

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE SONORO

TSONAMI

10 AÑOS

RESIDENCIAS

Raquel Castro

(Portugal)

Marvin Brendel

(Alemania/Uruguay)

Vania Caro

(Chile)

Jeymer Gamboa

(Costa Rica)

Alessandra Eramo

(Alemania/Italia)

Editorial | Residencia Tsonami 2016. 10 Años 11 de noviembre al 11 de diciembre

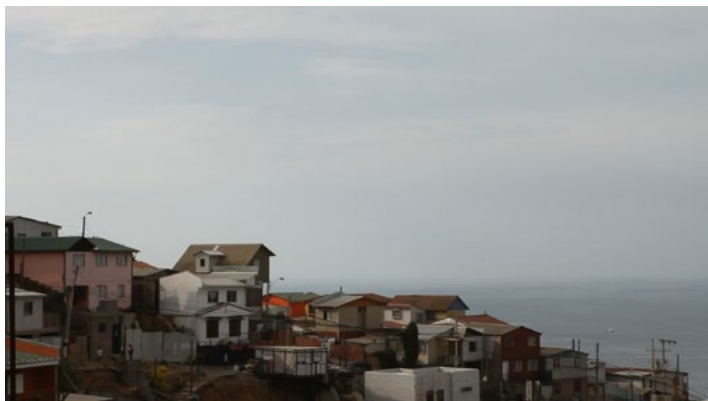
El programa de Residencias de Tsonami arte sonoro es una instancia de investigación, diálogo y acción, pero sobretodo es un conjunto de experiencias, afectos y relaciones entre personas y de estas con la ciudad.

Si hay que establecer un punto en común en los procesos de investigación, en esta cuarta versión las y los residentes, tuvieron un modo distinto de aproximarse a la ciudad, dejando de lado las pretensiones productivas. Su tiempo fue ocupado mucho más en la observación y la reflexión que en grandes acciones, se dedicaron con mayor voluntad a escuchar que a emitir, tomando una actitud silente y contemplativa con respecto a sus campos de estudio o generando ejercicios de sonoridades sutiles que fácilmente conviven con la ciudad.

Esta publicación pretende dar cuenta de parte de esos procesos, dejar constancia de la manera en que se relacionan sus prácticas habituales con la especificidades de la ciudad, con el paisaje urbano y social o con espacios más íntimos habitados por pequeños grupos humanos, animales o por nadie.

Pablo Saavedra Arévalo
Coordinador de Residencias

Diseño Editorial
Javier Bustos

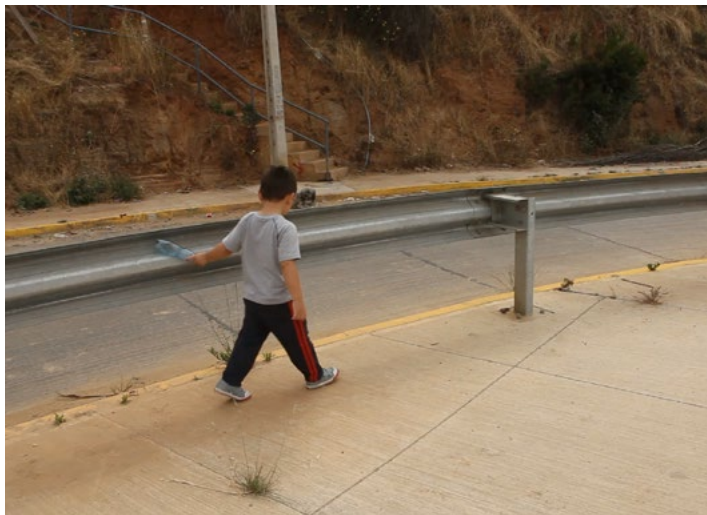
Ear.leads

Raquel Castro

(Portugal)

Una investigación audiovisual compuesta por diferentes atmósferas sonoras que serán registradas en Valparaíso y en otros lugares del mundo. El punto de partida es la caminata sonora, un método empírico para la identificación de un paisaje y de sus componentes en diferentes espacios. ¿A que suena esta ciudad? ¿Cómo la escuchamos?

