

Grupo de Estudios de la Auralidad y Prácticas de Escucha

Seminarios de la auralidad

Diego Makedonsky¹

Pablo Elinbaum²

Seminario-Taller:

La auralidad de los lugares a través de las practicas de la escucha situada y la cartografía crítica³

Fundamento

La noción de “auralidad” se refiere a la posibilidad de aunar múltiples espacialidades y temporalidades, configuraciones sensibles, sensoriales, simbólicas y afectivas que podemos experimentar a través y a partir de la escucha. A diferencia de las prácticas convencionales, artísticas y de diseño que operan con el sonido, la aproximación desde la auralidad pretende recuperar el espesor experiencial y cognitivo de la escucha, eximiéndola del utilitarismo instrumental y del conocimiento disciplinar parcelado. La concepción de la auralidad de los lugares está tensionada entre los enfoques formalistas (normativos y clasificadores) propios de los campos de la arquitectura y la ecología acústica, y las miradas comunicativas –provenientes de las ciencias sociales– que prestan atención a cómo la agencia de las prácticas de la vida cotidiana produce y modifica continuamente el espacio aural (LaBelle, 2014). Su interpretación también está tensionada por las prácticas de la escucha, como se evidencia, por ejemplo, en la composición de los paisajes sonoros que alternan entre los enfoques “documentales”, aquellos que priorizan el contexto, tal como los perciben lxs oyentes, frente a aquellos que prestan atención a la estructura interna y autónoma del “sonido en sí”, concibiéndolo como si fuese un texto. Entre estas dos alternativas, no solo se pone en juego el espacio de la auralidad de los lugares, entre las realidades virtuales y efectivas, sino también su temporalidad, entre el tiempo congelado convertido en documento y los tiempos superpuestos e intermitentes, tal

¹ Diego Makedonsky es artista sonoro y compositor. Su producción se encuentra entre la experimentación y la reflexión con distintos medios en torno a lo sonoro y la escucha. Su trabajo está enfocado en la investigación de las poéticas y estéticas del acto y las prácticas de escucha desde una perspectiva elaborada a partir del pensamiento del filósofo argentino Rodolfo Kusch. En los últimos años se ha especializado en la propuesta de una escucha poética en relación al paisaje y el trabajo con grabaciones de campo. Coordinó el Encuentro Internacional de Arte Sonoro Tsonami en Argentina desde el 2008 hasta 2014. Ha presentado su trabajo en distintos escenarios del país y de América.

² Pablo Elinbaum es arquitecto y doctor en urbanismo, investigador del CONICET y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente, trabaja para expandir su línea de investigación, enfocada en la producción del espacio urbano y los procesos de urbanización, a través del conocimiento de la auralidad de los lugares, mediante la discusión teórica y la reflexión desde la práctica de la escucha, combinando diferentes técnicas y herramientas propias de la fonografía y la cartografía.

³ Este seminario-taller es parte de las actividades del Grupo de Estudios de la Auralidad y Prácticas de la Escucha desarrollado en el marco de la Especialización en Arte Sonoro y la Maestría en Artes y Estudios Sonoros de la UNTREF.

como se conciben en el *time-based art* y en las prácticas de la memoria como las de Robert Smithson.

El conocimiento de la auralidad de los lugares demanda problematizar el dualismo clásico sujeto-objeto, con todo lo que ello implica en términos éticos, poéticos, estéticos, políticos e, incluso, ontológicos. Para abordar este conocimiento se propone una aproximación transdisciplinar que pueda enriquecerse de los estudios sonoros tanto como desde otros campos, como el de la filosofía del arte y los estudios urbanos –contribuyendo al entendimiento de los modos de habitar, la producción social del espacio y los procesos de urbanización (Lefebvre, 1991), a través de dos prácticas combinadas: la grabación de campo y la cartografía crítica.

