

SENDA SONORA

JUANJO PALACIOS Y EDU COMELLES

Mapa Sonoro Concreto | Paseo Aural | Grabaciones de Campo

PROYECTO PARA ALTO NARCEA MUNIELLOS

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

MAPA SONORO SENDA SONORA

ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS

PLAZOS DE REALIZACION DEL PROYECTO

CURRICULUMS ABREVIADOS

JUANJO PALACIOS EDU COMELLES

PROYECTOS RELACIONADOS

MAPA SONORU LABSOCIAL_CLUB LA CIUDAD AURAL WALKING COMPOSITIONS

DISCOGRAFÍA RECOMENDADA

INTRODUCCIÓN

Para darnos cuenta de lo importantes que son los sonidos que nos rodean, solo necesitamos saber que la primera relación que los seres humanos tenemos con el mundo es a través de nuestro oído, los primeros estímulos llegan de la voz de nuestra madre, su líquido amniótico amplifica los sonidos del exterior y de este proceso surgen los primeros vínculos afectivos. EL oído trabaja día y noche durante toda nuestra vida; siempre estamos oyendo, incluso cuando dormimos y según varias investigaciones, las últimas células que se desconectan de nuestro cuerpo cuando morimos son las del oído.

Los sonidos se incrustan en nuestra memoria, nos vinculan al territorio, y configuran el paisaje sonoro de cada lugar y de cada momento.

El concepto de paisaje sonoro aparece por primera vez en los escritos del compositor y musicólogo, R Murray Schafer, más concretamente en *The Tuning Of The World*¹. Schafer define el paisaje sonoro como la suma de elementos sonoros y acústicos que forman parte de un entorno, ambiente o territorio. Estos una vez sumados conforman una parte fundamental de la identidad y la cultura de un lugar. Por lo tanto es paisaje sonoro todos aquellos elementos que resuenan a nuestro alrededor, todos esos pequeños o grandes objetos sonoros que aportan identidad, significado y especificidad en el territorio.

Después de Schafer, y hasta la actualidad, el paisaje sonoro ha sido abordado desde diferentes campos: el arte, la cultura, la ciencia, la antropología, la sociología, etc.... Haciendo del paisajismo sonoro una disciplina poliédrica que puede ser leída desde diferentes ángulos. Actualmente una de las vertientes más trabajadas es la de catalogación y archivo de paisaje sonoro del territorio. En este sentido colectivos de investigadores de todo el mundo han realizado aproximaciones a la archivística del paisaje sonoro y en muchos casos el resultado de este proceso de archivo ha desembocado en Mapas Sonoros interactivos² que se pueden encontrar en toda la red.

Hay que tener en cuenta que el interés por el paisaje sonoro se encuentra actualmente en uno de sus puntos álgidos siendo así declarado por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la Humanidad³. Por ello, la salvaguardia, revitalización, regeneración y difusión del patrimonio cultural inmaterial de cada comunidad, será un factor que contribuya de manera decisiva a la valoración y conservación de las culturas regionales y locales. Un claro ejemplo de este hecho es el archivo de paisaje sonoro de la fiesta de la *Patum de Berga*⁴, realizado por el Observatorio del Paisaje y el Grupo de investigación del Paisaje Sonoro de la Universidad de Barcelona.

Ante este escenario global de interés para la construcción de Mapas Sonoros de grandes porciones de territorio, nos podemos plantear donde radica el interés por el paisaje sonoro y qué factores intervienen en la necesidad de construir mapas sonoros de grandes comunidades o identidades. Por eso lo que este proyecto plantea es, no tanto realizar un mapa sonoro de una gran extensión (como podría ser Asturias), sino intentar construir un mapa sonoro de un espacio relativamente reducido pero que pueda explicar buena parte de un territorio.

¹ SCHAFER, R. MURRAY (1977). *Our Sonic Environment and The Soundscape, The Tuning of the World*. Rochester, Vermont: Destiny Books.

² José Luís Carles en un artículo publicado en la revista *Zehar*. Puntualiza cuáles son los principales proyectos de mapas sonoros que se están realizando en el Estado Español. Destaca el pionero mapa del colectivo *Escoltar.org*. Embrión de muchos otros mapas sonoros que más adelante han ido surgiendo en el territorio. Estos son por ejemplo, *Soinumapa.net* el País Vasco, *AndaluciaSoundscape.net* en Andalucía, *Escoltar.cat* en Cataluña, entre otros.