Valparaíso es un anfiteatro natural, con colinas abismales que amplifican los sonidos de fondo, una ciudad porteña, viva, salvaje e industrial. Al mismo tiempo, también oímos la naturaleza, el mar, los perros, pájaros y viento. Todos los elementos vibran al mismo tiempo en Valparaíso. El aire, que transporta los sonidos de la bahía al cerro y de la ciudad hasta al mar. El agua, el mar, el puerto que nunca duerme. El fuego, que es una amenaza presente, sentida en las alarmas de los bomberos y el ruido de la construcción. Y la tierra, vivida en dos planos muy diferentes: el cerro y el plan.

Este proyecto es parte de un documental que se divide en cinco capítulos, que abarcan diferentes temas del universo acústico que afectan nuestra vida cotidiana a medida que nos entran por los oídos. Seguiré pasando a través de diferentes lugares, tratando de comprender la relación entre el sonido y el espacio, suponiendo que cada oído lo vivirá de distintas maneras, porque el paisaje sonoro no es una interminable lista de fuentes de sonido en un determinado ambiente, también se refiere a la forma como escuchamos el mundo.

En Valparaíso hice paseos sonoros, tomé nota de sonidos e imágenes y hablé con varias personas, incluyendo locales, expertos de diferentes campos de investigación urbana y artistas sonoros de visita al festival, buscando un retrato sonoro de la ciudad y tratando de entender la relación entre el espacio urbano y la identidad acústica porteña. Es a través del diálogo transversal, interpolado por imágenes sonoras, que este documental procurará responder a cuestiones tales como: ¿De qué manera el sonido ambiente nos afecta? ¿Cómo pueden las ciudades crecer de forma sostenible,

integrando en su planificación variables acústicas, a menudo descuidadas por las disciplinas que dan forma a nuestras ciudades? ¿Cuáles son los sonidos que están inscritos en la vida cotidiana de los lugares más favorables a una cierta idea de felicidad?

Tal vez no hay respuestas definitivas a estas preguntas. Pero en este proceso de búsqueda, hablaremos de sonido, silencio, ruido, los espectros de sonido - desde el infra hasta el ultra sonido - frecuencias y ritmos.

En este viaje, nuestros oídos viajarán el mapa.

Raquel Castro

(Portugal)

Raquel Castro (1976), es una investigadora, directora y curadora portuguesa. Comenzó a pensar el sonido en el año de 2003 durante un proyecto documental donde se dio cuenta de que todos los lugares por donde pasaba tenían una identidad sonora. Su tesis doctoral sobre "Sonido, espacio e identidad acústica" fue sólo el punto de partida para varios documentales audiovisuales y eventos artísticos que tratan de llevar el sonido al espacio público, como el simposio "Invisible Places" y el festival "Lisboa Soa", del que es directora artística. En su trabajo, se preocupa de la deconstrucción de la lengua más hermética del sonido, cruzando diferentes campos de estudio. Actualmente está dirigiendo un nuevo documental sobre paisajes sonoros y es este proyecto el que la lleva a Valparaíso.

Agradecimientos:

António, Simone, David, Alice, Marina y Luis, Sara Simões y José Morais, Vera Fonseca, António Cotrim, Paola Jiron Martinez, Luis Alvarez y sus estudiantes, Pablo Mansilla Quiñones, Carolina Quinteros, Enrique Suarez, Felix Blume, Mariela Carreño, Peter Cusack, Jose Llano, Carolina Escobar, Gabriel Canales, Pablo Saavedra Arévalo, Vania Caro Melo, Jeymer Gamboa, Marvin Brendel, Alessandra Eramo, Nelson Campos, Fernando Godoy y Festival Tsonami.

