

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Arte Contemporáneo

**Atención, está hablando nuestro alrededor
Trabajo e investigación artística**

Carla Fernanda Chamba Sarango
Arte Contemporáneo

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura en Arte Contemporáneo

Quito, 13 de mayo de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Arte Contemporáneo

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Atención, está hablando nuestro alrededor

Carla Fernanda Chamba Sarango

Nombre del profesor, Título académico

Camila Molestina, MFA Studio Arts

Quito, 13 de mayo de 2020

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Carla Fernanda Chamba Sarango

Código: 00138761

Cédula de identidad: 1720364858

Lugar y fecha: Quito, 13 de mayo de 2020

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

El presente trabajo artístico aborda el tema de los sonidos que se encuentran a nuestro alrededor a través de la recolección de sonidos de personas, objetos, espacios y recorridos que se encuentran en mi entorno. Es una investigación artística que trabaja a partir de la siguiente idea: Actualmente vivimos en un periodo en que la vida pasa muy rápido, transitamos sin darnos cuenta de lo que nos rodea y la rapidez ha hecho que seamos personas de paso. Es un trabajo artístico que busca dar un llamado de atención al individuo que viaja rápido, decirle que vaya despacio y preste atención a lo que se encuentran.

Silencio, Sonido, Memoria, Entorno, Objetos, Escuchar, Voces, Arte Contemporáneo

ABSTRACT

This artistic work addresses the topic of sounds that are around us through the collection of sounds from people, objects, spaces and routes that are around me. It is an artistic investigation that works from the following idea: Currently we live in a period in which life passes very quickly, we pass without realizing what surrounds us and the speed has made us to be people of passage. It is an artistic work that seeks to give a wake-up call to the fast-traveling individual, tell them to go slowly and pay attention to what is around them.

Key words: Sound, Memory, Environment, Objects, Hear, Voice, Contemporary Art

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	10
Capítulo 1.....	12
Voces.....	12
Sonido.....	15
Ruido.....	17
Silencio.....	19
Rompiendo el silencio.....	21
Capítulo 2.....	23
Metodología.....	23
Capítulo 3.....	35
Proyección del montaje selección de obra.....	36
Conclusiones.....	44
Referencias bibliográficas.....	47

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. War Damaged Musical Instruments, Altsaxophon (ruin), 2015,Susan Philipsz.....	13
Figura 2. War Damaged Musical Instruments (Pair), 2015,Susan Philipsz.....	14
Figura 3. Atmosfonia, 2019, Rafael Lozano Hemmer.....	18
Figura 4. 317 prepared dc-motors, paper bags, shipping container, 2016, Zimoun.....	22
Figura 5. Imagen de bocetos.....	24
Figura 6. Imagen de bocetos de ondas de sonido.....	25
Figura 7. Imagen de la encuesta del sonido.....	26
Figura 8. Imagen de la encuesta del silencio.....	26
Figura 9. Imagen de las preguntas de cada encuesta.....	26
Figura 10. Imagen de registro de ondas.....	27
Figura 11. Imagen de propuestas.....	27
Figura 12. Imagen onda de sonido.....	28
Figura 13. Imagen del plano amplio de la onda de sonido.....	29
Figura 14. Imagen de la onda de sonido con relación a la temperatura.....	29
Figura 15. Imagen de boceto de pruebas.....	30
Figura 16. Imagen de la placa de cobre.....	30
Figura 17. Imagen del grabado en aguafuerte.....	31
Figura 18. Imagen onda de sonido hecha con punzón.....	32
Figura 19. Imagen de pruebas de texto y bordado.....	32
Figura 20. Imágenes de pruebas en tela.....	33
Figura 21. Imagen de propuesta de tela.....	34
Figura 22. Imágenes de pruebas de ondas y corte.....	35
Figura 23. Imágenes de letras.....	35
Figura 24. Plano de exhibición.....	39
Figura 25. Plano de exhibición No-Lugar.....	40
Figura 26. Imágen Gesto privado en público.....	41
Figura 27. Imagen de la pieza Cuántas veces tuve que recordarmelo.....	42

Figura 28. Imagen de El recorrido sonoro.....	42
Figura 29. Imagen de Palabras contenidas.....	43
Figura 30. Imagen de Silencio entre palabras.....	43

INTRODUCCIÓN

Rastros pequeños, señuelos, pistas que me han conducido a entender que somos individuos que hemos aprendido a vivir en silencio. El silencio son voces que fluyen entre las masas, voces que se han invisibilizado en el transcurso del tiempo. He denominado a este silencio la ausencia de atención del individuo frente a las voces que se presentan en el diario vivir. Aquellas que viven en los objetos, los gestos, las estaciones, los recorridos y los espacios. En algunas ocasiones estas voces guardan una historia, conservan un pasado que nos hace recordar aquello que ha sido olvidado. Puede que algunas se hayan perdido, otras se hayan silenciado y tal vez han sido olvidadas. Son distintos caminos que han tomado, pero que hoy les permito tener un espacio para que sean escuchadas.

Todo empieza con pequeños rastros de la presencia de sonidos que pasan desapercibidos o se han silenciado por el bullicio de la vida. Empiezo a trabajar con la idea del silencio a partir de la relación entre ruido y sonido, para ello he investigado cuál es el significado del sonido, el ruido y el silencio, a través del estudio de los textos del libro Sound de Caleb Kelly y el Manifiesto de los Ruidos de Luigi Russolo. Incluí áreas como la psicología con Manual de psicología de la memoria de José María Ruiz y una perspectiva de la literatura con Juan Manuel Ramírez Rave utilizando el texto Hacia una retórica y una poética del silencio. A través de cada uno de estos autores entendí cómo el silencio se presenta ante la bulla y la misma falta de atención. Comprendí que el silencio proviene de un ruido que no permite escucharnos y escuchar lo que nos rodea. En el espacio las voces se confunden y el silencio se presenta. Son voces que están en cada instante de la vida, que pasan desapercibidas por la muchedumbre de la gente. Me pregunto: qué tan conscientes somos al momento de escuchar, nos escuchamos, podemos oír lo que está a nuestro alrededor, cuáles son las voces que nos acompañan en nuestro diario vivir. Diría que no es

solo la presencia de la voz de un individuo, sino que son objetos, acciones, gestos que tienen una voz propia. He decidido trabajar con el silencio a partir del ruido y debe entenderse no como el acto de callarse y no decir nada, sino como la acción imperceptible que se presenta por la falta de atención que hemos perdido a medida que hemos progresado. El silencio se enmarca en el sentido de descuido e insensibilidad, es el acto que se ha presentado cuando ignoramos lo que tenemos a nuestro alrededor.

Qué es este silencio, por qué se produce, de dónde nace, al preguntarme, pienso que el silencio se presenta a partir del sonido que está acompañado del ruido. Sonidos que se han normalizado impidiendo entender el otro significado que pueden brindarte. Aquellos sonidos que en algún momento tuvieron un significado se han borrado de tu memoria. Se han transformado en un bullicio de la vida y pierden forma a medida que los desconces. A estos sonidos que no han sido escuchados, ahora les brindo un espacio para que dialoguen con los demás y sean el recuerdo de quien los pueda ver y escuchar. Son sonidos que parten de recolección de mi diario vivir y a veces son voces que se presentan en el transcurso de mi vida. Aquellas que me han dejado un recuerdo de una acción, un espacio, una persona y hasta de una estación.

DESARROLLO DEL TEMA

Capítulo 1

Voces

Alguna vez has escuchado que los objetos hablan, alguna vez has puesto atención a aquel susurro de la vida que emerge entre el bullicio de la ciudad. Yo lo hice, yo le presté atención y me contó varias historias acerca de su vida, su historia y de cómo ha sido olvidado por nosotros. Me narra que entre el ruido se ha escondido detrás de la bulla, de los gritos, pero especialmente que ha sido ignorado por nosotros. Son voces que se iluminan con mi presencia, son historias que tejen recuerdos de espacios que han guardado algunos secretos.

Entender la sensibilidad que se presenta en los objetos, me ha demostrado que el mirar más allá de lo que tenemos nos permite descubrir nuevas perspectivas. Es darnos un espacio para reconocer lo que pasa desapercibido. Para entender más a fondo a lo que me refiero utilizaré como referencia la obra de *Susan Philipsz, War Damage Musical Instruments*. Pieza que se desarrolló a partir de la recolección de sonidos de instrumentos de viento y latón dañados en los conflictos de los últimos 200 años (Tate,2015). El sonido para Philipsz es un material invisible que está cargado de emotividad y al mismo tiempo es visceral, aquel que activa la memoria (Tate,2020). Su trabajo aborda temas de pérdida, nostalgia, esperanza y regreso, en ellos intenta entender cómo el sonido puede ser un dispositivo para alterar la consciencia individual.

En mi encuentro he descubierto que el trabajo de Philipsz me ha permitido entender la forma en que se activa la memoria a través del sonido. Ha incorporado su interés hacia las propiedades emotivas y psicológicas del sonido, el cual lo relaciono con los audios que he recolectado. Cada uno es parte de un espacio y tiempo determinado, de la misma forma que

War Damage Musical Instruments, yo he propuesto trabajar con las voces que se presentan en los espacios, en los recorridos, los objetos y en algunos circunstancias no tienen una categoría en específico. Los 14 instrumentos de Philipsz guardan una historia que se ha desempolvado al momento de darles una voz, esta obra me ha permitido entender que existe un vínculo entre lo que escuchamos y nuestra memoria.

