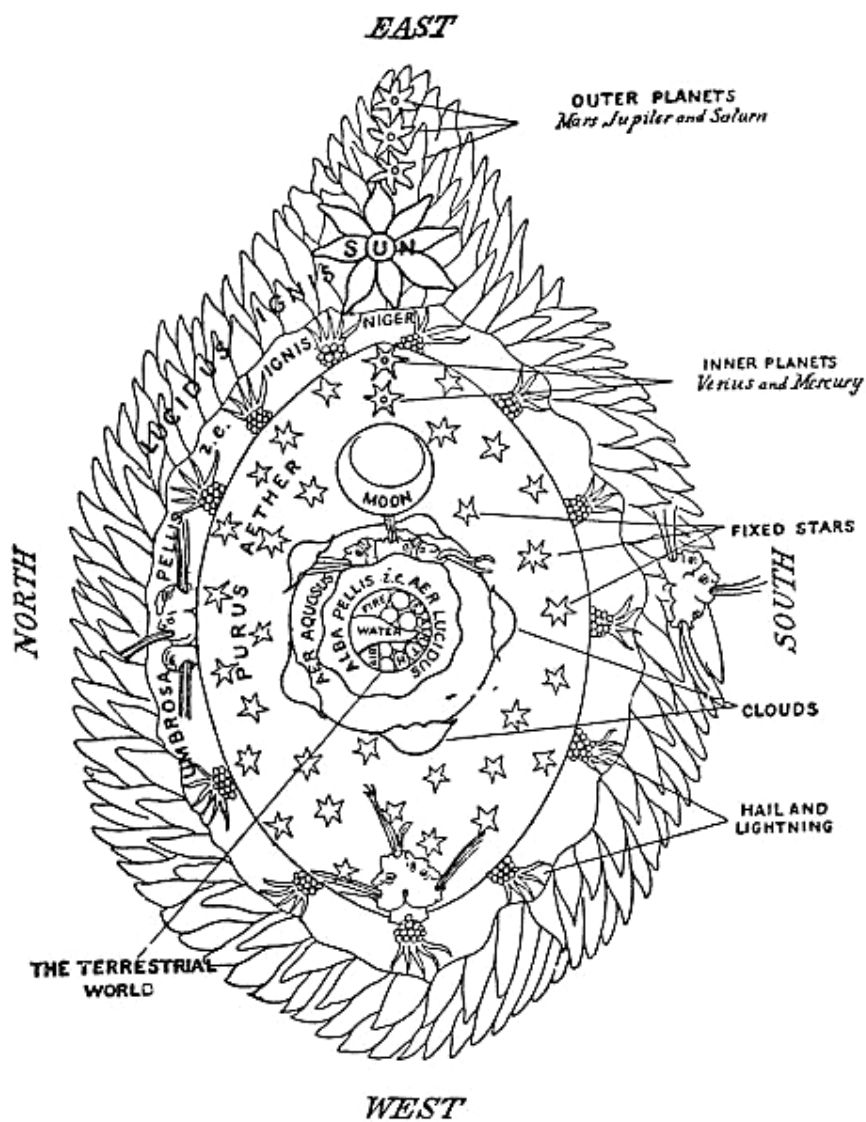

CURARE SONORO

Proyecto de investigación y creación sonora para la mujer

Introducción

Curare

1. m. Veneno extraído de varias especies de plantas, utilizado por diversas tribus sudamericanas para impregnar sus flechas y que tiene la propiedad de paralizar las placas motoras de los nervios de los músculos.

Sonoro

1. adj. Que suena o puede sonar.