Apoios:

Embaixada de Portugal no Chile
Instituto Camões
Produtores Associados

S.I.P.S. - Sound Intervention in Public Space

Marvin Brendel

(Alemania/Uruguay)

Los sonidos urbanos se pueden clasificar en tres categorías diferentes. Primero, los sonidos que son producidos por los autos, fábricas, maquinaria pesada, o cualquier otro mecanismo industrial. Estos sonidos no tienen una función específica, pero tampoco se pueden evitar. La mayoría de los sonidos que nos rodean corresponden a esta categoría. En segundo lugar, están los sonidos de información que sí tienen una función específica. Estos corresponden a sirenas de ambulancias, campanas de iglesias o voces. Estos sonidos tienen la finalidad de establecer algún tipo de comunicación o información. En tercer lugar, están los sonidos que no informan y tampoco son producto de un proceso o mecanismo industrial. En esta categoría se puede nombrar la música callejera, esculturas de sonido, entre otros. Mi trabajo de investigación se enfoca en esta tercera tipología y sustenta activamente el proyecto S.I.P.S. (Soundinterventions in Public Spaces). Esto consiste en micro y súper micro intervenciones sonoras en el espacio público. El proyecto es el resultado

de la realización de esculturas sonoras que dependen de factores ambientales y temporales para su funcionamiento: las estaciones, el clima o la hora del día. Estos objetos sonoros no dependen de energía eléctrica para su funcionamiento. Sus sonidos son producidos por la energía impulsada por el viento, el fluir del río o la fuerza humana en las esculturas interactivas. Las fuerzas de la naturaleza activan los sonidos de mis obras y se mezclan con los sonidos urbanos. Así como los grafitis en los muros transforman el panorama de la ciudad, también los S.I.P.S. transforman el entorno sonoro. Estas intervenciones producen sonidos muy sutiles y en intervalos aleatorios. Como dice una frase en Alemania, «¿qué pasa con un yunque cuando una mosca se posa encima? Se dobla» Mis pequeñas esculturas sonoras tienen una intención poética dentro de los ruidos de la ciudad. Por eso a continuación describo mis tres obras realizadas en Valparaíso como si fueran poemas.

Una hoja más

En otoño perdiste
En primavera naciste
solo una hoja jamás

Con viento bailaste
Con la calma paraste
y una hoja sin raíz
En Avenida Alemania
Viven estas hojas
únicas en su país

Péndulos

Semáforo arriba
Semáforo abajo
pasan autos
como un carajo.

su corriente de aire
resulta un baile
péndulos y barandas
hasta que los rojos los paran.

7 Perros

Si duermen no sueñan
Si duermen lo sueñan.
Con hambre y ganas
en los cerros
sueñan los perros
con campanas

Marvin Brendel

(Alemania/Uruguay)

Marvin Brendel, nacido en Alemania vive en Uruguay, es artista sonoro, y escultor. Sus investigaciones apuntan principalmente a los sonidos urbanos. En 2016 comenzó con su doctorado sobre el tema de sonidos de la ciudad, organizando y analizando los ruidos existentes. Su investigación parte de la interrogante de cuales son las influencias que tienen los sonidos urbanos en los habitantes y viceversa; como cambian los habitantes el ruido de su ciudad.

Agradecimientos:

Gracias a Mama & Papa, los 7 Perros de Valparaiso, Lukas Kühne, Nelson Campos, Vania Caro, Jeymer Gamboa, Pablo Saavedra, Phil Habben, Rebeca Künkler

Foto:

Primera hoja: Jeymer Gambo, "Una hoja más" & "Péndulos": Pablo Saavedra, "7 Perros" Vania Caro

Escuchar voces

Vania Caro

(Chile)

"Con Con era el rey de las machas, llegó una empresa petrolera...eran así las lechugas conconinas, las frutillas, los pepinos, todo, ... mataron, mataron todo eso, a los pescadores los dejaron en la ruina. Mataron las machas, mataron las lijas, mataron los pejerreyes. Ellos, el petróleo ... nadie sacó la cara por ellos."

Pescador Caleta Portales

Desde el andar voy decodificando un territorio que en gran medida me es ajeno, qué se habla en ciertos lugares, qué historias te cuentan ciertas personas, como una demografía del relato.

