

JIPM 2021

III Jornadas de Investigación en Producción Musical
III Encuentro del grupo de trabajo en Producción Musical de
SIBE-Sociedad de Etnomusicología

Universidad Complutense de Madrid
VIERNES 11 DE JUNIO

Encuentro online
zoom

HACIA UNA EXPERIENCIA **INMERSIVA** EN LA PRODUCCIÓN MUSICAL

Organiza

SIBE Sociedad de Etnomusicología

Colabora

audioforo **iii**

PROGRAMA

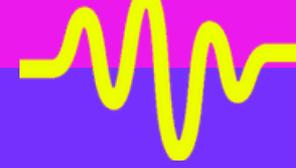
Viernes, 11 de junio

MAÑANA

EL AUDIO INMERSIVO

Un nuevo horizonte para la producción musical

- 09:30 Inauguración de la jornada
- 10:00 Conferencia inaugural
Sonido inmersivo en la música: ¿Fidelidad o Creatividad?
José Javier López
Universitat Politècnica de València
- 11:30 Encuentros profesionales
La experiencia inmersiva: un reto para la producción discográfica
Mikel F. Krutzaga
Ingeniero de sonido y productor musical
- 12:30 Descanso
- 13:00 Proyecto "Innovasonora": Audio inmersivo y realidad virtual como recurso docente
Marco A. Juan de Dios Cuartas
Pablo Espiga Méndez
Universidad Complutense de Madrid
- 14:00 Pausa comida

PROGRAMA

Viernes, 11 de junio

TARDE

Seminario de investigación en producción musical

16:00

La guitarra eléctrica en la música de cámara europea.
Innovaciones texturales e hibridación musical

Iyán F. Ploquín

Universidad de Oviedo

Relator: Dr. Diego García Peinazo (Universidad de Córdoba)

16:30

Sonidos evocadores del Zeitgeist de los ochenta. Una aproximación a los procesos de producción y recepción musical en el pop

Silvia Segura García

Universitat Autònoma de Barcelona

Relator: Dr. Eduardo Viñuela (Universidad de Oviedo)

17:00

La resignificación de la síncopa en la música popular por los beatmakers: intercambios rítmicos entre jazz y hip-hop

Manuel Lagullón Olivares

Universidad Complutense de Madrid

Relator: Dr. Iván Iglesias (Universidad de Valladolid)

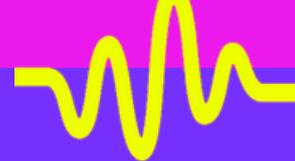
17:30

La producción musical en España en la transición hacia la era digital (1990-2010): estudios de grabación e industria discográfica

Pablo Espiga Méndez

Universidad Complutense de Madrid

Relator: Dr. Josep Pedro (Universidad Carlos III de Madrid)

PROGRAMA

Viernes, 11 de junio

TARDE

Seminario de investigación en producción musical

18:00

Descanso

18:15

Presentación del dossier "La producción musical: un reto para la musicología del s.XXI"

Intervienen: Jordi Roquer y Marco A. Juan de Dios

19:00

Clausura de la jornada

BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES

JOSÉ JAVIER LÓPEZ

Universitat Politècnica de València

José Javier López es Catedrático en la Escuela de Telecomunicaciones de la Universitat Politècnica de València. Su actividad investigadora se centra en el audio, la acústica y la multimedia en los campos del sonido espacial, la Wave-Field Synthesis (WFS), el modelado físico de acústica de salas, la AI para audio y el desarrollo de software multimedia en tiempo real. Ha publicado más de 200 artículos en revistas técnicas internacionales y conferencias en los campos del audio y la acústica y ha liderado más de 40 proyectos de investigación relacionados con el audio. Ha sido pionero en el desarrollo de la WFS en España y desarrolló uno de los prototipos de WFS más grandes de Europa. Ha trabajado en I+D+i para Telefónica en diferentes proyectos de investigación relacionados con videoconferencia de alto realismo, teleconferencias avanzadas para dispositivos móviles y seguimiento de sujetos por sonido. Dos de estos desarrollos se mostraron en el Mobile World Congress de Barcelona en 2011 y 2014. El Dr. López es miembro de la Audio Engineering Society (AES), miembro de pleno derecho de la Acoustical Society of America (ASA) y miembro de IEEE. Actualmente es el vicepresidente de la Sección Española de la Audio Engineering Society.