³ En la web del Sector de Cultura de la UNESCO se puede encontrar información detallada de qué elementos son susceptibles de formar parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002> (visitada el 31 de Marzo de 2011).

⁴ El proyecto puede ser consultado en su web oficial: <http://www.sonsdepatum.cat/> (visitada el 8 de Abril de 2011).

Desde una perspectiva ecologista, el sonido es un campo de exploración básico para entender un entorno natural y los distintos agentes que condicionan la idiosincrasia de cada lugar. Por lo tanto el paisajismo sonoro ofrece la posibilidad de generar un espacio de reflexión desde el campo del arte que apunte aspectos de conciencia social y ecológica al espectador, visitante u oyente.

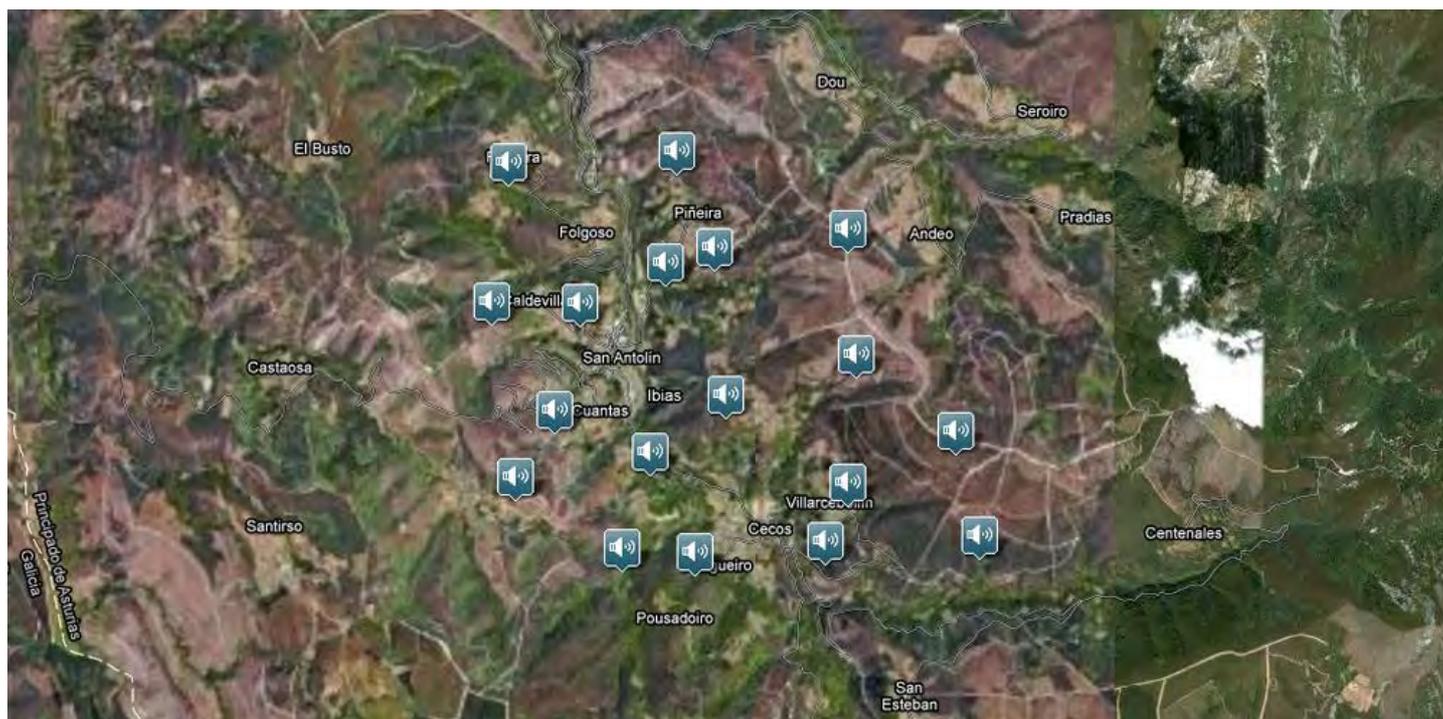
DESARROLLO

Este proyecto planteado desde la práctica artística y la fonografía pretende generar dos obras principales. Por una parte se pretende generar un mapa sonoro y archivo de paisaje sonoro de la zona del Alto Narcea-Muniellos y por otra parte se pretende construir un paseo sonoro a partir de composiciones de paisaje sonoro geolocalizadas en el espacio denominado La Senda. A continuación se describen con detalle estas dos vertientes del proyecto que nos ocupa.

