

La identidad sonora de los ecosistemas como base para la creación artística

Jaime Alejandro Cornelio Yacaman

Investigador pre-doctoral, Departamento de Arte y Tecnología, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
rolaelektrodomestika@gmail.com

jaime yacaman

Palabras-clave: ARTE, SONIDO, IDENTIDAD, CIENCIA

1.2 Problema de investigación

La confluencia entre sonido, ecosistema, identidad, y arte, es el foco de mi investigación. Esta confluencia que expresa la relación entre la identidad sonora inscrita en un ecosistema viene siendo trabajada en el arte y en la música a través de la historia.

Cuestión de Investigación

Sin embargo, esta confluencia es compleja y no siempre está libre de dificultades, tanto técnicas como conceptuales, que son el origen de mi doble pregunta de investigación: ¿cuáles son los elementos fundamentales de esta identidad del ecosistema sonoro? ¿cómo utilizar la identidad sonora de un lugar a través del arte?

Hipótesis

La hipótesis es que la confluencia compleja de elementos de identidad en un determinado momento y lugar (ecosistema) conforma la identidad sonora de este ecosistema. La complejidad surge de los distintos fenómenos que emergen en este lugar y tiempo (geológicos, territoriales, meteorológicos, temporales, espaciales, sociales, psicológicos, etc.). La actitud artística en relación con este ecosistema genera distintas formas de creación.

Objetivos

Definir: (1) los elementos de la identidad de un ecosistema sonoro; (2) crear una tipología de identidades ecosistémicas y (3) crear obras sonoras a partir de estos elementos y tipologías.

Metodología

El análisis será realizado a partir de las teorías de la complejidad y algunos estudios de caso (obra propia; Lomax Geoarchives; London Survey; Wilkins, 2012; Stratou; 2014; Stanfors; 2014) para identificar las relaciones existentes entre sonido y ecosistema y proponer una tipología de las actitudes artísticas en relación con el ecosistema sonoro-espacial.

Enfoque teórico

Estas identidades constituyen una experiencia cognoscitiva que es posible analizar e identificar a través de medios tecnológicos y experimentales y desde un marco teórico basado en la noción de complejidad (Dewey; Morin). La metodología es teórico-práctica. El enfoque es multidisciplinar y utiliza teorías de complejidad (Morin), las teorías de la percepción y psicología de la percepción (Arheim, 1999; Luria, 1978) y de la arquitectura para tratar de comprender la identidad y las relaciones del individuo y su entorno (Frampton, 1990).

Fases metodológicas

a) Recopilación y análisis bibliográfico;

b) Análisis de los espacios

b.1. Selección de ecosistemas

b.2. Desarrollo de criterios de análisis del ecosistema sonoro (elementos naturales, artificiales, humanos).

b.3. Definición de elementos fundamentales de identidad en los ecosistemas sonoros concretos en función de los criterios y elementos de análisis

c) Análisis de ecosistemas sonoros

c. 1. Selección de una serie de ecosistemas determinados.

c. 2 Registro de elementos ambientales, sociales, culturales y lingüísticos

c. 3. Análisis de una serie de ecosistemas sonoros seleccionados

d) Desarrollo de una tipología/mapa de elementos que constituyen la identidad sonora de un lugar

e) Desarrollo de un método de posibles procesos creativos de traducción de sonidos a imágenes gráficas

f) Experimentación plástica y realización de obra audio-visual aplicando la metodología desarrollada de traducción de ecosistemas sonoros a trabajo audio-visuales

f.1. material previamente registrado

f.2. nuevo material.

g) Diseminación de la investigación en seminarios, congresos, festivales y exposiciones

Resultados y avances

Tipología de actitudes artísticas en relación con el ecosistemas sonoro-espacial

Actitud artística	Actitud con relación al ecosistema	Naturaleza del ecosistema Manipulación del propio ecosistema	Registros	Creación
Activo		<i>Silent</i> , Elena Bajo y Warren Neidich. Instalación de placas para modificar la acústica del ecosistema (Arce; 2014) <i>La Materia del Tiempo</i> , Richard Serra. Creación de un ecosistema dentro de otro ecosistema (Arce; 2014)	Cantar en el ascensor La Salve. Intervenir el espacio transitado durante la grabación utilizando micrófono binaural	El carro (anécdota) simbólico. Carreteras y caminos de España (1900) Katharine Lee Bates (1859-1929) (Crear en el ecosistema) Taller AudioLab Cantar en el ascensor La Salve
Híbrido		Recorridos cantados/ Zurbaranbarri-Deusto. Cantar el ascensor La Salve: referencia a la relación de los aborígenes australianos con su entorno. Cantar el lugar- Expresión-Identidad.	Recorridos cantados e inspirado por el ecosistema. Registro sonoro de las acciones utilizando micrófono binaural	Delika: intervenciones musicales Malpartida: intervención alumnos Alcantarillado Donostia: análisis y creación audio-visual. Identidades sonoro-espaciales
Pasivo		Ersilia, Alberto Salcedo Bilbao Art district 2016 : Instalación de redes en la calle Aretxaga y Marzana El viento que se revela a través de la red.	Registro sin interferencia: metro, agua, ambiente, etc. (base de datos). Registro sonoro de distintos espacios geográficos, arquitectónicos, etc, para análisis y creación audio-visual.	Crear con el ecosistema Alberto Salcedo. El viento que se revela a través de la red

Bibliografía

Arce, Mikel. 2014. *El espacio y la dimensión del sonido. Una observación desde la experimentación artística*. Tesis de doctorado sin publicar (5 de junio 2015, UPV/EHU).
Chatwin, Bruce. 2000. *Los trazos de la canción*. Traducción de Eduardo Galikorsky. Barcelona: Ed. Península.
Cusack, Peter. 2012. *Sounds from dangerous places*, accedido Junio 6, 2015 <http://sounds-from-dangerous-places.org>
Dewey, John. 1948. *La experiencia y la naturaleza*. México: Ed. Fondo de Cultura Económica.
Morin, Edgar. 1981. *El Método. La Naturaleza de la Naturaleza*. Madrid: Cátedra.
...1994 *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.
Schafer, Murray. 1965. *El compositor en el aula*. Buenos Aires: Editorial Ricordi.
...2013. *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Bogotá: Intermedio editores.
Solana Ruiz, J. L. 2005. *Con Edgar Morin, por un pensamiento complejo*. Madrid: Ediciones AKAL.
Whitehead, Alfred N. 1968 *El concepto de naturaleza*. Madrid: Ed. Gredos.

Todos estos archivos están siendo analizados y incluidos en la plataforma en proceso de construcción.