

Cultura aural y creación sonora.

Aula Experimental del Conservatorio de Lucena, Instituto de Bachillerato Artístico y Escuela Municipal de Música y Danza.

Juan Cantizzani

La presente propuesta pretende generar un grupo de estudio y trabajo en torno a la práctica del **Arte Sonoro** y los **Estudios Aurales** con alumnos vinculados al Conservatorio de Lucena, Escuela Municipal de Música y Danza e IES de Bachillerato Artístico, donde acercar y poner a prueba de forma conjunta, algunas de las aportaciones y metodologías que viene desarrollando este campo de estudio y práctica artística.

Mediante la realización de lectura de textos, audiciones, prácticas o acciones específicas, exploraremos cómo el sonido es capaz de transformar nuestra perspectiva sobre lo que vemos y oímos, obteniendo nuevas ideas y posibilidades para aplicar a nuestros propios trabajos.

Pero no solo miraremos y escucharemos, compondremos pequeñas *Instalaciones Sonoras* e *Intervenciones Específicas* en diversos espacios. Montajes y actividades, experiencias colectivas que estimulen y promuevan una relación interdisciplinar con otros campos estéticos o artísticos, que nos acerquen a la importancia de la sensibilización y apertura de la escucha hacia los sonidos del medio, aprovechando el entorno sonoro y colocando al alumno en el centro de un proceso colectivo donde interesa producir, manipular, probar y experimentar.

Utilizaremos para ello diversas herramientas, como micrófonos, software de diseño espacial y procesamiento de audio, altavoces o interfaces. Partiremos desde una aproximación del uso de equipos lo-fi (baja fidelidad), manipulando o transformando los dispositivos a emplear acorde a nuestras necesidades.

Se trata por tanto de generar un espacio de investigación y producción de conocimiento, impulsando la capacidad de expresión y creación en grupo, propiciando nuevas perspectivas que exploran las posibilidades expresivas del lenguaje sonoro desde diferentes campos creativos, contextualizando los trabajos, indagando en las experiencias que producen y aproximándonos de un modo crítico.

Objetivos:

Propiciar nuevas perspectivas que exploran las posibilidades expresivas del lenguaje sonoro y la escucha desde diferentes campos creativos.

Estructura:

Formato Taller/Laboratorio con 1 día de clase a la semana y estructurado por proyectos o fases de trabajo, con duraciones variables (tres, cuatro, seis semanas...) dependiendo de la linea temática a trabajar.

Líneas de trabajo-metodologías:

Se trabajará en base a diversas líneas temática relacionadas con el ámbito de la Música Concreta, Arte Sonoro y Estudios Aurales, con un acercamiento experimental al sonido que parte de la grabación y edición de audio, la utilización de micrófonos y altavoces o el empleo de diversos dispositivos, acciones y estrategias de creación con sonido.

Las sesiones (teórico y prácticas) tendrán un carácter abierto, persiguiendo metodologías basadas en la potencialidad del trabajo en grupo, sin jerarquía ni centralización de tareas, dispuestos a compartir y mejorar conocimientos, capacidades y habilidades, trazando conjuntamente diversas fases, procesos y contextos de trabajo. No rechazaremos dentro del ámbito expuesto, ningún planteamiento, método de trabajo o estética.

Fecha, número de clases y horario:

De Noviembre 2016 a Mayo 2017. Una clase por semana en horario a acordar.

Número de alumnos y edades:

Grupo de 10-12 alumnos máximo, con edades comprendidas entre los 12 años en adelante hasta cualquier edad. Preferencia jóvenes hasta 35 años.

Evaluación:

No se realizará ninguna prueba de evaluación. Los interesados solo deberán comprometerse en asistir al mayor número posible de las sesiones propuestas.

Bloques temáticos/prácticas a desarrollar:

1-Bloque Paisaje Sonoro-Fonografía-Auralidad*:

- Cultura Aural.
- Escucha activa.
- Soundwalks-Paseos Sonoros.
- Mapas Sonoros.
- Grabaciones de campo. Elementos, materialidad y localización.