Figura 1. War Damaged Musical Instruments, Altsaxophon (ruin), 2015, Susan Philipsz.

Activar los sentidos a través del sonido genera experiencias personales, cada espectador tiene distintas sensaciones y esa sensibilidad requiere de atención. Los sonidos que se presentan en la obra de Philipsz denotan quiebres, algunos de ellos ni siquiera pueden emitir algún sonido, pero aún está presente la persona que los ejecuta a través de una respiración que ha quedado grabada. (Tate,2015). Es por ello que he considerado que el primer paso para prestar atención a nuestro alrededor, es saber escuchar. Como Whitman diría en Canto para mi mismo “Creo que no haré otra cosa durante mucho tiempo que escuchar, para aumentar mi caudal con lo que oigo... y dejar que los sonidos me enriquezcan.” (Whitman,2019,p.56). Escuchar con atención es el comienzo para entender cuál es nuestra forma de vida.

Figura 2. War Damaged Musical Instruments (Pair), 2015, Susan Philipsz.

El sonido

Al replantear el sentido del silencio entendí que él existe a partir del sonido, son dos dicotomías que son necesarias para existir. Me he propuesto entender cómo el sonido y el silencio conviven en esta actualidad. Una vez más me pregunto, ¿Escuchamos lo que tenemos a nuestro alrededor, somos conscientes de nuestras voces o solo pasan desapercibidas?. El primer encuentro que tengo con el sonido y cómo este se recolecta se genera a través de Dan Lander - Sound by Artist.

El sonido grabado, como la imagen fotográfica, es una forma de representación y si el método empleado es película óptica, cinta magnética o grabación de muestreo digital es fundamental para el desarrollo de las artes de audio. (Lander, 2011, p.64)¹

Dan Lander habla de los sonidos realizados por el artista y la falta de información que existe en el campo artístico. Entre los puntos que menciona se encuentra una breve descripción de cómo el fonógrafo registra el sonido y la transforma en un sonido. Al momento de leer este fragmento lo primero que pensé fue el producto final del audio que se produce al grabar una voz. Son ondas de sonido que crean un archivo de voces que empiezan a construir una historia. A partir de la historia del primer instrumento de medición del sonido, me planteé empezar a registrar sonidos con una grabadora, con ella llevaría un registro del espacio, los objetos, las acciones o situaciones que tengan una voz.

Grabar, almacenar, registrar, cada una de estas acciones me permitieron entender que se construyen nuevas formas de representación para dialogar con el sonido. En este punto entiendo que mi registro sonoro es un diario de voces. Por lo cual, me hace pensar qué sucedería si este registro se realiza con los demás. Un micrófono y una grabadora de cinta pueden llegar a ser los instrumentos más expresivos del ámbito artístico y social. (Dan, 2011,

---

¹ Kelly, C. (2011). *Sound* (Fernanda Chamba, trad.). Cambridge: The MIT Press.

p.65) Son herramientas que te permiten capturar las voces del diario vivir y darles un espacio para que los demás puedan escucharlas. Qué sucedería si empezamos a grabar una voz que nos llame la atención, una acción que emita un sonido o la carcajada de esa persona que te dio una sonrisa. Yo diría que la capturaría para reproducir junto a las voces que he recolectado, pensemos más a detalle, una vez que hemos capturado esa voz uno es consciente que existe una persona, un lugar o algo que la emitió. Ahora solo hay que imaginar cómo ese sonido contiene tantas memorias que podrían ser hasta las primeras palabras que has dicho.(Dan, 2011, p.65)

El ruido

El sonido siempre ha estado presente, tan solo ha actuado de una manera sordina, se ha camuflado para no llamar la atención de los demás. El sonido se ha enmarcado en un serie de voces que pertenecen a distintas áreas. Hemos sido conscientes de cada uno de ellos, pero con el transcurso del tiempo este se ha transformado en ruido, una bulla que convive con nosotros. Dar una mirada al pasado nos permite entender cómo ha evolucionado la forma en que ahora escuchamos.

La vida antigua fue toda silencio. En el siglo diecinueve, con la invención de las máquinas, nació el Ruido. Hoy, el Ruido triunfa y domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres. Durante muchos siglos, la vida se desarrolló en silencio, a lo sumo, en sordina. Los ruidos más fuertes que interrumpían este silencio no eran ni intensos, ni prolongados, ni variados. Ya que, exceptuando los movimientos telúricos, los huracanes, las tempestades, los aludes y las cascadas, la naturaleza es silenciosa. (Russolo, 1996,p.9)

Ante el manifiesto de Russolo el ruido se presenta como la mirada del progreso. El ruido ha llegado a reclamar su atención y hemos emergido, hemos respondido al silencio de la vida mediante el ruido de las máquinas, el ruido de la ciudad, el ruido de la vida .El ruido triunfa entre los campos de silencio, pero ahora se ha normalizado. El progreso, la evolución, el desarrollo viene acompañado de lo que ahora se ha denominado ruido. Aquel conjunto de sonidos que emergen como símbolo de innovación y avance. El progreso se veía firme y nadie lo detendría, la vida en silencio empieza a quedarse a un lado mientras los sonidos del instante, del momento, se apoderan de ella.

El espacio denota un conjunto de sonidos que proceden de objetos, acciones o personas. Cada uno de ellos es una voz que narra una historia propia. La pieza Atmosfonia enmarca todo un conjunto de sonidos que se activan en la obra de Rafael Lozano Hemmer. Es un propuesta que está sujeta a la experiencia sonora que se produce al momento de activar la

pieza. Lozano-Hemmer construye un espacio de almacenamiento sonoro, es un archivador de voces que al momento de activarse crea un conjunto de sonidos que se reproducen al mismo tiempo. Al vincular mi producción artística con la obra de Lozano-Hemmer pienso en la forma en que el sonido está dispuesto en el espacio. El artista trabaja con 3000 canales de sonido donde cada bocina reproduce un sonido distinto. (Lozano-Hemmer, 2019)

Figura 3. Atmosfonia, 2019, Rafael Lozano Hemmer

La forma en que ha expuesto la obra me ha permitido pensar la relación que existe entre el espacio, el espectador y la pieza. Este cuarto es un archivador vivo, donde cada sonido es reproducido al instante en que el público ingresa. Al analizar la obra de Lozano-Hemmer entiendo cómo cada sonido denota un espacio, una acción o un objeto, e incluso un ser vivo. A partir de esta idea pienso que mi producción debe abordar sonido, pero al mismo tiempo, relaciones de acción con respecto a la atención. Es por ello que empiezo a trabajar con la idea de atención y sensibilidad a través de materiales o propuestas que no se visualicen a primera vista.

El silencio

El silencio se ha caracterizado por tener varias connotaciones asociadas a la ausencia de sonido. En mi discurso el silencio se plantea a través del vínculo con el sonido, él existe si el sonido está presente. Entiendo que el silencio construye su significado de acuerdo al área en el que se lo estudie. En el lenguaje puede ser versátil y construir distintos significados, para entender las distintas posibilidades que tiene el silencio Ramírez nos menciona lo siguiente:

El silencio así entendido se convierte en una poderosa metáfora del cambio de paradigma. Se convierte en una invitación al cambio, en la medida que nos muestra una vía de escape a las propuestas limitadoras de una tradición que ha visto en el silencio el lado oscuro, la máscara, la carencia y el peligro. Por el contrario el silencio es camaleónico, polisémico y en sí mismo es la negación de lo absoluto. (2016, p.150)

La ruptura de significados que propone Ramírez con relación al silencio hace que mi discurso se plantee desde las voces de los objetos, las acciones, las palabras o los espacios que no son escuchados. La presencia de este silencio me ha hecho pensar qué hay detrás de él, qué constituye este silencio y cómo lo puedo entender. He planteado que el silencio que estoy hablando no es el que se denomina como el acto de no decir nada. Sino, más bien el acto de no escuchar lo que tenemos alrededor y de no escucharnos a nosotros.

En consonancia con ello, Rebecca Compton (2003) “afirma que la significación emocional de los estímulos es un marcador esencial de lo que tiene importancia para el organismo, precisamente porque las personas consideramos como “emocionales” aquellos estímulos que tienen consecuencias potenciales para la consecución o para la obstrucción de las metas y los objetivos de nuestra vida.” (Ruíz, 2004, p.370)

Cuando se generan conexiones y vínculos personales con los sonidos se remite a la memoria, son experiencias que se asocian con los sentidos. Estos vínculos son procesos que le permiten al espectador generar sentido, trabajar con la memoria y crear relaciones personales. Es por ello que también abordo el silencio desde un perspectiva emocional, pero

más que nada esto se genera a través del medio que utilizo, ya que los recursos denotan cierto carácter de atención para poder visualizarlos.

Rompiendo el silencio

Estar en silencio, aprender a escucharnos, ¿lo hacemos, tenemos un espacio, un diálogo entre nosotros o somos voces que se confunden entre las masas?. El silencio tiene un aire polisémico, un día puede presentarse como la compañía de la nota musical, otro puede ser el espacio que se encuentra entre cada palabra y en este caso el silencio es un acto que no permite escuchar.