MIKEL F. KRUTZAGA

Ingeniero de sonido y productor musical

La carrera de Mikel f Krutzaga como ingeniero de grabación en los estudios comienza en 1997. Desde entonces ha trabajado con músicos de la talla de Ivan Ferreiro, Benito Lertxundi, Kepa Junkera, Piratas, Javier Colina, Joxan Goikoetxea, Andrzej Olejniczak, Alboka, Marta Sebestyen, Iñaki Salvador, Jorge Pardo, Luan na Lubre, Pirineos Big band & Randy Brecker, Oneka Tx, Glen Velez, Juan Martín Caminero, Joseba Tapia, Amaia Zubiria, Maddi Oihenart, Alasdair Fraser & Natalie Hass , Faltrikeira, Suso Saiz, Mikel Urdangarín e Itoiz, entre otros muchos. En el año 2004 recibe un premio Grammy por su trabajo como ingeniero de grabación y mezclas por del disco “K” de Kepa Junkera. Sus trabajos han cosechado numerosos premios como los Premios Goya, Premios de la música, etc. Entre sus trabajos están las películas “Loneak”, preseleccionada a los Oscar de Hollywood, “Castlevania Lords of shadow (Konami)”, “Handia”, ganadora del Goya a la mejor banda sonora, la multi nominada “La trinchera infinita “ o la taquillera “Si yo fuera rico” entre otros muchos títulos. Ha sido el responsable técnico del álbum “Microsinfonías” del guitarrista Sergio Vallín, primer disco en España grabado con el sistema Dolby Atmos, una tecnología que hasta ahora sólo se utilizaba en el cine y que está diseñada para crear una experiencia musical inmersiva.

PONENCIAS, ENCUENTROS PROFESIONALES, PROYECTOS

Sonido inmersivo en la música: ¿fidelidad o creatividad?

José Javier López

Universitat Politècnica de València

Repasaremos los mecanismos que tiene el ser humano para localizar los sonidos en tres dimensiones y sus aplicaciones en campos tan punteros como la realidad virtual y las artes musicales. Describiremos los diferentes métodos de reproducción de sonido inmersivo de acuerdo al nuevo estándar MPEG-H 3D Audio (multicanal, binaural, basado en la escena (Ambisonics), orientado a objetos). Finalmente introduciremos la forma de crear música inmersiva en los diferentes formatos y trataremos la disyuntiva entre fidelidad y creatividad y cómo podemos abordar la según la aplicación o el estilo.

La experiencia inmersiva: un reto para la producción discográfica

Mikel F. Krutzaga

Ingeniero de sonido y productor musical

A través de un encuentro con uno de los ingenieros y productores referentes en la mezcla de audio inmersivo en nuestro país, se revisarán los principales conceptos de mezcla de música para sistemas que van más allá del estéreo. A través de un diálogo distendido con el ingeniero y productor Mikel F. Krutzaga se tratará de dar respuesta a cuestiones tales como: ¿Por qué escuchar la música en formatos multicanal en la actualidad? ¿Pros y contras del uso de esta tecnología? ¿Se ha encontrado la evolución del multicanal con las limitaciones de su integración en equipos domésticos? ¿Qué aplicaciones creativas tiene en la producción musical actual y cómo puede influir en la experiencia musical del oyente?