Mapa Sonoro

En la primera parte del proyecto se pretende hacer una aproximación a la realidad acústica de San Antolín de Íbias y su entorno natural y forestal. La idea es construir un mapa sonoro del lugar pero centrado en una realidad concreta, en este caso en la realidad local de San Antolín de Íbias. La especificidad del proyecto reside en la voluntad de realizar un retrato sonoro de un paisaje y un territorio pero utilizando como muestra significativa una pequeña parte del mismo. En este sentido se entiende que la idoneidad del enclave y la particularidad de la propuesta del Grupo de Desarrollo Rural de Alto Narcea-Muniellos ofrecen un marco único para la realización de un proyecto de estas características.

Del resultado del trabajo de campo fonográfico que implicará la grabación de distintos eventos sonoros o ambientes (tanto naturales como humanos) se construirá un mapa sonoro y un archivo que se encuentre a disposición del público a través de un portal web creado para la ocasión. Este mapa irá acompañado de imágenes y documentación escrita que complementará el material sonoro. El mapa se realizará y se ampliará a medida que el proceso de trabajo adelante.

Senda Sonora

En la segunda parte del proyecto se desarrollarán composiciones de paisaje sonoro a partir del material capturado en la primera fase del proyecto. Estos trabajos serán construidos para ser emplazados en el recorrido de La Senda. Esto significa que el trabajo compositivo estará íntimamente ligado al espacio para el cual se compone. Así pues las composiciones de paisajes sonoros serán ideadas para su escucha en auriculares siendo esta tecnología inocua para el propio paisaje sonoro del lugar no alterando así su balance.

Este proyecto se plantea también como una investigación a cuatro manos. Por ello Juanjo Palacios y Edu Comelles pretenden aunar conocimientos y experiencia artística para generar una propuesta distinta y multifocal. Ambos artistas comparten intereses comunes en cuanto a la práctica fonográfica, y sin embargo ambos desarrollan proyectos distintos. En esta nueva propuesta se pretende reunir ambos caminos y formalizar una propuesta híbrida en la que el oído de cada uno de los participantes tome partido en las decisiones de unos y otros. Los autores procederán a la creación de distintas composiciones sonoras a partir del material recogido. Dado el bagaje de los artistas participantes se pretende crear un diálogo a tres bandas en el que interactúen las pulsiones personales y artísticas de los autores y que a su vez estas respondan al entramado acústico del lugar y el territorio a explorar.

Todo este proceso de trabajo de campo se plantea desde una perspectiva artística. A pesar de seguir una metodología cercana a la etnografía, el objetivo del proyecto se formalizará a través de un proceso creativo que desemboque en varias composiciones artísticas a partir del paisaje sonoro de un lugar y que estas sirvan de catalizador de un interés por el entorno sonoro hacia un público amplio.

Para la formalización de esta parte del proyecto se pretende contar con reproductores MP3 o similar y auriculares. Con dichos dispositivos el oyente podrá recorrer los espacios naturales abordados en este proyecto parándose en esos puntos de escucha y realizando la escucha siguiendo las instrucciones de paneles situados en el lugar o utilizando mapas físicos diseñados para tal efecto.

Dichos puntos de escucha se plantean como paneles físicos con señalización específica e instrucciones concretas para los oyentes. Utilizando este sistema el oyente podrá recorrer la zona escuchando las composiciones especialmente diseñadas para el lugar, ofreciéndole al visitante una experiencia inmersiva en la que el sonido toma protagonismo

La intervención en la zona consistirá en señalar de forma física el paseo y los sitios concretos donde se deben escuchar los paisajes sonoros. Para poder disfrutar de este paseo solo necesitaras un móvil o un reproductor de mp3 y unos auriculares.