Curare es el nombre occidental asignado al veneno de origen botánico utilizado en América del sur en la caza de animales salvajes. Esta toxina, generada por la combinación de diversas plantas tropicales americanas, produce una parálisis muscular motora que comienza a manifestarse en los músculos faciales para extenderse progresivamente por el resto del cuerpo. En la farmacología occidental, el curare es utilizado en su análogo sintético como anestésico relajante muscular y desde el S.XIX se documentó su doble naturaleza como veneno y remedio. (Claude Bernard, 1846)

Sonoro corresponde a la categoría gramatical de adjetivo, haciendo referencia a algo que suena o puede sonar. ¿Pero qué es lo que puede sonar? Recibimos sonidos constantemente, pero prestamos atención sólo a unos pocos. Nuestra escucha es selectiva y está predeterminada, y no únicamente por nuestras preferencias y deseos. Hablamos aquí por tanto de la existencia de unos modos de escucha, *reducciones sonoras* (Eidsheim, 2015) que están marcadas desde intenciones previamente definidas. A diferencia de lo visual, que depende de la apertura de nuestros ojos, el sistema acústico funciona constantemente, es más complejo y está menos desarrollado. *Sensus communis* hacía referencia en la edad antigua al equilibrio de todos los sentidos: tacto, olfato, gusto, oído y vista. Sin embargo, con el paso de los años se ha ido produciendo un reparto desigual de los usos de estas zonas sensitivas. Lo visual ha monopolizado la percepción y lo sonoro ha perdido su multisensorialidad.

Aún así y a pesar de que el oído está menos desarrollado, una de las prácticas más extendidas en las sociedades de todo el mundo, es precisamente sonora. Para poder ser disfrutada, la música, necesita además de ser oída, escuchada, y según la compositora Pauline Oliveros, esa escucha es la encargada de generar la significación en los sonidos, una acción atenta que se produce a través de la práctica y la experiencia, y que según la compositora puede ampliarse mediante métodos que permitan la creación de nuevas consciencias sonoras. Sabemos también que la música se ajusta a una determinada semiótica compositiva, que para algunas investigadoras responden a esquemas rígidos y paralizantes en contra a lo que comúnmente consideramos como el *lenguaje universal musical* ¿Existen por tanto *curares* o paralizaciones como resultado de las relaciones de poder en lo musical? ¿Es posible poner en práctica nuevos métodos de escucha más inclusivos que permitan relacionarnos con lo sonoro sin sacrificar a lo armonioso? Musicólogas como Salomé Voegelin, Nina Sun Eidsheim y artistas sonoras como Pauline Oliveros o Ximena Alarcón, han reflexionado sobre estas cuestiones, haciendo visible la historia de los procesos sociales que han discriminado y siguen discriminando por motivos de género, raza o clase social. Estas autoras han contribuido a mostrar los procesos sociales y culturales de lo sonoro, tanto en la educación como en la creación, y proponen nuevas maneras de escucha que ayuden a paliar estas marginaciones y que permitan la recuperación y ampliación del poder simbólico del sonido.

Al igual que el curare botánico puede ser utilizado como paralizante o remedio, el *curare sonoro* plantea un doble objetivo: investigar a través de una revisión bibliográfica las inmovilizaciones y metáforas corpóreo sonoras que mantienen la desigualdad de la mujer en el campo del sonido y trasladar estos estudios críticos a metodologías didácticas relacionales que puedan ser utilizadas como remedio a dicha marginación. Para su puesta en práctica se propone a la finalización de la investigación la celebración de un encuentro sonoro que integre todos los contenidos y que consiga uno de sus principales objetivos: la creación de una sonoridad propia de la mujer.

Justificación

CURARE SONORO es un proyecto de investigación crítico artística que tiene como objetivo elaborar nuevos métodos sonoros y musicales, que permitan poner en relieve los significados sociales y políticos de la escucha que afectan a la mujer a través de la observación y práctica del sonido. Además, con esta iniciativa se pretende que también se pueda favorecer la formación de mujeres compositoras mediante el aporte de las herramientas necesarias que faciliten su acceso al campo sonoro y musical. La creación de estos métodos se llevará a cabo tras la investigación y reflexión crítica de las obras de musicólogas, investigadoras, artistas sonoras y compositoras.

El trabajo surge con motivo de la necesidad por compartir el potencial de sonido como herramienta y estrategia para alterar jerarquías y desigualdades sociales. En este caso concreto, CURARE SONORO centraría su caso de estudio en cómo históricamente lo sonoro y lo musical, se ha desarrollado como un campo de conocimiento ajustado a unas determinadas estructuras de género que siguen vigentes en la actualidad. Según la investigadora Lucy Green, el trabajo sonoro vinculado a las mujeres suele ser socialmente reducido a la interpretación instrumental y a lo vocal, manteniendo la composición como un territorio lejano dominado por los hombres (Green, 1995). De la misma manera, musicólogas como Suzanne G. Cusick (1994) denuncian la existencia de una semiótica musical de género, presente en la estructura del lenguaje musical y que ha hegemonizado unas metáforas concretas que conllevan a la paralización de la experimentación de la mujer con la música.