Desde hace ya algunos años, la práctica de la escucha, operando desde el denominado giro aural en distintos campos, vino a poner en entredicho el viejo visuocentrismo del pensamiento occidental que, desde sus orígenes como tal, ha construido una relación privilegiada entre el saber, la visión y la verdad (McLuhan, 2004; Nancy, 2007; Rocha Iturbide, 2017). Uno de los aspectos más interesantes de este giro es el lugar que se habilita para la escucha como la posibilidad de una sensibilidad distinta o ampliada. Sin embargo, cuando se analizan los modos de articular los discursos, las prácticas y metodologías más corrientes, se observa que las transformaciones corresponden más a la introducción de la dimensión sonora en distintos campos disciplinares que a la transformación de la estructura o la posición de escucha, siendo ésta desplazada o elidida por el saber que de ella se obtiene (Aguilar Rivero, 2004).

Por su parte, la cartografía crítica se refiere a todos los esfuerzos por producir mapas alternativos al formalismo de las representaciones espaciales oficiales e institucionalizadas por el Estado, evidenciando las estructuras de poder dominante, o bien los objetivos de actores individuales o colectivos que se encuentran por fuera de los códigos normativos. En línea con prácticas como la etno-cartografía, el *mapping-back*, la cartografía contra-hegemónica, entre otras aproximaciones, la cartografía crítica es algo más que medir y representar; es un instrumento para construir e inventar nuevos territorios (Corner, 2012). Más allá de las críticas sobre el carácter determinista y coercitivo de los mapas, se propone una revisión optimista: el potencial auto-emancipador de la agencia y la performance del mapeo (Guattari), para mostrar estructuras relacionales complejas y latentes, y procesos sociales y espaciales invisibles.

Objetivo

El objetivo general del Seminario-taller apunta a indagar en el conocimiento sobre la auralidad de los lugares, prestando atención a sus múltiples espacialidades y temporalidades, a través de la revisión y discusión conceptual y teórica, y la reflexión desde la práctica combinada de las prácticas de la escucha situada y la cartografía crítica. En particular, el curso se propone indagar en las formas y procesos de la auralidad, explorando la potencial sinergia entre las diferentes técnicas y herramientas propias de la grabación de campo y el mapeo como una nueva búsqueda estética que surge, antes que nada, como resultado de la intertextualidad, la aproximación crítica a la referencialidad y el uso de la tecnología.

Estructura y contenido del Taller

El Taller se desarrollará en seis encuentros semanales de 2 hs de duración cada uno, una jornada de trabajo de campo y una jornada de taller (lugar y fecha a definir). Dado el carácter virtual y la posibilidades que brinda la asistencia remota, aquellos asistentes que por su lugar de residencia (u otro impedimento justificado) se encuentren imposibilitados de realizar el trabajo de campo en forma conjunta con el resto del grupo, habiendo definido la temática, podrán realizar dicho trabajo en sus lugares de residencia. Como producto del taller los participantes realizarán una producción fonográfica y cartográfica, además de un breve ensayo escrito. A continuación se describe de forma sucinta el contenido de cada sesión:

Encuentro 1_ Presentación del taller. 7/10

Introducción de los temas y problemas de partida, objetivos y métodos. Explicación de las consignas y organización del trabajo.

Encuentro 2_ Auralidad de los lugares. 14/10

Aproximación al concepto de auralidad. Articulación espacio-temporal desde la escucha, tanto en el sentido de la producción material como simbólica. Espacio aural, territorios acústicos, paisajes con referencialidad crítica.

Encuentro 3_ El acto de Escucha. 21/10

Revisión de las nociones y conceptualizaciones de escucha en la obra de distintos autores y marcos teóricos. Escucha indicial / causal, escucha semántica y escucha reducida. Escucha global y focal. Estar escuchando como modo de habitar. Estética y poética de la escucha como acto artístico. La escucha de la significancia Concepto de Lo inaudito. Propuesta de una escucha poética.

Encuentro 4_ Introducción a grabación de campo. 28/10

Repaso de sus antecedentes y su actualidad en el contexto del arte sonoro. Liberación de la fonografía y desmusicologización del paisaje. Estética y poética del acto fonográfico. Una escritura fonográfica. Grabación de campo como fonografía poética. Introducción práctica al manejo de equipamiento y técnicas básicas, así como al proceso de trabajo a través de ejercicios.

Encuentro 5_ Introducción a la cartografía crítica. 4/11

Introducción a la cartografía crítica como medio gráfico y estratégico para el conocimiento de la auralidad de los lugares. Aproximaciones conceptuales, operativas y estratégicas para su práctica.

