Chant Du Monde, 1988)
- Iannis Xenakis "Gendy 3" (*Ais - Gendy3 - Taurhiphanie - Thallein*, Neuma Records, 1994)
- Hecker "Stocha Acid Vlook" (del CD que acompaña el catálogo de la exposición *Ausgeträumt...*, Seccession, Vienna, 2001)
- Yasunao Tone "Solo For Wounded CD Part 1" (*Solo For Wounded CD*, Tzadik, 1997), extracto
- Farmers Manual "Final Lap" (*Explorers_We*, Or, 1998)
- Farmers Manual "Poptastic" (*Explorers_We*, Or, 1998)
- Farmers Manual "Sci Fi Lo Fi" (*Explorers_We*, Or, 1998)
- Farmers Manual "Galactic Bar" (*Explorers_We*, Or, 1998)
- Farmers Manual "Space Race" (*Explorers_We*, Or, 1998)

03. Bibliografía

- Andrew R. Brown, "Extending Dynamic Stochastic Synthesis". Barcelona: International Computer Music Conference.
- Thom Blake, Mark Fell, Tony Myatt, Peter Worth, "Yasunao Tone and MP3 Deviation". Nueva York: Music Research Centre, Proceedings of the International Computer Music Conference, ICMA, 2010.
- Dave Burraston, Ernest Edmonds, *Cellular automata in Generative Electronic Music and Sonic Art: A Historical and Technical Review*. Sidney, Australia: Digital Creativity, Routledge, 2001.

[Lejaren Hiller en Experimental Music Studios]

John Cage, *Silence. Lectures and Writings*. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1939.

Werner Heisenberg, "Über den Anschaulichen Inhalt der Quantentheoretischen Kinematik und Mechanik", *Zeitschrift für Physik* 43 (3-4): pp. 172-198, 1927.

Paul Griffiths, "Xenakis: Logic and Disorder", *Musical Times*, vol. 116, núm. 1586, 1975.

Ivan Hewett, Carey Lovelace, Sharon Kanach, Mâkhi Xenakis, *Iannis Xenakis: Architect, Composer, Visionary*. Nueva York: Drawing Centre, 2010.

Peter Hoffmann, *Analysis Through Resynthesis. Gendy 3 by Iannis Xenakis*, París: CDMC, 2001.

Roc Jiménez de Cisneros, *Blackout, Representation, Transformation and de-Control in the Sound Work of Yasunao Tone. Quaderns d'àudio*. Barcelona: Ràdio Web MACBA, 2009.

Örjan Sandred, Mikael Laurson, Mika Kuuskankare, *Revisiting the Illiac Suite – A rule based approach to stochastic processes*, 2009.

http://www.sandred.com/texts/Revisiting_the_Illiac_Suite.pdf

David Osmond-Smith, "Choice vs. Chance", *New beginnings: the international avant-garde, 1945-62*, The Cambridge History of Twentieth-Century Music. (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Ivan Penov, *Analysis of S. 709 by Iannis Xenakis*, 2008.

<http://www.scribd.com/doc/28669193/Iannis-Xenakis-S-709-analysis>

Agostino di Scipio, "Clarification on Xenakis: The Cybernetics of Stochastic Music", *Presences of Iannis Xenakis*, París: CDMC, 2001.

Iannis Xenakis, *Formalized Music. Thought and Mathematics in Composition*. Bloomington: Indiana University Press, 1962.

Markos Zografos, *Iannis Xenakis: The Aesthetics of his Early Works*.

<http://www.furious.com/perfect/xenakis.html>

[Farmers Manual actuando en Schirn Kunsthalle, Frankfurt, Alemania, febrero 2002]

04. Enlaces relacionados

"The Creative Compositional Legacy of Iannis Xenakis"

<http://www.iannis-xenakis.org/Articles/Harley.pdf>

"Illiac Suite" en Media Art Net

<http://www.medienkunstnetz.de/works/illiac-suite/>

"Iannis Xenakis and John Cage: Two Sides of a Tossed Coin"

<http://people.mills.edu/toda/chance/frames.html>

"Stochos: Stochastic synthesis software"

<http://sonic-disorder.com/research.html>

05. Créditos

Grabado en el Music Research Centre de la Universidad de York, Gran Bretaña. El proyecto de investigación New Aesthetics in Computer Music está financiado por el Arts and Humanities Research Council UK.

06. Licencia

2011. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos discográficos. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible.