

Taller 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 iniciativa propuso generar un grupo de estudio y trabajo en torno a la práctica del **Arte Sonoro** y los **Estudios Aurales** 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, fuimos explorando 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 miramos y escuchamos, compusimos pequeñas *Instalaciones Sonoras e Intervenciones Específicas* en diversos espacios. Montajes y actividades, experiencias colectivas que estimulan y promueven una relación interdisciplinar con otros campos estéticos o artísticos, que nos acercaron a la importancia de la sensibilización y apertura de la escucha hacia los sonidos del medio, aprovechando el entorno sonoro y colocándonos en el centro de un proceso colectivo donde interesa producir, manipular, probar y experimentar.

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

Se trató por tanto, de propiciar nuevas perspectivas que exploran las posibilidades expresivas del lenguaje sonoro desde diferentes campos creativos.

Info sobre la obra y materiales vistos en clase:
<https://eduescuchactiva.net/portfolio/aula-experimental-cultura-aural-y-creacion-sonora/>

Objetivos:

Propiciar nuevas perspectivas que exploran las posibilidades expresivas del lenguaje sonoro y la escucha desde diferentes campos creativos. No se rechazó ningún planteamiento, método de trabajo o estética.

Fecha:

Todos los viernes, empezando el 11 de Noviembre 2016 hasta Mayo 2017

Horario:

19.00h a 20.30h

Lugar de realización:

Conservatorio de música "Maestro Chicano Muñoz". Lucena

Número de alumnos y edades:

Grupo de 10-12 alumnos máximo, con edades comprendidas entre los 16 años en adelante hasta cualquier edad. Preferencia jóvenes hasta 35 años.

Evaluación:

Sin evaluación. Los interesados solo debían comprometerse en asistir al mayor número posible de las sesiones propuestas.

Exhibición Cultura Aural y Creación Sonora.

Exhibición en torno a las prácticas del Arte Sonoro y los Estudios Aurales realizadas en el Taller "Cultura Aural y Creación Sonora, Aula Experimental del Conservatorio de Lucena, Instituto de Bachillerato Artístico y Escuela Municipal de Música y Danza".

Alumnos del Conservatorio de Música, Bachillerato Artístico y Escuela Municipal de Música y Danza.

Fecha: **5 a 19 de Mayo 2017**

Lugar: **Palacio de los Condes de Santa Ana (Sala del Cómico)**

Info sobre la obra y materiales vistos en clase y exhibidos:

<https://eduescuchactiva.net/portfolio/aula-experimental-cultura-aural-y-creacion-sonora/>

andalucía_soundscape

Etiqueta: Mapa de Ruido Lucena

Buscar

Entrada del mercado, Lucena.

CARMEN TORRES MUÑOZ 2017

Sonidos Humanos y Sociedad

Entrada IES Sierra de Aras, Lucena.

CARMEN TORRES MUÑOZ 2017

Sonidos Humanos y Sociedad

Moto Rotonda Puente San Juan Lucena

INÉS TORRES MUÑOZ 2017

Sonidos Humanos y Sociedad

Caminando por Hoya del Molino Lucena

INÉS TORRES MUÑOZ 2017

Sonidos Humanos y Sociedad

Coche Reggetón. Calle San Pedro, Lucena

INÉS TORRES MUÑOZ 2017

Sonidos Humanos y Sociedad

Sonido ambiente+campanas. Plaza de Santiago, Lucena.

Proyecto Mapa Blog Recursos Acerca de Contacto Mi perfil Mis sonidos

Mapa Satélite

Mapa

Google

Imagenes ©2017. Ciberseñal Image. Disponible bajo licencia de Creative Commons Andalucía. | Términos de uso | Información de uso ético de Mapa

Notas sobre el taller y exhibición realizada

Juan Cantizzani

Especificamente en este espacio pedagógico, el Aula Experimental, lo que tratamos de indagar y poner a prueba es un campo creativo como es el "Arte Sonoro" y un nuevo y reciente campo de estudio e investigación denominado "Estudios Aurales" mas conocido en su acepción angloparlante como "Sound Studies".