Desde la escucha del otro comienza un espacio de conocimiento de su territorio, cuando alguien habla no lo hace gratuitamente, siempre se puede dilucidar todo lo que viene tras él, su contexto y la forma en cómo se relaciona con el lugar. Si el lenguaje configura la realidad, entonces las historias deben ser como un mapa de lo que nos pasa como sociedad.

Finalmente, estos relatos me son prestados, así que los devuelvo a la ciudad. Son emitidos a través del parlante de la Plaza Echaurren, su dueño lo presta, me cuenta que también a veces se lo presta al cura. Así, toda la plaza se transforma, pasa de la música cebolla y de la nueva ola a un sonido un tanto confuso, nadie entiende bien qué es, las voces del parlante que hablan de cuentos infantiles, leyendas urbanas y la ley de pesca se confunden con los autos y las risas y alguna que otra pelea.

Vania Caro

(Chile)

Licenciada en Artes Plásticas, Mención en Escultura Universidad de Concepción, Chile.

Trabaja desde los cuestionamientos del territorio como eje de reflexión visual, abordando temáticas relacionadas a la realidad actual de cada lugar abordado, su historia y conflictos. Sus obras se desarrollan desde lenguajes variados, pero teniendo como elemento unificador la espacialidad.

<http://vaniacaro.wixsite.com/vaniacaro>

Agradecimientos:

Al señor de la plaza por prestarme su parlante, a todos y todas quienes colaboraron con una historia, especialmente a los pescadores artesanales de la Caleta Portales y a la señora Leo de la Población Obrera.

Créditos fotografías:

Jeymer Gamboa, Nelson Campos.

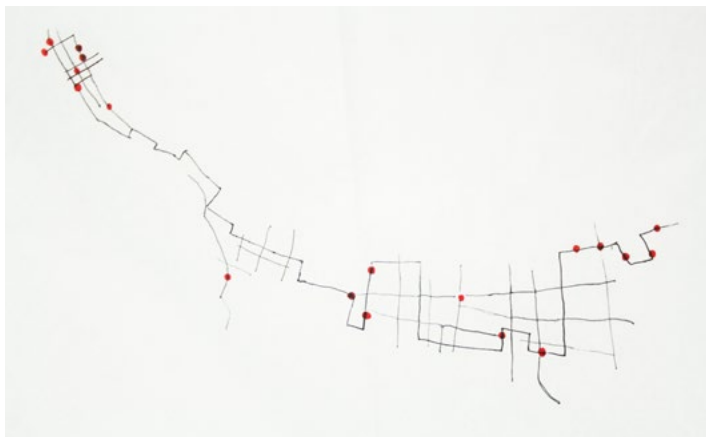

Contemplaciones sonoras, una deriva por los bares históricos de Valparaíso

Jeymer Gamboa

(Costa Rica)

Este es un proyecto de investigación en paisaje sonoro. Consiste en el registro sonoro y documental (reforzado con fotos, videos y apuntes) de los bares antiguos o populares de Valparaíso. Mi intención no es juzgar ni idealizar estos lugares. No me interesa teorizar ni darle un enfoque académico al material recolectado. El anclaje conceptual es el tema de la memoria a través del sonido en el espacio público. Es una obra abierta y realizada con métodos un poco azarosos. En principio me interesa hacer un catálogo de ambientes sonoros de estos establecimientos, enfocándome principalmente en los que se ubican en

los alrededores de la Aduana (en la zona del Puerto) y en las inmediaciones del mercado El Cardonal (barrio El Almendral). El proyecto se puede sintetizar en una colección de impresiones sonoras. Son contemplaciones auditivas que buscan descubrir una parte de la bohemia porteña a través de la escucha y la oralidad. Para la realización de esta tipología, visité cerca de veinte bares o cantinas en diferentes días y horarios durante el tiempo que duró la residencia. Tomé fotos, apuntes y realicé grabaciones in situ para captar, a modo de huellas o marcas, los ruidos, canciones y conversaciones espontáneas que componen estos ambientes. El objetivo es organizar un archivo con los insumos recolectados. Esta bitácora además será complementada con borradores, mapas y todo material adicional que dé cuenta del proceso de investigación. También se realizará un relato sonoro a partir de la unión de algunos fragmentos de los audios registrados. Este relato vendría a