2-Bloque Arte público y creación Sonora*:

- Sonido y espacio público.
- Sonido y arquitectura.
- Acciones e intervenciones sonoras en espacio público.

3-Bloque Sonido en el Arte y otros ámbitos estéticos*:

- Música concreta.
- Música acusmática.
- Música y Cine.
- Objeto Sonoro.
- Radio Arte.
- Esculturas Sonoras.
- Instalaciones sonoras.
- Sonificación, címatica, sistemas vibratorios.

4-Bloque principios técnicos y perceptivos. Gestión y dinamización*:

- Acústica y psicoacústica. Percepción, fisiología, sentidos, física del sonido.
- Software de edición, generación o producción de audio (Audacity, Ableton Live y MaxMsp).
- Transductores e interfaces (micros, altavoces, acelerómetros, piezoelectrinos, hidrofonías, sensores).
- DIY-DIWO-Maker. (Do it yourself and With Others - Hazlo tu mismo y con otros).
- Gestión y dinamización de proyectos. Documentación, difusión y archivo.

* Cada bloque estará vinculado a una serie de sesiones de escuchas y audiovisuales, con ejercicios de percepción y análisis. Además se propondrá introducir en clase la figura del relator/es y la creación de un blog, donde se irán volcando o enlazando materiales de estudio y documentación generada.

Bibliografía:

- Schafer, R.Murray (1977). El paisaje sonoro y la afinación de mundo.
- Attali, Jacques (1977). Ruidos, ensayo sobre la economía política de la música. Iberica de Ediciones y Publicaciones.
- Sterne, Jonathan (2012). The Sound Studies reader.
- Chion, Michael (1999). El Sonido. Música, cine, literatura...
- Chion, Michael (1991). El arte de los sonidos fijados.
- Ariza, Javier (2003). Las imágenes del sonido.
- Catalán, Teresa (2003). Sistemas Compositivos Temperados en el Siglo XX
- Collins, Nicolas (2006). Handmade Electronic Music. The art of hardware hacking.
- ILIOS, Fariofilis Dimitris (2008). El despotismo de las fronteras.
- Lara, Tíscar (2010). Economía abierta. Sectores de la nueva economía 20+20. Fundación EOI
- Yproductions. (2009). Nuevas economías de la cultura.
- Varios autores (2006-2014). MASE - Historia y presencia del Arte Sonoro en España.
- Varios autores (2005). Espacios sonoros, tecnopolítica y vida cotidiana. Aproximaciones a una antropología sonora.
- Varios autores (2010). Zehar #67 - Blind Scape/Paisajes Ciegos.

Biografía Juan Cantizzani

<https://juancantizzani.es>

Lucena (Córdoba), 1978. Desarrolla diversos proyectos en base a una serie de aspectos procedentes del campo de la creación sonora. Mediante la elaboración de intervenciones, exhibiciones, proyectos curatoriales y educativos, conciertos, instalaciones o acciones para espacio público, la mayoría de las veces imperceptibles a primera vista, Juan Cantizzani explora sobre la dimensión de la escucha y el papel de la subjetividad como elementos de transformación. Una búsqueda constante, colectiva, emancipatoria, teórica, emocional, informativa o práctica que empieza por reconocer lo que todavía no sabemos.

En 1999 funda el colectivo [Weekend Proms](#) coordinando desde entonces diversos proyectos como: [Sensxperiment](#), [Andalucía Soundscape](#) o [MASE](#).

Licenciado en la especialidad de Arte y Ciencia por la Facultad de Bellas Artes y Conservatorio de La Haya, Países Bajos 2008-2012, viene elaborando diversos talleres y sesiones pedagógicas como profesor invitado en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Facultad de Jaén dentro del Master en Investigación en Artes, Música y Educación Estética, Facultad de trabajo Social de la Universidad de Granada, Escuela-Festival Internacional de Música Presjovem o colegios públicos de educación primaria.