Proyecto "Innovasonora"

Marco A. Juan de Dios Cuartas

Pablo Espiga Méndez

Universidad Complutense de Madrid

El proyecto plantea desde un enfoque metodológico innovador la aplicación de la experiencia audiovisual inmersiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ello pretendemos dar un paso más en la creación de los recursos docentes basados en la grabación audiovisual convencional y la escucha estereofónica. Se explicarán las características principales de este proyecto de innovación docente y los recursos que forman parte de la web <https://www.ucm.es/innovasonora/>

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

La guitarra eléctrica en la música de cámara europea. Innovaciones texturales e hibridación musical

Iyán F. Ploquin

Universidad de Oviedo

La guitarra eléctrica se introduce en la música de cámara europea en la década de 1960. Diferentes compositores vanguardistas de este periodo, entre los que se encuentran J. M. Mestres Quadreny o Mauricio Kagel, se interesan por las posibilidades de producción sonora de este instrumento. Desde entonces, la guitarra eléctrica es utilizada en diferentes tendencias y estilos compositivos y aparece en más de un millar de obras camerísticas de autores europeos. A su vez, supone una importante herramienta de hibridación entre música académica y popular.

En esta tesis se plantea un estudio de un grupo de obras representativo del uso de la guitarra eléctrica dentro de la música de cámara europea desde 1960 hasta la actualidad. El objetivo principal de la investigación es conocer la forma en la que este instrumento afecta al discurso sonoro y musical de este tipo de composiciones centrándose en el parámetro textural y en la creación de significados. Para ello se acude a diferentes metodologías relacionadas al análisis auditivo-perceptivo, al análisis semiótico y al análisis de la producción. En este sentido, las obras se analizan tanto a través de sus partituras como de sus grabaciones sonoras, para lo cual también se recurre al uso del software Sonic Visualiser. También se tiene en cuenta la recepción en prensa de estas obras, que sirven de testimonios auditivos que se contrastan a los análisis realizados.

Palabras clave: Guitarra eléctrica, música de cámara, textura, semiótica, análisis perceptivo, hibridación.

Sonidos evocadores del Zeitgeist de los ochenta. Una aproximación a los procesos de producción y recepción musical en el pop

Silvia Segura García

Universitat Autònoma de Barcelona

Durante las últimas décadas, no pocos autores han apuntado la necesidad de atender al sonido en sí mismo como vehículo de significado en la música popular (Théberge, 1989 y 1997; Middleton, 1993; Warner, 2003 y 2009; Moore, 2001; Moorefield, 2005; Katz, 2010; Tagg, 2012 y 2015; Askerøi, 2013). Con la voluntad de contribuir a dicha mirada, la presente tesis propone un acercamiento teórico/análítico a la música popular de la década de los 1980, así como a aquella creada desde el presente con la voluntad de evocar el período. En este contexto, se elabora un marco conceptual formado por tres ejes: la reflexión profunda acerca de la composición sonora del pop, partiendo del conocimiento sobre producción y tecnologías empleadas en el estudio de grabación; el aprendizaje sobre la situación de la producción, recepción y consumo de música popular durante los 1980; y el estudio de las implicaciones del nacimiento de la “sensibilidad nostálgica” (Reynolds, 2011), acompañado de consideraciones en torno al análisis de la música ‘retro’. Posteriormente, combinando este acercamiento bibliográfico con la recogida de información procedente de distintas fuentes primarias y secundarias, y partiendo del concepto de marcador sonoro (Askerøi, 2013), se espera poder elaborar un primer listado de sonidos imprescindibles para evocar el Zeitgeist de los ochenta.

Palabras clave: Música popular, producción musical, mediación tecnológica, nostalgia, Zeitgeist, marcador sonoro.