ser una especie de cartografía sonora que represente los vectores del circuito de cantinas visitadas. Es decir, un territorio mental que surge del entrecruzamiento de voces, ruidos de interiores y música en vivo o emitida por aparatos electrónicos. La mayoría de estos locales son frecuentados por hombres mayores, desocupados, trabajadores informales o gente que vive en la calle. La mayoría son administrados por mujeres. Funcionan como una especie de refugio o espacio de resistencia, frente a las otras dinámicas de crecimiento y actividad comercial de la ciudad, donde los parroquianos pueden comer un plato de comida económico, tomar una caña de chicha o pipeño; conversar amenamente con los amigos sobre historias familiares o comentar las noticias del momento; así como mirar un partido de fútbol; o simplemente pasar un momento de soledad o descanso frente a la botella, abstraídos en una canción de fondo, en los sonidos interiores y en las conversaciones ajenas.

Jeymer Gamboa

(Costa Rica)

Jeymer Gamboa (Costa Rica, 1980) es realizador audiovisual, poeta y periodista. Es egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También estudió Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo y producción audiovisual en la Universidad de Costa Rica (UCR). Ha dirigido documentales y cortometrajes que se han mostrado en festivales y muestras de México, Costa Rica, Cuba, España, Polonia, Brasil y Argentina, entre los que destacan *Imaginario* (2011) *Rastros* (2010), *Marino de tierra* (2010) y *De cómo mirar una ventana con ladrillos* (2008). También ha co-dirigido proyectos de videoinstalación bajo el título de *Extinciones* (2012).

En 2011 la editorial Pre-Textos publicó su primer libro de poemas, *Días ordinarios*, con el que obtuvo el XI Premio internacional de poesía Emilio Prados, convocado por el Centro Cultural Generación del 27 en Málaga, España. También publicó los libros *Nuestra película de las vacaciones* (2014, ed. Liliputienses), *El desplazamiento circunstancial* (2015, ed. Arlekin), *Un proyecto de futuro* (2016, ed. Neutrinos), la plaquette *La insistencia de la luz* (2015, ed. Neutrinos). Ha sido incluido en las antologías *Una temporada en el Centro. Panorama actual de la poesía en Costa Rica* (2013, ed. Amargord), *1.000 millones. Poesía en lengua española del siglo XXI* (2014, ed. Municipal de Rosario) y *Nueve poetas que le temen a los payasos* (2016, ed. Mamacita)

Codirige la revista de poesía *Campotravesía*.

Colabora en el proyecto de investigación IDIS: <http://proyectoidis.org/>

Blog-web personal: <http://www.jeymergamboa.com.ar/>

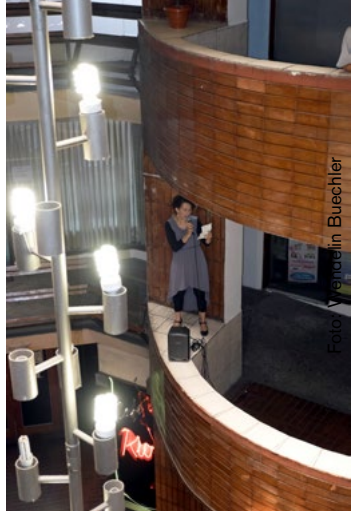
Foto: Nelson Campos

Tres lugares dónde puedo cantar - Canciones para Valparaíso

Alessandra Eramo

(Alemania/Italia)

El proyecto investiga en la memoria sonora de los habitantes de Valparaíso a quienes se les preguntó por canciones vinculadas a la ciudad. A partir del registro de ese proceso, Eramo construyó composiciones sonoras e intervino diversos lugares de la ciudad específicamente seleccionados por sus connotaciones simbólicas, utilizando también su voz. Las acciones buscan crear una nueva y particular historia oral del presente, conectando la memoria sonora de los habitantes y Eramo al espacio público de la ciudad.