Me interesa explorar el significado del silencio a través de la recolección de sonidos. Los transformo en ondas sonoras y con ellas creo un espacio que trabaje con la memoria de los espectadores. Al mismo tiempo trabajo con materiales que denotan la falta de presencia de la obra, para cuando el espectador se anteponga ante ella, descubra que existe algo presente. Es por esto que he denominado a cada una de las acciones rompiendo el silencio. Para ello me voy a remitir a la obra de Zimoun, son piezas que trabajan con el sonido de los materiales. Objetos que se encuentran en nuestra cotidianidad son transformados en objetos sonoros, la materialidad, la crudeza de cada objeto es parte de la obra de Zimoun (Fuentes,2016).

Su práctica artística responde a lo repetitivo, son materiales que no han sido intervenidos y él menciona que ves lo que oyes y oyes lo que ves (Fuentes, 2016). Al pensar en esta frase me remito a la idea de prestar atención a las pequeñas cosas que nos rodean, su obra responde a una mirada detallada de los objetos y es aquí donde he entendido que cada cosa tiene una voz que puede transformarse en una obra. En mi caso los sonidos se han transformado en ondas, algunos se han presentado como letras y otros mantienen la forma del sonido. La pieza del artista no tiene un nombre, solo se ha descrito de acuerdo a la forma en

que ha sido compuesta; 317 prepared dc-motors, paper bags, shipping container (Zimoun,2020).

Figura 4. 317 prepared dc-motors, paper bags, shipping container, 2016, Zimoun

En esta pieza el formato de exhibición genera un paisaje a través del uso de las bolsas de papel. El espectador ingresa por una pequeña entrada del container y se sumerge en el espacio creando una experiencia sonora de un simple objeto. La forma en que el espacio ha sido creado permite aglomerar un sonido en específico y se presenta la belleza de lo simple. A través de cada una de sus instalaciones he aprendido que su trabajo hace referencia a todo tipo de cosas en el mundo (Fuentes,2019).

Capítulo 2

Metodología

Recolecto todo aquello que se presenta ante mí, que ha capturado mi atención, es un devenir de incertidumbre. He comprendido que mi proceso artístico parte de la recolección y el archivo que he llevado en mi bocetero, objeto que siempre me acompaña a cada lugar que voy, las ideas surgen a partir de conversaciones, caminatas o ideas espontáneas que emergen de lo que se encuentra a mi alrededor. La deriva es el recurso más espontáneo y rebelde en todo mi proceso de creación, a través de ella me permito salir de mi zona de confort y trabajar con la primera percepción del espacio que visito. Se ha definido como un comportamiento experimental de la sociedad urbana el cual se ha decidido poner en práctica por los artistas dadaístas (Barreiro,2015,p.7). Esta acción me ha permitido involucrarme en distintos espacios de la ciudad, he recorrido, he caminado, he tomado el autobús y en cada momento iba registrando algún sonido que me llamara la atención. Es la forma en que he aprendido a escuchar el espacio que nos rodea y a través de la deriva comprendí que podía ir más allá de mi territorio establecido.

Cuando surgen la ideas uno debe empezar a definir las y para ello empiezo a investigar artistas, temas o textos que me ayuden a tener varias perspectivas, encontrar un panorama donde pueda asentar mi idea. Este proceso pertenece al área de la investigación curatorial, Recherché, el cual se asocia con la el labor de un periodista, quien se encarga de investigar cada detalle del artista, su historia, su proceso de producción, su trabajo, entre otros puntos (Sheikh,2015,p.35). En mi caso he recurrido a este método para investigar referencias, opciones de material, ideas que se pueden ejecutar y artistas que me puedan ayuda a entender cómo es el trabajo con el sonido y el silencio. Una vez que la idea empieza a definirse pienso en la ejecución de la obra, la materialidad es lo primero a lo que respondo, busco conectar

sentidos y significados. El siguiente paso es realizar las pruebas con todos los recursos que he seleccionado, a través del error y la prueba he aprendido a definir mis ideas.

Recorrido de ideas

Mi proceso empieza con la idea de recolectar ondas de sonido, voces de personas a través de una frecuencia. A medida que transcurre el tiempo decidí abordar estas ondas de sonido como silencio, una forma de ocultar, un acto de represión que se asocia con la memoria. En este proceso el silencio se presenta como una herida, un acto muy personal que a medida que investigo descubro que no pertenece a mi producción. Temas como la memoria y el olvido se involucran con el silencio personal que planteé en primer instante. Involucro ideas de psicología estudiando a Lacan y Freud a través del lenguaje y el error freudiano. En este periodo empiezo a indagar la relación que existe entre el lenguaje y el silencio, además abordé el lenguaje a partir de una perspectiva más académica y seria. Empecé a generar una investigación alrededor de la educación, un espacio para comprender cómo este lugar constituye la persona que eres a través del lenguaje.

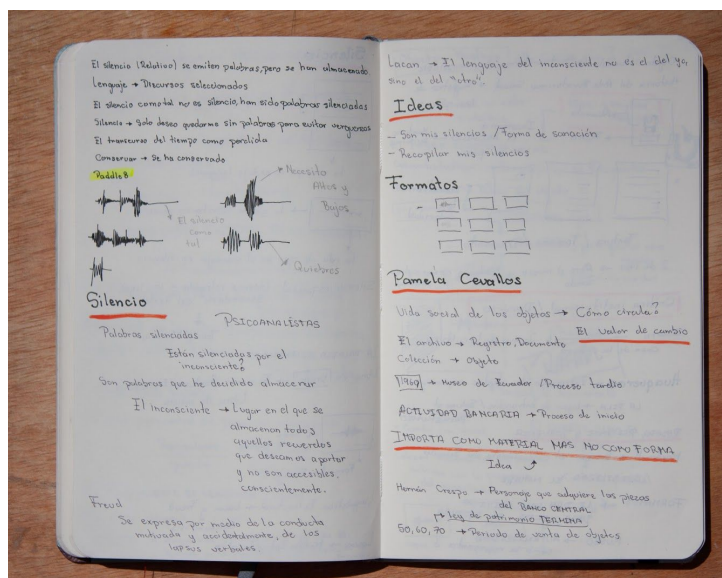

Figura 5. Imagen de bocetos

La investigación de estas dos áreas el lenguaje y la educación, me permitieron entender que no eran temas que iba a abordar, cuando realicé una revisión de toda mi

propuesta decidí descartar esa etapa. El silencio puede ser un trauma, una herida, pero en este caso no quería ese punto de vista. Regresé al inicio de toda mi investigación y volví a la primera idea de las ondas de sonido. Lo que siempre quise entender era cómo se constituye el silencio, dónde habita, qué es y si somos conscientes de las voces que se encuentran en nuestro alrededor. En esta etapa la idea de voces se presenta como los sonidos que tiene cada objeto. Al partir de esta premisa mi tema empieza a desarrollar una nueva mirada.

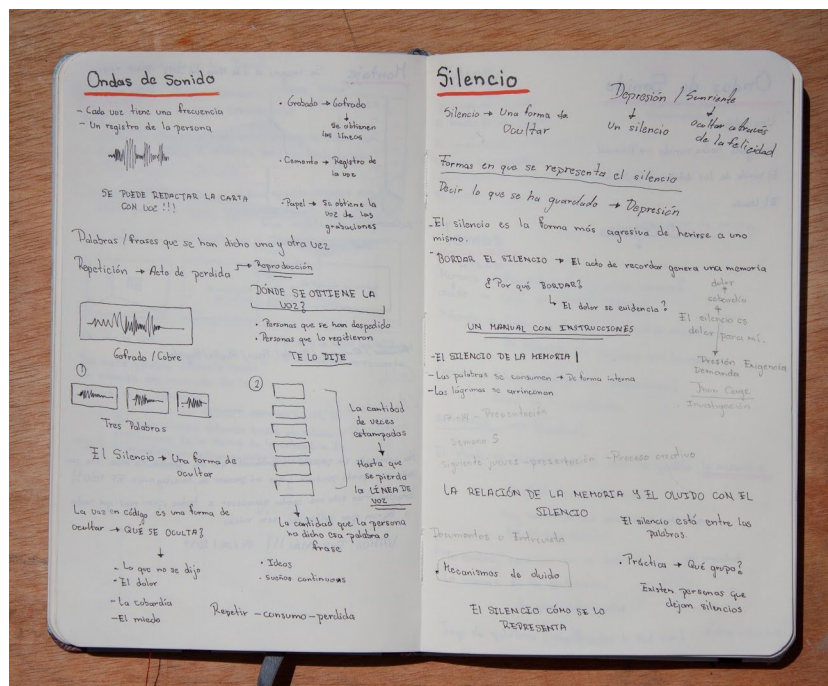

Figura 6. Imagen de bocetos de ondas de sonido

Después de pensar en todo lo que yo quería conocer realicé una serie de encuestas a varias personas. Para llegar a entender que era el silencio tuve que empezar con el sonido, porque por él, el silencio no sería reconocido. Realicé mis encuestas a 73 personas quienes me dieron una infinidad de ideas, pensamientos y definiciones. Cada uno tenía su forma de entender el sonido y eso me permitió tener un panorama más amplio. Luego de haber realizado las encuestas referentes al sonido, continué con las del silencio. Abordé el tema de forma personal y cambié ciertas preguntas, tuve 53 respuestas, no tuvo la misma acogida que la primera, pero en este caso las respuestas fueron más íntimas.