La resignificación de la síncopa en la música popular por los beatmakers: intercambios rítmicos entre jazz y hip-hop

Manuel Lagullón Olivares

Universidad Complutense de Madrid

Desde finales de los años noventa los beatmakers comenzaron a inspirarse en las formas rítmicas interpretativas imperfectas de músicas como el jazz o el funk para ‘humanizar’ la música producida por dispositivos electrónicos. Esta práctica produjo una exageración de los microrritmos que afectan al groove y el feel de la interpretación, creando nuevas figuras de síncopa. A partir de la primera década del siglo XXI esos ritmos pasan a otras músicas, como el neosoul y finalmente el jazz, en el que comenzaron a surgir artistas claramente influenciados por el hip-hop tanto en sus ritmos como en la tímbrica y dinámica que acerca los instrumentos acústicos a los sonidos de la electrónica. Este proyecto busca trazar los vínculos entre ambos géneros en cuestiones rítmicas, proponer un método de análisis de este tipo de figuraciones microrrítmicas, estudiarlas en el contexto discográfico e interpretativo y medir la influencia de la tecnología en esas ideas interpretativas en ambos géneros. Los vínculos entre los músicos pioneros en estos ritmos tanto en hip-hop como el jazz deben buscarse desde la hemerografía y la webgrafía, ya que las figuraciones microrrítmicas objeto de estudio se transmiten casi exclusivamente desde la escucha, en una suerte de trasvase oral del conocimiento a través de la música grabada. Para el análisis acudiremos a las grabaciones de una discografía seleccionada a través de programas como Sonic Visualiser, donde poder discernir la ubicación temporal y otros datos como la dinámica. Para el estudio de la tecnología se tomará una perspectiva organológica con el fin de comprender cómo el intérprete la usa en el proceso creativo e interpretativo.

Palabras clave: Análisis rítmico, mediación tecnológica, performance, jazz, hip-hop.

La producción musical en España en la transición hacia la era digital (1990-2010): estudios de grabación e industria discográfica

Pablo Espiga Méndez

Universidad Complutense de Madrid

Entre la década de los 90 y mediados de los 2010, se ubica temporalmente un periodo bisagra entre los años de la industria musical “tradicional” y el actual contexto de las plataformas digitales. Este fue señalado popularmente como un periodo de decadencia y crisis por factores como la devaluación de sus productos o la precarización y desaparición de una parte del sector del audio profesional. Sin embargo, en contraposición a la mirada nostálgica hacia la era analógica, desde la musicología autores como Bates (2012) o Bennett (2019) están reivindicando este momento como un periodo de efervescencia técnica y creativa igual de relevante que los 60. La transformación digital y la producción en masa de herramientas de audio en este contexto establecieron los conceptos de estudio de grabación, productor y las prácticas musicales imperantes en la actualidad. Sin embargo, la diversidad y la velocidad a la que se desarrollaron estos cambios, hacen que el estudio de este contexto sea complejo y que desde la musicología todavía se esté planteando cómo abordarlo. En este trabajo de investigación se aborda el caso de los estudios de grabación profesionales de música popular en la España de este periodo. Para ello es necesario reflexionar sobre la complejidad del estudio de la producción musical, al ser una rama aún emergente en nuestro país, y exponer cuál era la realidad del sector del audio y los estudios en este periodo de transformación y crisis, su relación con las otras industrias culturales y cuál fue el papel que tuvieron las tecnologías de audio digital.

Palabras clave: Producción musical, estudio de grabación, tecnología digital, industria musical.

DIRECTOR

Marco A. Juan de Dios Cuartas (Universidad Complutense de Madrid)

SECRETARÍA TÉCNICA

Tatiana Aráez Santiago (Universidad Complutense de Madrid)

DISEÑADOR Y WEBMASTER

Bermán Gómez de las Heras (Universidad Complutense de Madrid)

COMITÉ ORGANIZADOR

Carlota Martínez Escamilla (Universidad Complutense de Madrid)

Pablo Espiga Méndez (Universidad Complutense de Madrid)

Enrique Izquierdo Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)

Germán Gómez de las Heras (Universidad Complutense de Madrid)

Manuel Lagullón Olivares (Universidad Complutense de Madrid)

Mario Acosta Asensio (Universidad Complutense de Madrid)

Mario Rojas García (Universidad Complutense de Madrid)

INCRIPCIÓN GRATUITA

<https://www.eventbrite.es/e/155502340687>