Como consecuencia, buscamos ofrecer una posible propuesta de cura para las paralizaciones sonoras provocadas por las narrativas dominantes, que permitan definir y recuperar herramientas que posibiliten a las mujeres la creación de una sonoridad propia, generada desde la interacción con los demás y el entorno, mediante la combinación de prácticas teórico-sonoras como pueden ser la escucha profunda de Pauline Oliveros, el materialismo femenino de Salome Voegelin o el sentir sonoro de Nina Sun Eidsheim.

Destinatarias

Tal y como nos comenta la musicóloga Susan Campos Fonseca (2011) en el año 2000 se pidió a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO, llevar a cabo la campaña de educación para todos (EPT) en 2015. Uno de sus objetivos principales era el de proporcionar una educación primaria de calidad para todos los niños y adultos analfabetos, y garantizar la igualdad de acceso entre mujeres y hombres. Sin embargo el progreso ha sido diferente y los propósitos más complejos de la campaña siguen siendo "el logro de la igualdad de género y el garantizar la calidad del aprendizaje". (Fonseca, 2011, p. 217) Este hecho se comprueba en los datos que reflejan el desigual acceso de la mujer en el campo de lo sonoro y de la música

Por este motivo, creemos que es de vital importancia la elaboración de proyectos sonoros que puedan aportar nuevas narrativas y herramientas empoderadoras para la mujer, a la vez que favorecen su presencia en el campo de la música y lo sonoro. Así pues, consideramos destinatarias de nuestro proyecto tanto a mujeres que deseen ampliar su consciencia sonora, para que puedan entender la escucha (no sólo como forma estética sino también como práctica social y cultural), como a aquellas que necesitan aprender de técnicas básicas de composición, grabación y edición de sonidos que puedan ayudar en el proceso de la creación de su propia sonoridad.

Espacios

Este proyecto de investigación y creación artística formativa está destinado a espacios públicos y privados que permitan el desarrollo tanto del proceso de investigación y creación como de la presentación en público del encuentro que se llevará a cabo a la finalización del mismo. La duración del proyecto está establecida para que pueda realizarse en un periodo máximo de 3-4 meses, por lo que se requiere que se pueda hacer uso de salas situadas en el mismo espacio durante este periodo de tiempo. Como preferencia de lugares de trabajo que se puedan adaptar mejor a la residencia y presentación en público del encuentro proponemos:

- Centros de arte contemporáneo
- Centros de iniciativas culturales
- Centros educativos asociados con universidades

Objetivos

- Estimular la creación de una voz propia en individuos y comunidades a través de la investigación y el análisis interdisciplinar -historia, filosofía, sociología, antropología- de las sociedades y sus relaciones de poder manifestadas en el sonido.
- Llevar a cabo la implantación de propuestas elaboradas desde lo académico respecto a estudios de género mediante su inserción en propuestas didácticas relacionales para la población.
- Ampliar la simbología del sonido mediante la recuperación de los actos corporales y sensoriales que están asociados al mismo.
- Exploración de los conceptos de género a través de la propia experiencia, la grabación, mezcla y creación sonora.
- Favorecer al empoderamiento y libertad de las mujeres a través de lo sonoro, contribuyendo a la paridad de género en actividades sonoro-musicales que todavía siguen más asociadas al hombre.
- Generar una nueva actitud y pensamiento respecto a cuestiones sociales, ecológicas y políticas a través del sonido.