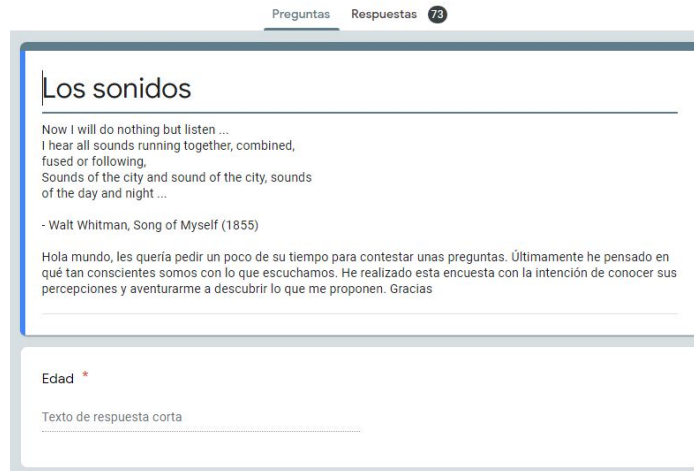

Figura 7. Imagen de la encuesta del sonido

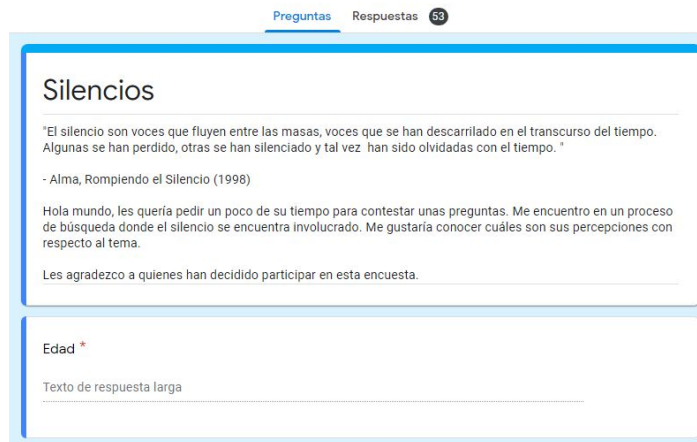

Figura 8. Imagen de la encuesta del silencio

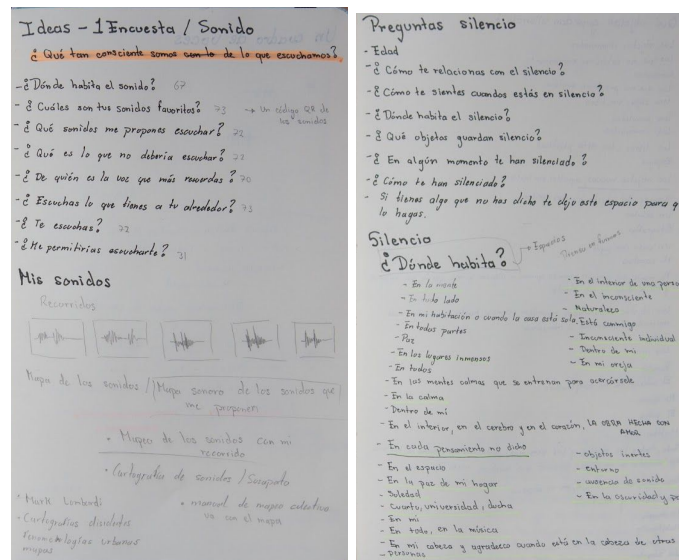

Figura 9. Imagen de las preguntas de cada encuesta

Luego de analizar cada uno de los datos, empecé a generar propuestas e ideas a partir de esa información. El panorama que había encontrado me permitió entender que el silencio se constituía a partir de la bulla. A partir de ello empecé a trabajar con las ideas que registraba en mi bocetero.

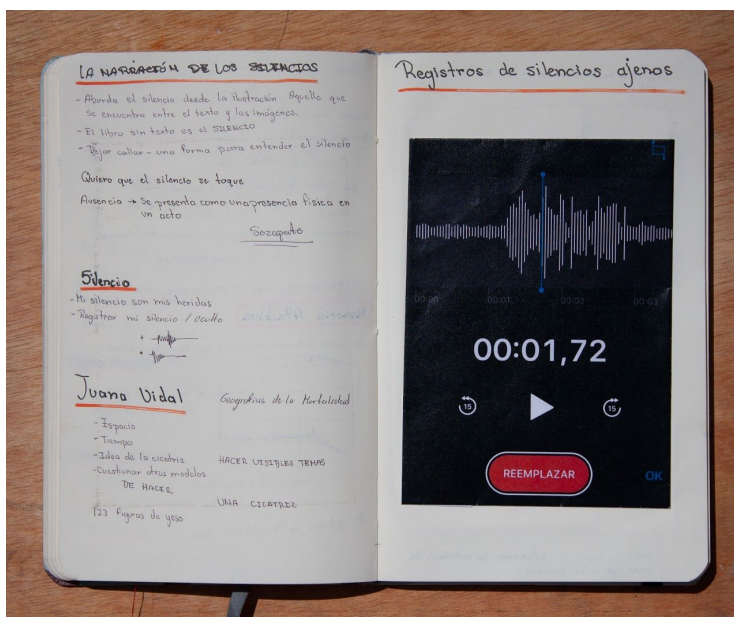

Figura 10. Imagen de registro de ondas

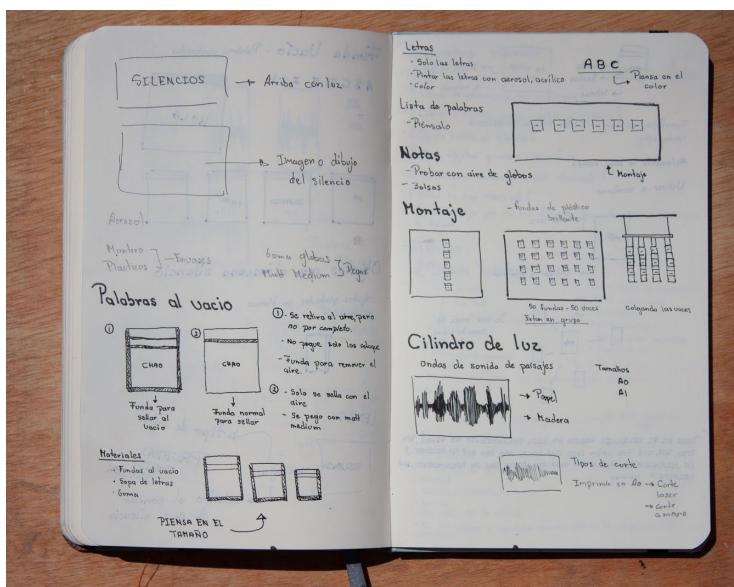

Figura 11. Imagen de propuestas

Recolección de información

Para ejecutar cada una de mis ideas empecé a recolectar material como sonidos, texto y objetos que denotan la presencia del silencio entre la bulla. En este proceso realicé una serie de pruebas con ondas de sonido en el programa Audition para ver cómo se iba a ver la onda. El programa te permite trabajar la onda de acuerdo al tamaño de tu preferencia. Este programa me permitió generar tres formas de representación para el sonido. La primera es la línea en todo el encuadre de la pantalla del programa, la segunda imagen corresponde a un plano general de la onda de sonido. Esta opción me permitió tener una imagen más amplia de la onda de sonido y la tercera corresponde a una lectura de temperatura.

Figura 12. Imagen onda de sonido

Figura 13. Imagen del plano amplio de la onda de sonido

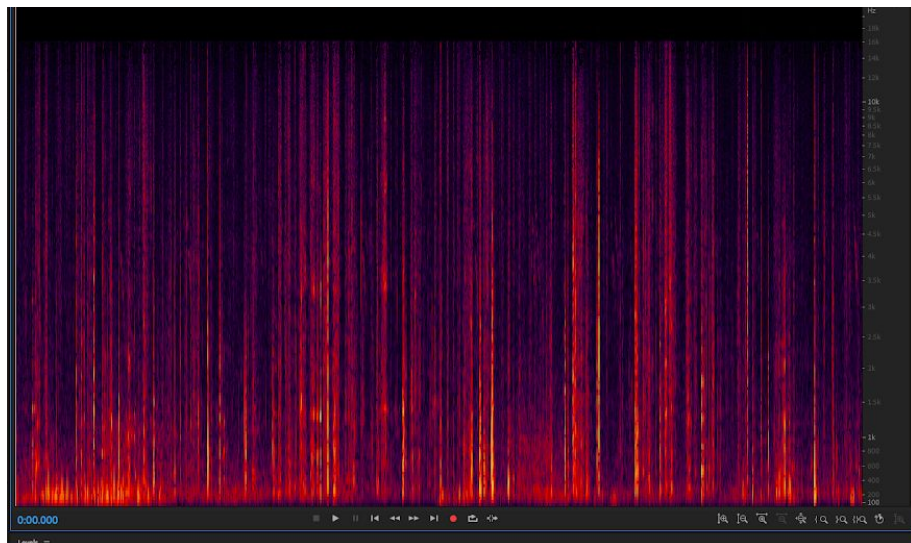

Figura 14. Imagen de la onda de sonido con relación a la temperatura

Cada imagen que ha generado el programa me permitió realizar pruebas con las distintas formas de representación de las ondas. Decidí trabajar con la segunda y primera opción, fueron la base para crear las ondas de sonido en grabado.