Serán tres las formas de conseguir todo lo necesario para realizar el paseo sonoro:

1. Descargar el mapa y los audios de los paisajes sonoros de la web del proyecto.
2. Un lugar en la zona donde recoger el mapa impreso y un reproductor mp3 con los audios de los paisajes sonoros cargados, que se tendrá que devolver al terminar el paseo.
3. Instalar en el móvil una aplicación. A través de ella se accederá a la ruta y a los audios.

Este paseo está dirigido a personas y/o grupos de distintas edades, siendo una buena manera de relacionarse con la naturaleza y conocer los paisajes sonoros de la zona.

Teniendo en cuenta la trayectoria de quien plantea este proyecto se contempla la posibilidad de presentar los resultados de las grabaciones en un formato musical. En este sentido, se plantea la posibilidad de realizar un concierto público de paisaje sonoro donde se pueda sintetizar en un formato audiovisual la realidad sonora de esta región. Asimismo, todo el material editado y producido en el lugar y durante la estancia podrá ser distribuido en formato CD o DVD.

Cabe recordar que este proyecto no se plantea como una investigación etnográfica o ecologista. Se plantea desde el campo del arte sonoro y más concretamente desde la fonografía. Hay que entender que el proceso de grabación, a pesar de seguir unas pautas pseudo-científicas, tiene como finalidad la creación artística a partir de paisajes sonoros. Al menos, este proceso artístico pretende por encima de todo puntualizar y despertar un interés por la ecología acústica y la preservación de nuestro patrimonio sonoro.

ASPECTOS TÉCNICOS

Todo el proceso de grabación se realizará contando con material y tecnología aportada por los autores, contando así con herramientas de registro sonoro de alta calidad, microfónica específica y software digital para la edición y postproducción de todo el material sonoro.

Tanto el formato web del proyecto como el formato físico del mismo deberán ser concretados más adelante en el proceso teniendo en cuenta de manera muy clara que estos, serán documentos íntimamente ligados a la institución convocante. Por lo tanto la práctica totalidad de la documentación podrá ser almacenada y archivada en el propio centro, dejando así un archivo físico y sonoro en el territorio donde se ha recogido el material.

Por otro lado la presencia digital del proyecto será visible a través de un mapa interactivo en base a *Google Maps*. Este irá acompañado de imágenes y textos que complementen los paisajes sonoros capturados durante la estancia.

Finalmente hay que tener en cuenta el carácter embrionario de esta propuesta de proyecto. Es por tanto importante entender que este puede sufrir cambios a lo largo del proceso en función de la realidad concreta del territorio a estudiar. A partir de la observación y el conocimiento de los diferentes factores claves para entender el entorno de Alto Narcea-Muniellos se construirá el corpus de esta investigación artística proyectual.

MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS

1 señal de información del paseo al inicio de la senda. La señal estará construida de madera para mantener el equilibrio con la naturaleza. El texto incluido en ella tendrá una fuente y color de letra que se integren con el entorno.

6 señales indicando donde se deben escuchar los Paisajes sonoros. Estas serán de las mismas características que la anterior, aunque de menor tamaño.

20 Reproductores de mp3 o similar con sus respectivos auriculares.

PLAZOS DE REALIZACION DEL PROYECTO

Del 1 al 15 de Julio: Toma de contacto con el terreno y recogida de grabaciones de campo.

Del 15 Julio al 15 de Agosto: Creación mapas sonoros (de la zona y de la senda), creación espacio web, edición y composición de los paisajes sonoros

Del 15 al 30 de Agosto: Compra de los materiales y equipos necesarios, y colocación de las señales de información en la senda.

CURRICULUMS ABREVIADOS

Juanjo Palacios

Artista sonoro y fonógrafo. Es miembro fundador del colectivo Xizidium y autor del blog La escucha atenta, dedicado a la fonografía. En sus proyectos sonoros trata de fusionar la precisión digital con la acústica de los sonidos que nos rodean, creando paisajes sonoros imaginados. Primero fue *Blezna-Arbole* (alg-a, 2010), dedicado a los árboles autóctonos asturianos, en el que se trabajó con grabaciones de campo realizadas en bosques y a partir de ellas se crearon composiciones. Después vino *Borde Litoral* (green field recordings, 2010), un recorrido sonoro por el litoral de Asturias donde las grabaciones no se alteraron con ningún tipo de procesado. Y recientemente *Portuario* (audiotalaia, 2011), un trabajo de composición a partir de grabaciones realizadas en el puerto de El Musel de Gijón. Sus trabajos también han sido incluidos en distintas compilaciones.