Las canciones recogidas durante la residencia eran a claramente dos:

“La Joya del Pacífico” y “Valparaíso”.

Todos los habitantes de Valparaíso conocen esas dos canciones. Y es raro encontrar una ciudad en el mundo que esté completamente identificada con una o dos canciones: un verdadero himno que incluyendo la sensación de pertenencia, de folclore, de amor por la ciudad: una memoria viva de sonido, no individual sino colectiva, atrapada en esas dos melodías dulces, y en esas palabras.

Con este material creé una composición sonora con todas las voces de habitantes que cantan las mismas dos canciones. Voces tímidas, fuera de tono, dulces, estridentes, borrachas, pequeñas, sensuales. Múltiples voces, diferentes, cantando en un coro descompuesto, desorganizado, salvaje pero dulce, al igual que esta ciudad.

Tuve la suerte de permanecer durante la residencia en Cerro Carcel, una cerro muy tranquilo con espectaculares vistas de la ciudad. En cierto sentido, lejos del bullicio urbano, de aquí escuché el gallo, pájaros, y los muchos perros que se comunican aullando de un cerro a otro en una sinfonía animal increíble.

Grabé los perros - que todos los derechos son parte del colorido paisaje sonoro de Valparaíso - y decidí usar esta grabación en la performance en la ciudad. Me encantó la idea de conectar las “canciones” de los perros de los cerros con el tejido sonoro del centro-ciudad.

Seleccioné tres lugares, que representan el poder en diferentes formas.

Plaza Sotomayor / Palacio de Justicia, impresionante y franco, una especie de no-lugar majestuoso, donde antes llegó el mar.

“Galería Beye “Caracol”, centro comercial de una arquitectura típica chilena, construido en los años 80 durante la era Pinochet, ahora mis ojos en declive, un lugar muy melancólico.

“Congreso Nacional”, desproporcionado, que me recuerda a un edificio fascista en mi ciudad natal, Taranto, con forma de M - como Mussolini.

El congreso es un edificio enorme y está situado junto a una iglesia cerrada y un gran centro comercial en construcción.

Con el micrófono en mano, el altoparlante y la composición de voces de Valparaíso, fui a esos tres lugares. Tenía las orejas llenas de memoria sonora, como si mi oídos - y yo diría que todo mi cuerpo - fueran una grabadora real.

Reproduce la composición, leí los poemas que escribí dedicados a esos tres lugares, y canté, rodeada de la calidez de las voces de la gente de Valparaíso.

Durante mis intervenciones sonoras sucedió algo extraordinario: mi canción y las canciones de Valparaíso pudieron fusionarse con la realidad, como si por arte de magia.

Alessandra Eramo

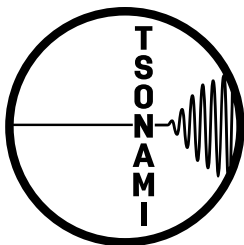
(Alemania/Italia)

(1982 Taranto, Italia) es un artista y compositora que trabaja principalmente con voz y ruido. Crea performances y composiciones de poesía sonora, también videos, dibujos y instalaciones site-specific, explorando territorios acústicos latentes de la voz humana. Su producción artística se centra en la yuxtaposición de el placer y el disturbio, la fragilidad y el poder, la memoria y el presente, el espacio público y la intimidad. Ha realizado y expuesto internacionalmente en muchos festivales, museos, galerías, teatros y espacios de arte independientes. Cofundadora de "Corvo Records – vinyls & sound art production", donde lanzó su solo LP "Come ho imparato a volare", y los 7" "Roars Bangs Booms", basado en las palabras onomatopéyicas del Manifiesto Futurista "The Art of Noises" por Luigi Russolo. Es miembro del grupo "Errant Sound Art Space" en Berlín, donde vive y trabaja.

Web: www.ezramo.com

Este proyecto fue amablemente apoyado
por Goethe Institut Munich

www.tsonami.cl