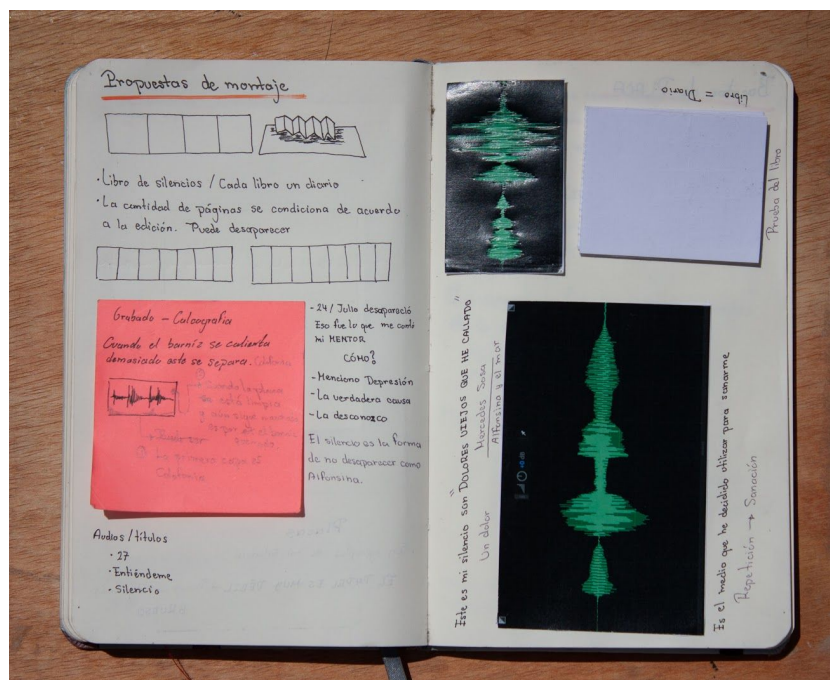

Figura 15. Imagen de boceto de pruebas

Pruebas

Mi proceso de exploración empezó con un ejercicio de grabado. Decidí trabajar en una placa de cobre para ver si era posible realizar esa onda de sonido en gofrado. Al momento en que finalicé la placa descubrí que la mejor opción era realizar aguafuerte. Para llegar a ello tuve que discutirlo con el profesor de grabado, quien me sugirió que la mejor forma era aguafuerte.

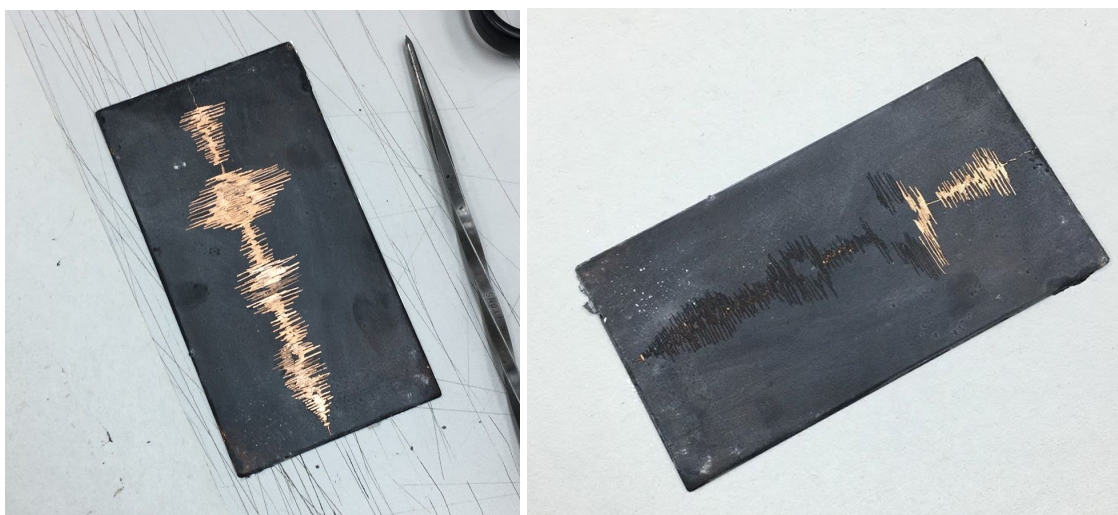

Figura 16. Imagen de la placa de cobre

Una vez que la placa estuvo hecha, realice mis primeras pruebas de estado. Era una onda de sonido delicada, sutil y tenía la forma que tanto había deseado. El caso es que aquella placa tuvo una primera intención. En el primer caso lo que yo quería hacer era desaparecer aquella onda a través de la reproducción indefinida de la placa. El proceso era muy largo y era una edición de 100 o más ejemplares. Después, decidí trabajar con una tinta del color del papel para que sea invisible. Las ondas salieron con una tonalidad casi parecida a la del papel por lo que decidí que ese era el medio que debía utilizar con tiraje más pequeño.

Figura 17. Imagen del grabado en aguafuerte

Otro recurso que decidí implementar fue el punzón y papel de grabado. Realicé varias pruebas para ver la forma en que la onda se iban a plasmar en el papel, a través de esta técnica entendí que las ondas se pueden percibir si el punzón tienen una punta gruesa. En estas pruebas buscaba una línea definida y sutil, fue una prueba que me permitió entender cómo reacciona al papel con un instrumento como el punzón.

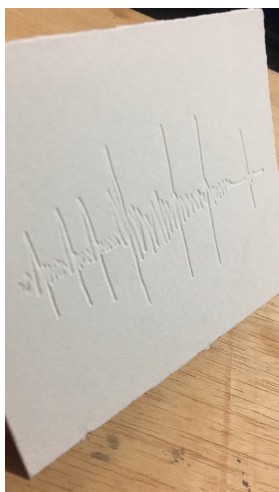

Figura 18. Imagen onda de sonido hecha con punzón

Luego de realizar las pruebas de grabado empecé a trabajar con recortes de textos escolares. Me apropié de libros que se utilizaban en las escuelas y comencé a coser las palabras, era un acto que se remite a la pérdida. En este ejercicio trabajo con la idea de la memoria y adquisición del lenguaje, las primeras pruebas se dirigieron a un aspecto educativo. Este ejercicio me permitió entender que el lenguaje se presenta en mi producción.

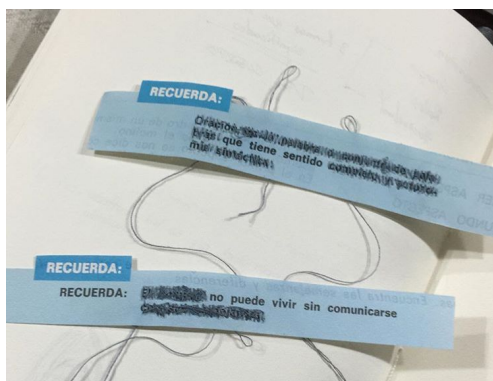

Figura 19. Imagen de pruebas de texto y bordado

A partir del ejercicio de los textos escolares empecé a trabajar con la información de las encuestas. Decidí trabajar con tela y realicé varias pruebas en distintos soportes, en ellos exploré el material y la forma en que quiero trabajar el sonido, pero en este caso el sonido se transformó en letras. Cuando decidí realizar estas pruebas me consideré que la idea se debía remitir a las voces de las personas que no son escuchadas. En este caso la tela funciona como medio de soporte para colocar las percepciones del silencio de las encuestas que realicé.

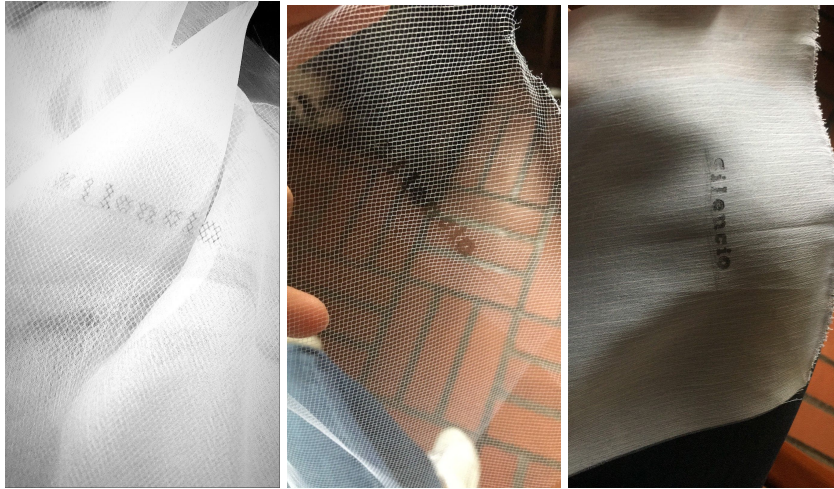

Figura 20. Imágenes de pruebas en tela

El soporte que decidía trabajar es tul, en este desarrollé pruebas con distintas tipografías y por una letra serif. A medida que colocas cada letra en la tela se genera una transparencia que te impide percibir a primera instancia. Descubrí que al realizar estas pruebas se generaba un acto de acercamiento hacia la pieza y ese gesto de atención fue el que me hizo seleccionar este soporte. Realicé pruebas de texto para organizar la composición de las palabras y opté por trabajar la idea de un crucigrama de letras en la tela. En la parte superior se encuentra la pregunta y la respuesta empieza a desarrollarse a través de la palabra silencio.