De su interés por las grabaciones de campo sin alterar surgen proyectos como *Mapa Sonoro*, con el que pretende hacer un mapa de Asturias con sonidos geolocalizados: *Latent Field*, un proyecto que recoge momentos sonoros esperados o no, que surgen durante el tránsito por distintos lugares; y *RECitinerante*, archivo de audiopaseos grabados durante paseos sonoros o hablados.

Ha participado en el proyecto *Broadcasting art*, mapeando el paisaje sonoro de Asturias y en el recopilatorio *Asturies* publicado por Miga. Ha impartido talleres de creación sonora y fonografía; diseñado ambientaciones sonoras; y realizado directos en varios festivales y espacios de arte. Fue seleccionado en la convocatoria que se hizo en el LEV 2010 para participar en *ExperimentaclubLIMbO 2011*. En la actualidad está trabajando en varios proyectos, entre ellos destacamos *LABsocial_Club*, un proyecto de paseos y entrevistas con personas mayores, producido por *LABoral Centro de Arte y Creación Industrial*.

<http://juanjopalacios.com/>

Edu Comelles

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. MSc en Diseño de Sonido (Edinburgh University) MA en Artes Visuales y Multimedia por la Universidad Politécnica de Valencia.

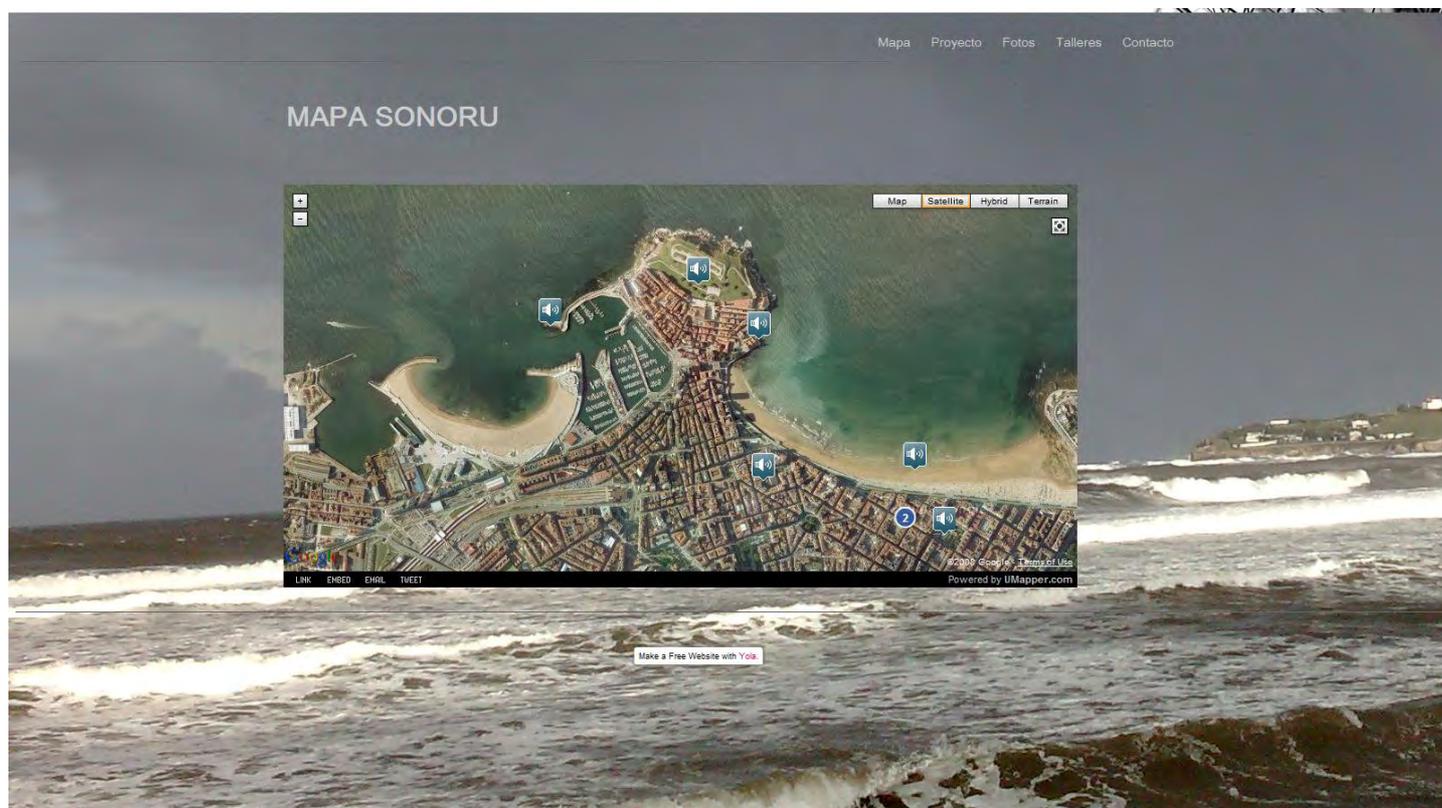
Edu Comelles trabaja desde el año 2006 en composición sonora, dentro del campo del Arte Sonoro. Sus trabajos han sido publicados por varios sellos discográficos de libre distribución, tales como Resting Bell (Berlín), Test Tube (Portugal), Impulsive Habitat (Portugal) o Audiotalaia (España). Sus proyectos personales se han presentado en directo, en formato concierto en festivales de Madrid, Córdoba, Edinburgh, Viena y Estocolmo. Ha participado en festivales de arte sonoro como el Nits D'Aielo i Art coordinado por Llorenç Barber en Valencia. Asimismo imparte talleres y conferencias sobre sonido, paisaje sonoro y su relación con el espacio y el territorio.