Encuentro 6_ Salidas de campo de grabación. 13/11

Realización de una jornada de campo para poner en práctica lo visto en las sesión anteriores. Definición de los temas y lugares de trabajo (las salidas serán coordinadas por los responsables del seminario).

Encuentro 7_ Taller de cartografía. 18/11

Discusión colectiva acerca de las primeras descripciones cartográficas. Definición estratégica de escalas, territorios y redes como medio para expandir las prácticas de escucha y la descripción de la auralidad de los lugares.

Encuentro 8_ Puesta en común, escucha colectiva y cierre del Taller. 25/11

Puesta en común y escucha colectiva de los trabajos realizados, previamente editados (audio y mapa) y apoyados en una breve reflexión (escrita) crítica y personal sobre la experiencia de la escucha y la indagación en auralidad la auralidad de los lugares. Cierre del taller.

Bibliografía seleccionada para cada sesión

Sesión 2

Krause B. (2008). Anatomy of the soundscape: *Evolving perspectives*. J. Audio Eng. Soc., Vol. 56, No. 1/2, 2008 January/February.

López, F. (1998). Environmental sound matter (notes of the CD "La Selva"). The Netherlands: V2.

Sesión 3

Barthes, R (1986) *El acto de escuchar, El cuerpo de la música, El grano de la voz* en Lo obvio y lo obtuso. Buenos Aires. Paidós

Kusch, R (2000) *Exordio, Introducción a América, Anotaciones para una Estética de lo Americano* en Obras Completas Vol II y IV. Rosario Editorial Fundación Ross

Rocha Iturbide, M. (2017) *La escucha como forma de arte* en Desde la escucha. creación, investigación e intermedia. Mexico, Juan Pablos Editor

Sesión 4

Barthes, R. (2015) *El placer del texto y lección Inaugural (Selección de fragmentos)* Buenos Aires. Siglo XXI

Barthes, R (2015) *El grado cero de la escritura (Selección de fragmentos)* Buenos Aires. Siglo XXI

English, L (2015) The sound around us: an introduction to field recording. The conversation.com. Bajado de <http://theconversation.com/the-sound-around-us-an-introduction-to-field-recording-36494> el 8 de febrero de 2015

Kusch, R (2000) *Ser y no ser del paisaje, demonismo vegetal* en La seducción de la barbarie. Obras Completas Tomo I. Rosario. Editorial Fundación Ross

Sesión 5

Harley, B. (2005). *Hacia una deconstrucción del mapa. Fondo de Cultura Económica*, 185–207.

Smithson, R. (1967). *Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey. Artforum*, 86–95.

Bibliografía complementaria

Aguilar Rivero, M (1 octubre de 2004) ¿Qué significa escuchar?. Cartapsi.org

.Careri, F (2016) *Pasear, detenerse*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili SL

Corner, J., & MacLean, A. S. (1996). *Taking measures across the American landscape*. New Haven [etc.]: Yale University Press.

Heidegger, M (1994) *Conferencias y artículos*. Barcelona. Ediciones del Serbal

Corner, J. (2012). *The Landscape imagination*. *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul* (Vol. 53). Princeton Arch. Press.

LaBelle, B. (2020). *Sonic agency: sound and emergent forms of resistance* (Vol. 1). Goldsmiths

LaBelle, B. (2014). *Acoustic Territories. Sound culture and everyday life*. New York: Continuum.

Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Oxford OX UK; Cambridge Mass. USA: Blackwell

López, F. (2014). Francisco López Music Dematerialized? *Mono Magazine*, 2, 95–100.

McLuhan, M. (2004). Visual and acoustic space. En: Cox, Ch (2004) *Audio Culture*, 67-72. NY: Bloomsbury.

Marot, S. (2006). Las vacaciones romanas de Robert Smithson. In S. Marot (Ed.), *Suburbanismo y el arte de la memoria* (pp. 64–98). Barcelona: Gustavo Gili.

Pisano, L. (2010). *Exploring the rural territory as a new medium*. ISEA2010 Ruhr Conference Proceedings. Berlin: Revolver Publishing.