¿Cómo te relacionas con el silencio?

C
I
E
R
T
A
S
E
T
A
P
A
S
L
A
S
M
A
N
A
N
E
N
G
O
A
F
L
O
R
D
B
I
E
N
P
I
E
L
·
N
O
O
E
S
C
H
U
C
A
R
T
A
N
T
A
M
Ú
S
I
C
A
·
N
O
H
A
B
L
T
A
N
T
O
R

A
N
T
E
S
M
E
R
A
C
O
M
P
A
Ñ
E
R
O
L
I
C
I
D
A
D
O
S
B
I
E
N
N
T
I
R
L
O
·
A
H
O
R
A
T
E
S
M
I
C
O
M
P
A
Ñ
E
R
O
U
B
I
E
N
A
R
E
L
A
C
I
O
N
C
O
N
E
S
T
E
E
S
T
A
D
O
Y
E
N
P
A
R
T
E
P
U
E
D
O
E
S
C
U
C
H
A
R
M
E
A
M
I

M
B
I
E
N
D
I
T
N
D
O
M
E
A
S
U
S
T
A
Y
D
E
S
E
S
P
E
R
A
P
E
R
O
T
A
M
B
I
É
N
P
U
E
D
E
S
E
R
R
E
L
A
J
A
N
T
E

M
D
I
T
P
A
Z
N
D
O
M
E
G
U
S
T
A
M
E
G
U
S
T
A
B
I
E
N
M
E
G
U
S
T
A
B
I
E
N

Figura 21. Imagen de propuesta de tela

A medida que trabajaba la tela y el grabado descubrí que los sonidos de los espacios que había recolectado debían ser escuchados. De modo que empecé a trabajar con la idea de cajas sonoras, en este caso lo primero que planteé fue un cilindro de sonido. Este tendría la onda de sonido cortada alrededor, para ello realicé pruebas en papel, pero debido a la fragilidad y falta de rigidez tuve que optar por otra opción.

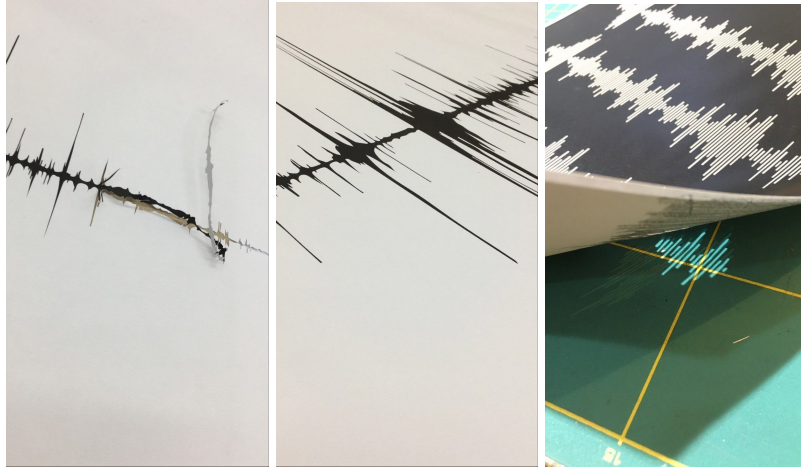

Figura 22. Imágenes de pruebas de ondas y corte

Con el trabajo de tres ideas en proceso decidí optar por una tercera que consiste en recolectar las palabras de personas que no han dicho alguna cosa. Este ejercicio decidí desarrollarlo con fideos en forma de letras, la idea empieza a partir del pensar la relación entre el almacenar y decir. Cada una de las palabras procedía de personas que me permitieron conocer lo que no había dicho.

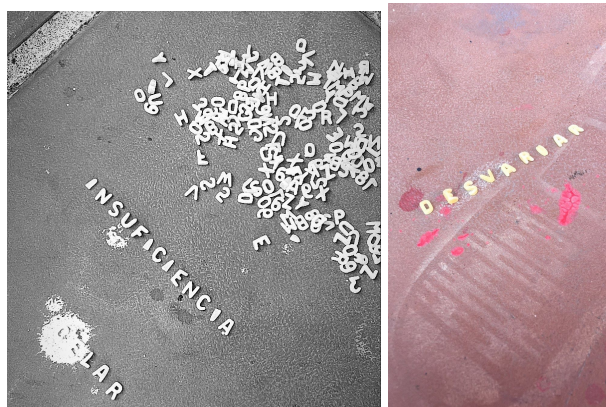

Figura 23. Imágenes de letras

Capítulo 3

Proyección del montaje y selección de obras

El error, la prueba y el proceso de bocetaje son los medios que he utilizado para desarrollar cada obra. En ellas he realizado una recopilación de ideas que trabajan con distintos materiales, cada uno de ellos construye un sentido a través de la ejecución y el contenido. Cada pieza trabaja con la idea de la atención, busca generar un acercamiento a lo que se encuentra oculto, es una forma de generar curiosidad y atención en el espectador. Los medios que he utilizado parten de la prueba con distintos materiales. He realizado la selección de 5 obras que trabajan con materiales como grabado, tela, hilo y sonido.

En este recorrido he aprendido que las ideas van evolucionando a medida que realizo pruebas. La exposición se ha dividido en dos módulos, el primero corresponde a los sonidos que he recolectado de los espacios, objetos y acciones ejecutadas, el segundo módulo pertenece a los sonidos que se han transformado en ondas permitiéndoles pasar desapercibidos frente al espectador. Además, se presenta el lenguaje como medio material para trabajar la atención del espectador. En cada uno de los módulos se presenta una serie de obras que generan un primer acercamiento que empieza con el ruido y termina en silencio.

Primer módulo - Escucha tu alrededor

El primero corresponde al ruido, el espacio que no permite escucharnos, un lugar que busca generar una dinámica de atención. Se presenta con una obra de sonido y dos piezas de grabado.

1. El gesto privado en público - Cajas sonoras

Es una pieza que dialoga con el sonido del espacio, la obra se remite a los sonidos de lugares que he recorrido. Está compuesta por tres cajas de sonido que están hechas en acrílico blanco, en la parte superior se encuentra la onda de sonido, la caja genera el sonido del espacio. Esta pieza se remite a cómo el sonido se ha almacenado en un contenedor, éste se transforma en un mediador de sentidos, entre el espacio que habla y el espectador que intenta escuchar.

2. Cuántas veces tuve que repetirlo para prestar atención

Esta serie pertenece a una frase que se ha codificado a través del programa Audition, con él se ha creado una frase que ha sido reinterpretada por ondas de sonido. La forma en que se ha codificado el sonido nos permite pensar qué es aquello que siempre nos repetimos. Es una acción que se presenta para generar atención con respecto a lo que solemos decir y a lo que dicen las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Son 25 ondas de sonido hechas con la técnica aguafuerte, miden 19x14cm cada una de ondas se han propuesto montar en conjunto para generar una voz que se repite constantemente.

3. El recorrido sonoro

La obra es una serie de grabados realizados con la técnica aguafuerte su ejecución parte de la recolección de sonidos de objetos, espacios, gestos, sonidos de recorridos que he realizado. Una pieza que se ha conformado a partir de la sensibilidad de cada gesto que tiene una voz. La presencia de estos sonidos me ha hecho poner atención a lo que tenemos alrededor, mirar fijamente lo que se encuentra en nuestro espacio y en mi caso aprender a escuchar. Es una pieza que mide 23x16cm. En ella la onda de sonido empieza a desaparecer a medida en que la serie es ejecutada.

Segundo módulo - Mira con atención

Este módulo es la transformación del sonido al lenguaje, en esta sala la selección de obras se genera a través de la materialidad de cada una. Son piezas que pasan desapercibidas, pero que al momento de miraras fijamente te comunican algo.

1. Silencio entre palabras

Esta obra se ha ejecutado con tul, es una pieza que recopila las respuestas de las encuestas que realice. He optado por trabajarlas en forma de crucigrama, son tres telas que tienen palabras, cada una de ellas responde a una pregunta de la encuesta realizada. Tienes una altura de 3m x 30cm de ancho y cada una de ellas genera una red de voces.

2. Palabras contenidas

Palabras que se han almacenado en una funda, selladas al vacío. Son fragmentos que se conservan en un recipiente. Cuando las palabras se han contenido en un cuerpo, estas han registrado un dolor, una angustia, un decir que se transforma en heridas que poco a poco empiezan a descomponerse con el tiempo. Dejarlas en silencio, ahogarlas en las penas, en la tristeza, el dolor solo te consume más y más, no te permite seguir el camino de la vida. A través de esta reflexión decidí trabajar con palabras que son parte de diálogos personales. He recolectado una serie de 15 palabras que he colocado en fundas transparentes como medio de contenedor y represión.

Propuesta de montaje

Los espacios de exhibición que he considerado son la galería N24 y No-Lugar. En cada una de las galerías se puede exhibir los dos módulos que he planteado con la selección de obras. Además, son espacios que me permiten dialogar con el silencio y la forma en que está distribuidos me permite montar la obra adecuadamente.