Actualmente se encuentra involucrado en varios proyectos artísticos individuales y colectivos que entran en relación directa con el arte sonoro, las instalaciones sonoras y el arte interactivo. Todo este trabajo se canaliza dentro del grupo de investigación del Paisaje Sonoro con sede en la Universidad de Barcelona y dirigido por el Dr. Josep Cerdà. Consecuentemente este proceso investigador forma parte de la tesis doctoral en proyecto que Edu Comelles está realizando en el marco del Grupo de investigación mencionado anteriormente.

<http://www.educomelles.com/>

PROYECTOS RELACIONADOS

Mapa Sonoru - Juanjo Palacios

Mapa sonoru es un proyecto del fonógrafo Juanjo Palacios. Se pretende hacer un mapa sonoro de Asturias, realizando grabaciones de campo en sitios concretos. No solo se recogerán grabaciones en los lugares más característicos de la región, sino que también se dará importancia a esos sonidos que son parte de nuestra vida cotidiana o de nuestra cultura sonora. Se trata de capturar el paisaje sonoro de Asturias.

Este proyecto está inspirado en World soundscape project, propuesta pionera de investigación en paisajes sonoros, que surgió en Vancouver a finales de los sesenta y cuyos creadores fueron M. Schafer y B. Truax, y posteriormente en los distintos proyectos que continuaron trabajando en la idea del paisaje sonoro. Como son World forum for acoustic ecology, Acoustic ecology institute,, Acoustic environments in changes, Sound Transit, Earth ear, Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, Ciudad sonora, Foro mundial de ecología acústica, Fonoteca de México, Sonidos del Rosario y Escóitar.