Esta iniciativa forma parte del proyecto "Educación y escucha activa". Un proyecto que iniciamos en 2015 y que trata precisamente de acercarse al ámbito educativo desde los sentidos, potenciando el valor de la escucha activa como herramienta para articular una serie de aspectos del conocimiento que nos ayuden a comprender el medio en el que nos desenvolvemos y en definitiva ampliar nuestro campo perceptivo para adoptar valores mas humanos, mas sociales.

Cuando surge la necesidad de intentar acercarnos al ámbito de la educación, desde el campo de lo sonoro, para generar o propiciar una situación determinada, primero intentamos localizar o consensuar cuales serán las dinámicas o estructuras a seguir y desarrollar:

Por un lado pensamos que las particularidades del espacio y las dinámicas que se generan en estos espacios de transferencia del conocimiento, modifican la manera de aprender. Y por tanto la mayoría de clases intentamos desarrollarlas rompiendo de algún modo con la estructura formal en los que sucede la transferencia de conocimiento: espacios clónicos, cerrados con ventanas que tienen en algunos casos rejas, unos horarios muy marcados, con unas asignatura muy específicas inamovibles, profesor en frente, con unas sillas y pupitres verdes menos cómodos que la silla y mesa del profesor, etc...

Está dirigido a cualquier persona pero especialmente a los alumnos relacionados con alguna disciplina artística, como son los alumnos del conservatorio, escuela de música y danza o alumnos de Bachillerato artístico.

Nos reunimos en el conservatorio todos los Viernes en horario de tardes desde Noviembre del año pasado hasta finales de Abril que es cuando ha terminado este primer curso.

Su intención es volver a abrir sus puertas el próximo curso.

El **termino Auralidad**, es un concepto muy nuevo, que su definición aún no ha sido incorporada al diccionario, pero que se emplea para designar la relación directa entre cultura y sonido. Cómo los sonidos tienen un valor para un grupo de personas en asociación a la memoria. Sonidos con los que la gente que habita un territorio se identifican, creando vínculos de comunidad y en definitiva, cómo la sociedad integramos ciertos sonidos en nuestras vidas.

En los últimos 10-15 años, se ha forjado una base teoría que contextualiza y va posicionando estos estudios, los cuales analizan y reflexionan sobre el valor semántico o estético que el sonido adquiere, pero sobre todo enfatizan sobre el valor de la escucha y su relación con diferentes campos del conocimiento como la antropología, la arquitectura, el urbanismo, la ecología, la historia, la psicología, la pedagogía o la creación artística, abriendo así, espacios de convergencia, de conversación, con todas las formas o disciplinas del conocimiento.

Por otro lado, el **concepto de Arte Sonoro**, es el que nos sirve para digamos generar una serie de acciones y actividades que van guiando las distintas prácticas a poner en marcha dentro del Aula.

El Arte Sonoro, es una práctica, como veis en estas imágenes, también muy reciente, que surge a principios del Siglo XX en el entorno del Arte contemporáneo, y como necesidad de romper con el sistema que desde el siglo XVIII se creó de las Bellas Artes, donde fueron separadas las artes del tiempo (música, danza y poesía) con las artes del espacio (pintura, escultura y arquitectura). Esta especialización de disciplinas hizo que se perdiera la cualidad sonora en las artes visuales.

El arte sonoro recupera este aspecto, el sonido como elemento estético a partir del Siglo XX. Y por tanto digamos que es una práctica que opera desde el Sonido, pero que se rige por estructuras que no tiene que ver con aquellas que se dan en Música como melodía, armonía, o ritmo, sino que trabaja desde el sonido en su aspecto físico y sobre todo semántico (relaciones culturales, políticas, medio ambientales, perceptivas, psicológicas ...) ademas de la dimensión espacial y temporal en el que se inscribe las obras.