Galería N24

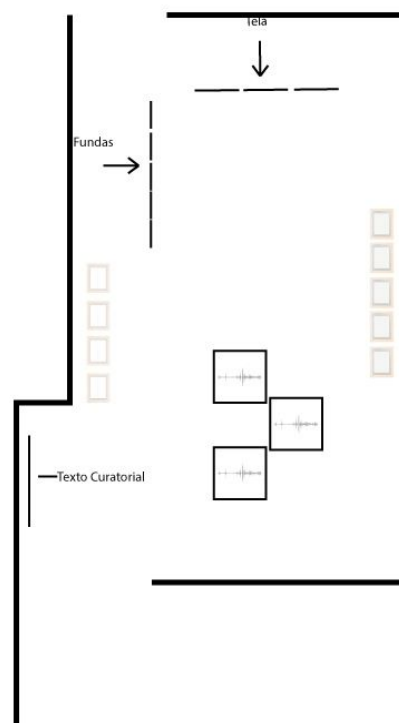

Figura 24. Plano de exhibición

El recorrido de la exposición inicia con *Gesto privado en público*, el primer acercamiento que se genera es a través del sonido, cada una de las cajas será colocada en el suelo. A su alrededor se encuentra *Cuántas veces tuve que recordarmelo* y *El recorrido sonoro*, las piezas se han colocado alrededor de las de sonido para que el espectador puede conducirse a cualquiera de ellas. En el fondo se presenta *Silencio entre palabras* y *Palabras contenidas*, piezas que son de carácter de atención. Se concluye con las dos para genera una mirada detallada de lo que está presente.

No-Lugar

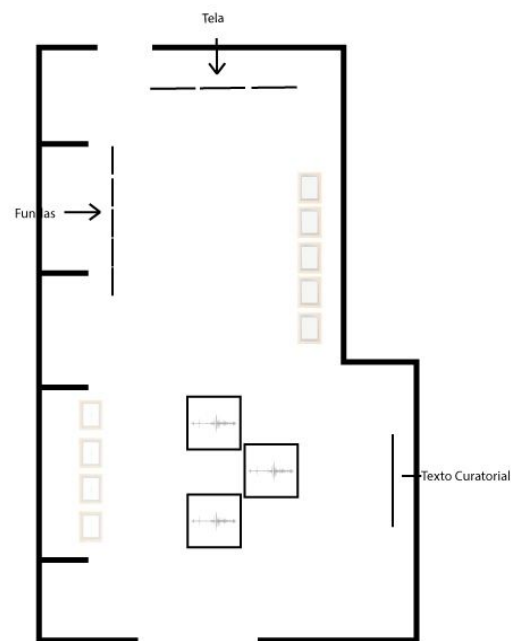

Figura 25. Plano de exhibición No-Lugar

En la galería No-Lugar se ha presentado el mismo recorrido que la galería N24. La exposición inicia con *Gesto privado en público*, el primer acercamiento que se genera es a través del sonido, cada una de las cajas será colocada en el suelo. A su alrededor se encuentra *Cuántas veces tuve que recordarmelo* y *El recorrido sonoro*, las piezas se han colocado alrededor de las de sonido para que el espectador puede conducirse a cualquiera de ellas. En el fondo se presenta *Silencio entre palabras* y *Palabras contenidas*, piezas que son de carácter de atención. Se concluye con las dos para genera una mirada detallada de lo que está presente.

Propuesta de exhibición de cada obra

Para visualizar cada una de las obras he realizado un esquema de exposición. En él se encuentra cada obra, se puede observar el formato de exposición y los materiales que se han utilizado en cada una de la obras.