Más Información en:

<http://mapasonoru.yolasite.com/>

LABsocial_Club - LABoral Centro de Arte de Gijón y Juanjo Palacios

The screenshot displays the LABsocial_Club website interface. At the top, the logo 'LABsocial_Club' is prominently featured, followed by the subtitle 'PROYECTO DE PASEOS Y ENTREVISTAS CON PERSONAS MAYORES'. A navigation menu includes 'INICIO', 'ENTREVISTAS', 'PASEOS', 'IMAGENES', 'ENLACES', and 'CRÉDITOS'. The main content area is titled 'PASEOS ::' and features two sections: '01 :: SANTA BÁRBARA' and '02 :: ROCES'. Each section consists of a satellite map with a red path and a corresponding video player. The video player for '01 :: SANTA BÁRBARA' shows two men walking and talking, with a progress bar at 07:27. Below the map, there is a small text block: 'Santa Bárbara nació como un poblado de casas de alquiler para los trabajadores de la antigua fábrica de Moreda. Desde mediados de los 70 las casas salieron a la venta y nuevas familias, ya no necesariamente relacionadas con la fábrica, las habitaron. Acompañados de Marisol, Tino y el resto de personas que suelen frecuentar el Centro social del poblado, recorrimos sus estrechas calles durante una fría mañana del mes de enero de 2011.' The video player also includes a 'vimeo' logo and a 'descargar' button.

LABsocial_Club es un mapa audiovisual de las sensaciones, sentimientos y opiniones de las personas mayores que viven en Asturias.

El nombre está inspirado en el famoso documental Buena Vista Social Club, del director de cine alemán Wim Wenders, que en 1998 viajó a Cuba para dar testimonio de las últimas grabaciones y conciertos de algunos de los mejores músicos que vivieron en la isla en el siglo XX.

En nuestro caso la música la pone Juanjo Palacios, artista sonoro que nos acompañará en una serie de paseos “sensoriales” por los distintos barrios de Asturias. Iremos en compañía de las personas mayores que quieran enseñarnos a mirar, escuchar y entender el entorno en el que viven. Pero también les preguntaremos por sus vidas particulares, sobre sus recuerdos, añoranzas, deseos y pesares. Todo para configurar una suerte de mapa de las personas más longevas, lo que para nosotros significa tanto como las palabras Historia y Conocimiento.

Más Información en:

<http://www.labsocialclub.org/>

La Ciudad Aural (Propuesta de Emplazamiento de Sonido) - Edu Comelles

La Ciudad Aural es un proyecto aplicado en el marco del Master De Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València. El proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación en el campo del Arte Sonoro que en dicho centro se desarrolla. El trabajo ha sido dirigido por Miguel Molina Alarcón.

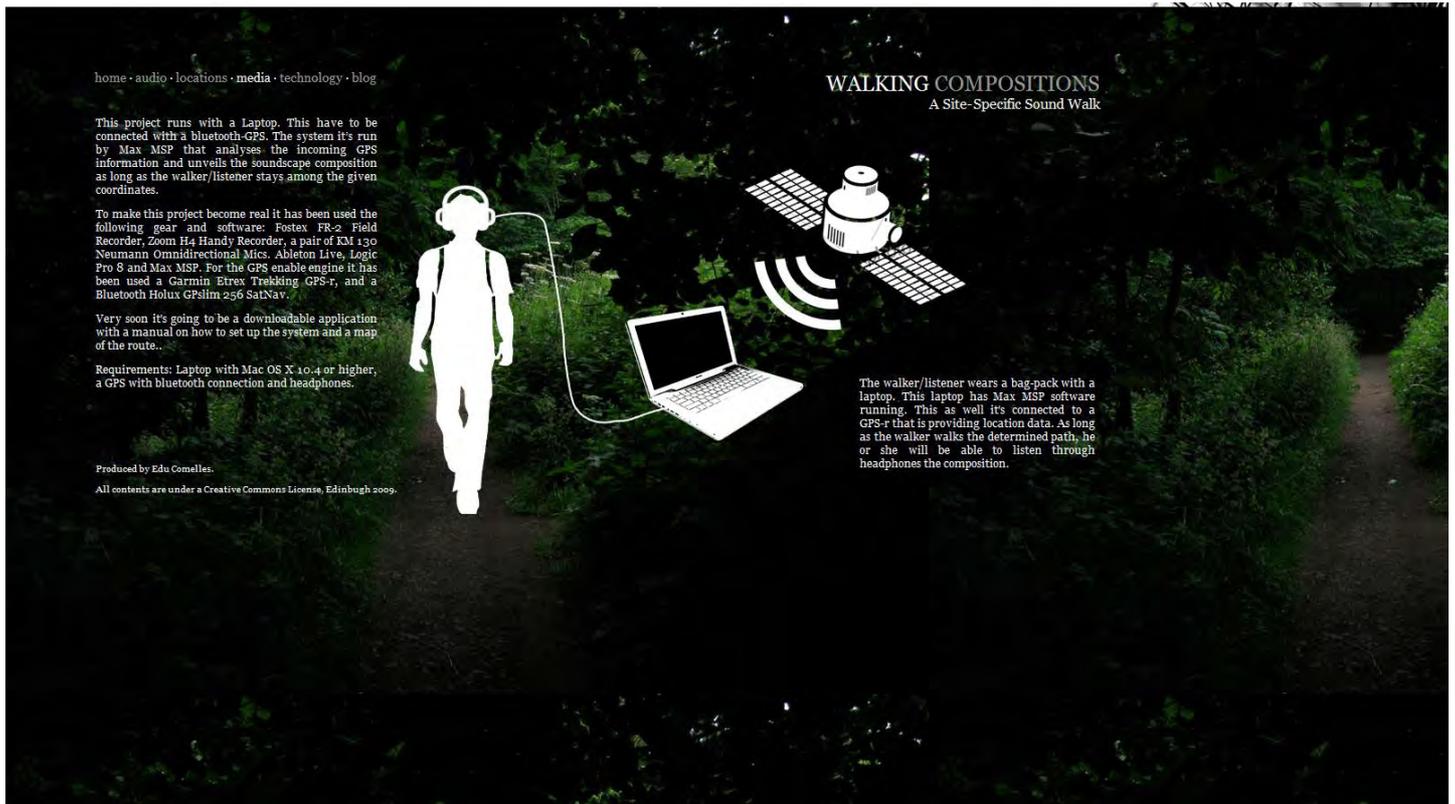
El proyecto de la Ciudad Aural se ha materializado en un paseo sonoro geolocalizado por el Barrio del Carmen de Valencia. El paseo sonoro consta de 33 composiciones sonoras utilizando como material de base el propio paisaje sonoro del lugar, que ha sido procesado siguiendo distintas técnicas.

A su vez este proyecto pretende ser un ejercicio de emplazamiento de sonido en el espacio público y una experiencia sensorial y acústica inmersiva. Dicha experiencia pretende ser un catalizador para la escucha activa de nuestro entorno inmediato y el reconocimiento del paisaje sonoro como elemento clave de la cotidianidad y la identidad de un lugar o territorio.

Más Información:

<http://www.educomelles.com/auralcity/inicio.html>

Walking Compositions. Paseo sonoro de lugar específico - Edu Comelles

Un paseo sonoro por Hermitage of Braid una reserva natural cercana a la Ciudad de Edimburgo. Se trata de una composición sonora que evoluciona en función de la posición del oyente utilizando tecnología GPS y software de producción sonora en tiempo real. El proyecto fue auspiciado por la Universidad de Edimburgo.

Más información:

<http://www.educomelles.com/wc/wchome.html>

DISCOGRAFÍA RECOMENDADA

Juanjo Palacios - Portuario [at037]

Proyecto sonoro realizado partiendo de grabaciones de campo hechas en el puerto de El Musel de Gijón.
[enlace](#).

Juanjo Palacios - Borde Litoral [GFR012].

Recorrido sonoro por la costa de Asturias. Grabaciones de campo inalteradas. [enlace](#).

Juanjo Palacios - Ablanu „botánico variación“ [Jpa000]

Revisión de Ablanu, realizada para ambientar la entrada a las Noches Mágicas del Jardín Botánico de Gijón.
[enlace](#).

Juanjo Palacios – Blezna árbol [alg054].

Blezna árbol es un proyecto sonoro inspirado en los bosques asturianos.
[enlace](#).

Edu Comelles - Orange Country [ihab020].

Proyecto de composiciones de paisaje sonoro tradicional valenciano.
[enlace](#).

Edu Comelles (Mensa) - Moorland [tube212].

Composiciones sonoras inspiradas en Escocia, Reino Unido.
[enlace](#).

Edu Comelles (Mensa) - Braid Heritage [rb084].

Revisión del proyecto Walking Compositions. Producido en el bosque de Braid Heritage, Edimburgo, Escocia.
[enlace](#).