Figura 26. Imágen *Gesto privado en público*

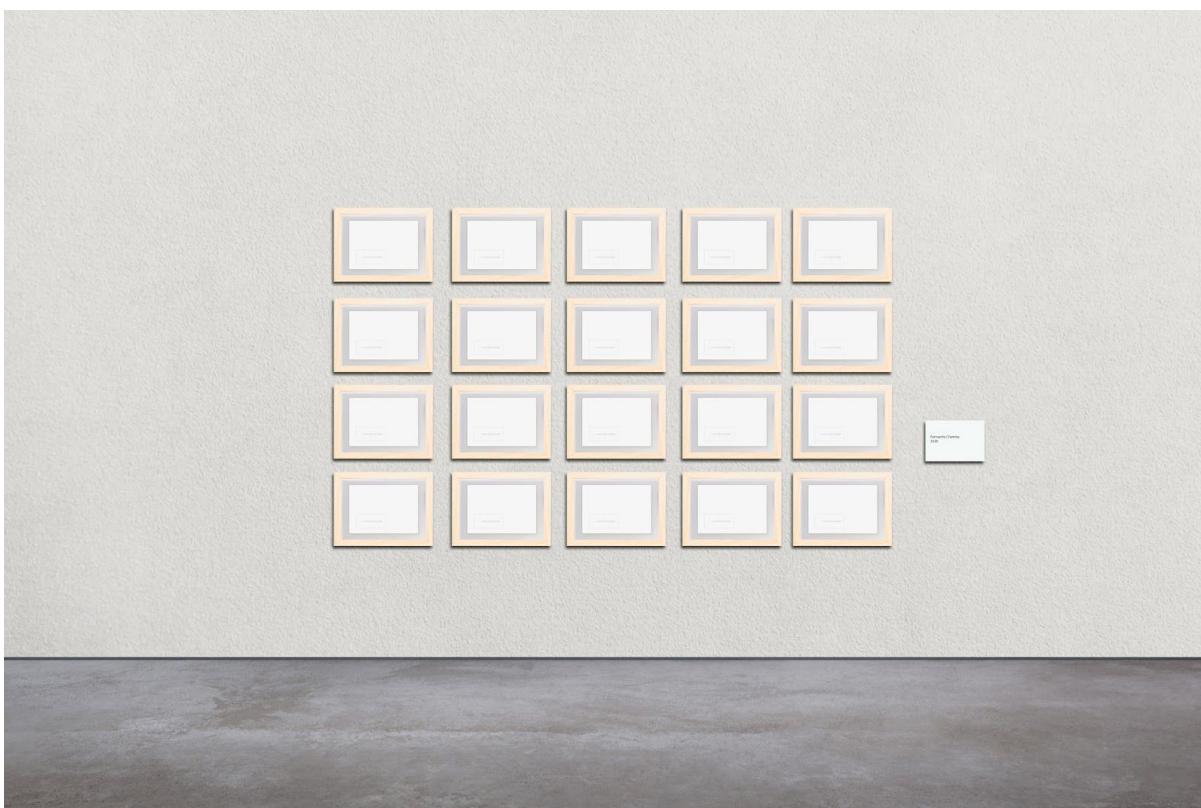

Figura 27. Imagen de la pieza *Cuántas veces tuve que recordarmelo*

Figura 28. Imagen de *El recorrido sonoro*

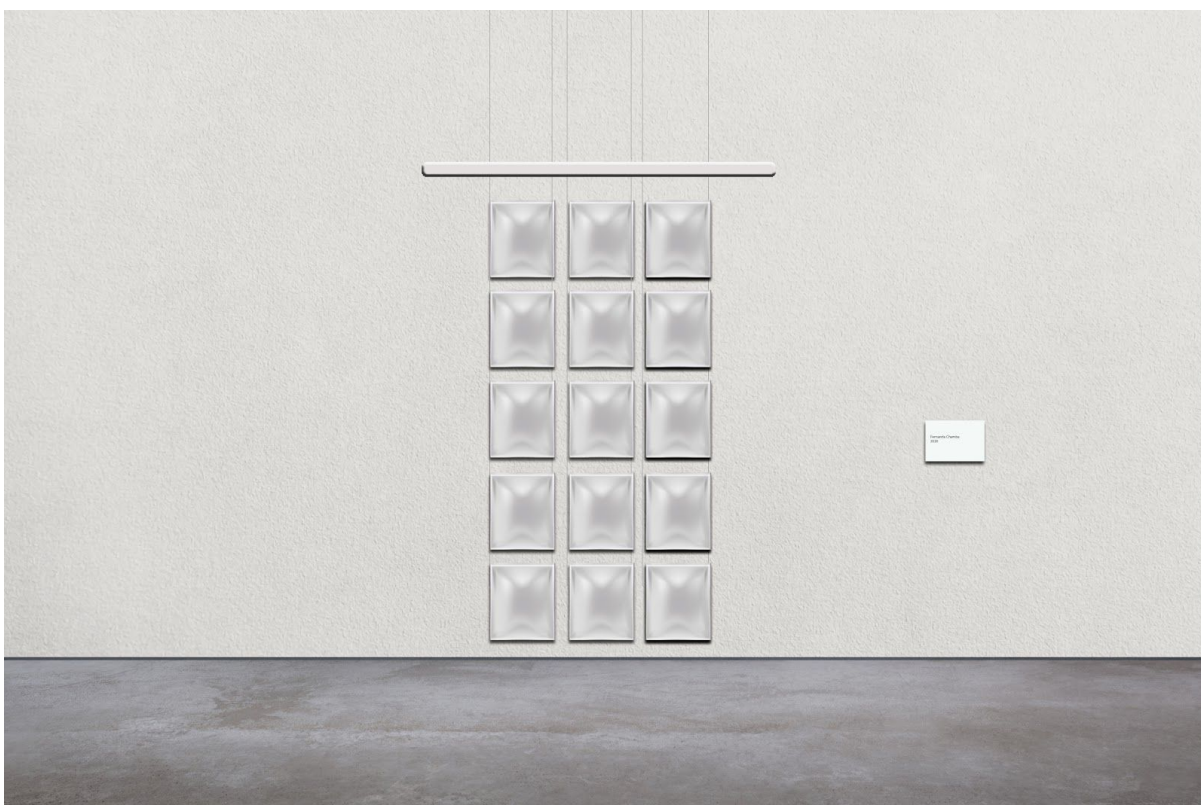

Figura 29. Imagen de *Palabras contenidas*

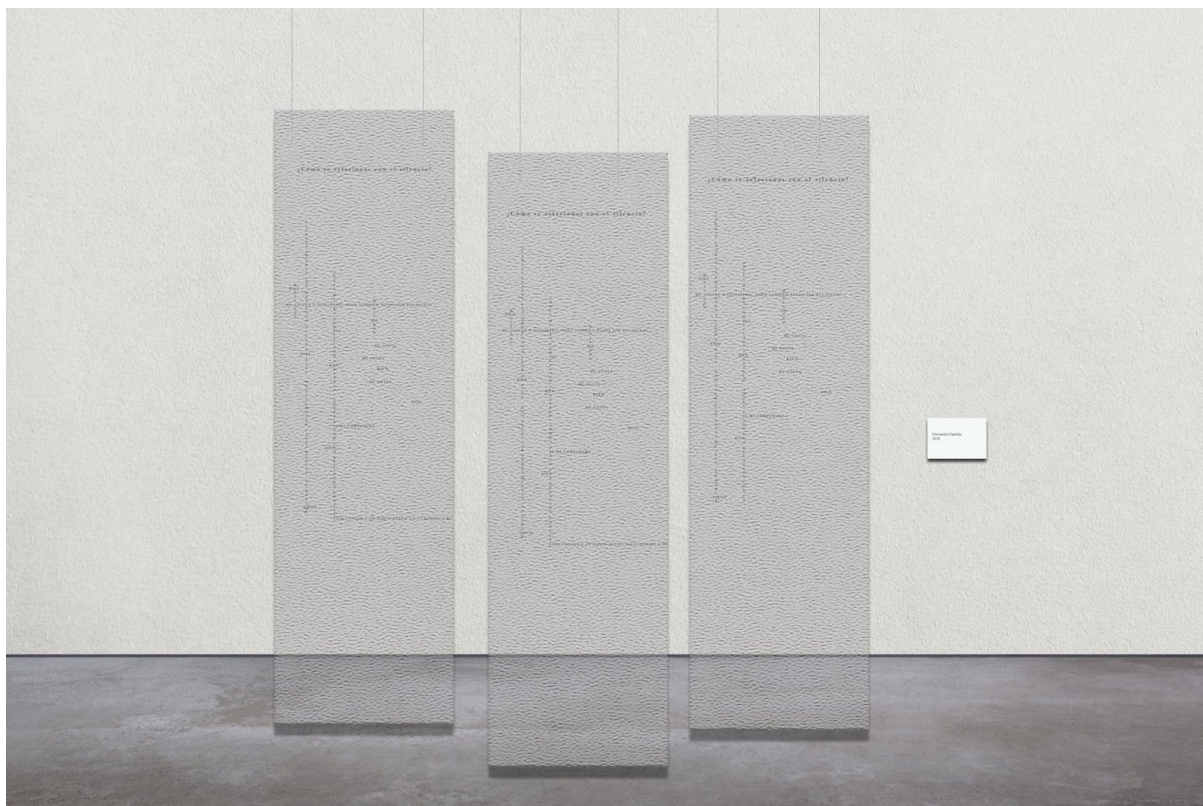

Figura 30. Imagen de *Silencio entre palabras*

CONCLUSIONES

Heridas que se han desprendido del lenguaje, palabras que son ecos de dolor y discursos que se han contenido por no abrir una herida. El silencio ha empezado con palabras que se han contenido, aquello que se almacena y no sale, es doloroso, es destructivo y dañino. No te deja respirar, no te permite vivir en paz. Solo esperas que la melancolía te consuma y que aquello que te has contenido se vaya contigo. Estas fueron mis primeras premisas antes de abordar el tema del silencio desde la perspectiva del sonido, con ello he entendido que el silencio tiene un aire polisémico, que su significado se construye a través del vínculo que tenga con un área. En mi caso, el silencio se ha presenciado para dar un llamado de atención a lo que tenemos a nuestro alrededor, esto me ha permitido entender que somos personas de tránsito, que la velocidad de la vida nos ha quitado la capacidad de mirar y escuchar más allá del presente.

Por ello, el silencio es una denuncia a lo que no escuchamos, a nuestra falta de atención a la poca empatía que tenemos hacia los demás. Tan solo es la premisa para aprender a escuchar, ser atento frente a lo que está sucediendo. Es escuchar y reconocer que existen voces que nos rodean y lo primero es ser consciente de lo que nos rodea para entender a los demás. De esta forma mi producción se ha conectado con acciones que involucran actos de atención, para ello he tenido que realizar una serie de pruebas que me han permitido entender cómo la obra puede generar una lectura íntima y personal. En cada una de las piezas se presenta el gesto de atención como base primaria, por lo cual aquel que se enfrente a cada una de las obras tendrá que mirar fijamente a lo que tiene ante él o ella.

Para entender la propuesta que he planteada tuve que investigar el sonido, porque sin él, el silencio no estaría presente. A medida que iba investigando descubrí que en un periodo de la historia el silencio era una presencia continua, pero luego de la industrialización se generaron movimientos en respuesta a este progreso, con ellos surge la idea de valorar el ruido, de pensarlo como símbolo de evolución. En este punto descubrí que aquello que algún día fue aclamado, pasó a ser un acto cotidiano que nos ha impedido prestar atención a lo que tenemos a nuestro alrededor.

Mi propuesta nace a partir del silencio que ahora se encubre detrás del sonido, a través de esta idea empecé a oír lo que se encuentra en nuestro alrededor, fue enseñarme que el mundo debe aprender a escuchar. Al entender el acto de escuchar empecé a recopilar sonidos de mi diario vivir, fueron registros sonoros de mi presencia en diferentes espacios, pero lo más importante fue darle un lugar a estas voces que están presentes en nuestro alrededor. A través de cada una de las obras que he creado he generado un gesto de sutileza, pero lo que más me ha gustado de toda mi producción es tener la posibilidad de generar acciones de observación a través de cada una de las piezas.

Luego de realizar cada una de las piezas entendí que mi producción fue un reconocimiento personal y este proceso me ha permitido entender que quiero continuar trabajando con el silencio, pero ahora desde el área del lenguaje. Me interesa abordar temas de educación, formas en que adquirimos el lenguaje, el error y el trauma a través de las palabras que se han silenciado. Si bien fue mi primera propuesta de investigación entendí que primero debía comprender la relación que existe entre el ruido y el silencio.

Aprender a escuchar es la base para entender lo que sucede a nuestro alrededor. Es por ello que a través de todo este proceso de investigación y producción artística entendí que debemos ser atentos a lo que nos rodea. A través del sonido se generan una serie de estímulos que se asocian con la memoria de cada individuo. Esta relación que se genera entre sonido y memoria me ha permitido pensar que la memoria es frágil y que con nuestro modo de vivir, cada día se pierde más y más. Por ello me remito una vez más a que debemos escuchar las voces de cada uno de los espacios y aprender a escucharnos a nosotros para no quedarnos en silencio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barreiro León, B. (2015). Psicogeografía y ciudad: Iconografía de la ciudad Surrealista. *Ángulo Recto. Revista De Estudios Sobre La Ciudad Como Espacio Plural*, 7(1), 5-12. https://doi.org/10.5209/rev_ANRE.2015.v7.n1.49197
- Fuentes, D. (2016). ZIMOUN, ARTISTA SONORO: “EL SILENCIO ES EL SONIDO MÁS INTERESANTE DE TODOS”. Recuperado de: <https://artishockrevista.com/2016/11/21/zimoun-artista-sonoro-silencio-sonido-mas-interesante-todos/>
- Hemmer, R. (2019). Atmosphonia. Recuperado de: <http://www.lozano-hemmer.com/atmosphonia.php>
- Kelly, C. (2011). *Sound. Cambridge: The MIT Press.*
- Ramírez Rave, J. M. (2016). Hacia una retórica y una poética del silencio. *Revista CS*, no. 20, pp. 143-174. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi. DOI: <http://dx.doi.org/10.18046/recs.i20.2052>
- Ruiz, J. (1991). *Manual de psicología de la memoria. España: Editorial SINTESIS.*
- Russolo, L. (1996). El arte de los ruidos (Leopoldo Alas, trad.). Milan: Taller de Ediciones. Facultad de Bellas Artes. (Obra original publicada en 1986).
- Sheikn, S. (2015). Curating research. London: Open Editions/de Appel
- Tate Britain. (2015). SUSAN PHILIPSZ: WAR DAMAGED MUSICAL INSTRUMENTS. Recuperado de: <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/susan-philipsz-war-damaged-musical-instruments> el 04 de abril de 2020
- Tate Britain. (2020). Who is Susan Philipsz. Recuperado de: <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/susan-philipsz-war-damaged-musical-instruments/philipsz-introduction> el 04 de abril de 2020
- Whitman, W. (2019). Hojas de hierba. España: Editorial Alma.
- Zimoun. (2020). 317 prepared dc-motors, paper bags, shipping container. Recuperado de: <https://www.zimoun.net/>