Metodología

Como metodología el proceso comienza inicialmente con la investigación y planificación del encuentro sonoro para mujeres. Por tanto por una parte realizaremos una exploración feminista de teorías y escritos sobre el sonido y la música, que surgen con motivo de la observación de que lo sonoro no ha sido igualmente examinado por las técnicas de descodificación de género que si han analizado otros campos como pueden ser la literatura y el arte. Utilizaremos pues el *materialismo femenino* de Salomé Voegelin y la exploración feminista de Suzanne G. Cusick como métodos responsables y no especulativos que permitan el análisis y celebración de la escucha a través del encuentro y de filosofías prácticas. El objetivo de estas observaciones tendrá como propósito la elaboración de prácticas y actividades en el encuentro sonoro que permitan modificar los imaginarios de las asistentes y que les permita la creación de nuevas actitudes y pensamientos respecto a cuestiones sociales, ecológicas o políticas y que al mismo tiempo les permita acceder a los conocimientos necesarios para poder trabajar estas cuestiones desde lo sonoro.

Por otra parte se utilizarán prácticas de grabación que tengan como referencia la *escucha profunda* de Pauline Oliveros y Ximena Alarcón mediante el uso de algunas de las técnicas derivadas de sus procedimientos, como pueden ser los paseos sonoros o diarios de sueños, en respuesta a las paralizaciones sonoras que pretendemos identificar y ayudar a reducir con nuestra propuesta. Para ello se necesitará del uso de material técnico tales como grabadoras, micrófonos y ordenadores portátiles que permitan el registro y la edición de los sonido para posteriormente proceder al encuentro en que se compartan las vivencias de cada una de las participantes. Además tendremos en cuenta las reflexiones de Nina Sun Eidsheim en relación a la emancipación que ha sufrido el sonido respecto a lo corporal, analizando las relaciones entre el género - cuerpo - música mediante actividades que muestren y trabajen esta unión. Todo trabajado desde una metodología feminista que tendrá como clave el reconocimiento del oyente como agente creador, que permita de esta manera cuestionar los conceptos de universalidad y objetividad en lo musical. Para ello utilizaremos métodos participativos que permitan poner en relación los significados producidos tanto por la fuente que emite el sonido como por la que lo recibe.

Todo este proceso quedará registrado en una memoria de proyecto que estará compuesta por las reflexiones textuales, visuales, corporales y sonoras de todas las participantes involucradas y que se irán registrando en paralelo con el propósito de que puedan servir como guía para futuros encuentros o reflexiones sonoras.

Biografías

Susana Hernández (1983, Alicante) Productora y dj. Con estudios en Comunicación Audiovisual, Grado Medio en el Conservatorio Superior de Málaga y estudios superiores en el Taller de Músics de Barcelona en Arreglos y Composición en Música Moderna. Ha publicado sencillos en sellos como Hivern, Lapsus, Super Utu, Sinhilo, Tofistock entre otros y este año acaba de publicar su primer largo 'Dulce Rendición' en Paralaxe Editions. Dueña del sello Animah Records, trabaja en proyectos colaborativos con Phran (People You May Know), y con Darío del Moral, miembro de Pony Bravo y Fiera, bajo el nombre de Bola Del Desierto. También acompaña a Niño de Elche en directo a los sintetizadores, teclados y electrónica.

Ana Ramírez (1989, Albacete) Dj, productora musical y estudiante de comunicación audiovisual. En 2015 fundó LIE RADIO, un proyecto de radio online con sede en los corralones de Pasaje Mallol de Sevilla, que nacería con el objetivo de crear un espacio libre de difusión musical y de información. Igualmente ha desarrollado su trabajo en solitario como Jade Tansa a través de programas radio, sesiones de escucha en directo y producciones musicales realizadas bajo encargo o como obra propia. También ha realizado talleres de mezcla grupales y actualmente está en proceso de creación e investigación de nuevas metodologías didácticas musicales que cuestionan la música y lo sonoro como prácticas de lenguaje universal.

Cronograma

El calendario presente se plantea como referencia temporal que podrá ser modificada o ajustada según la disponibilidad de los espacios, participantes y colaboradoras. Diferenciamos entre tres fases de proyecto, cada una de ellas correspondientes a una actividad concreta y que seguirán un orden cronológico según el avance de la investigación. La realización del encuentro sonoro definirá su duración en función a los tiempos acordados con el espacio.

S	O	N	D
INVESTIGACIÓN	PLANIFICACIÓN ENCUENTRO SONORO		
		ENCUENTRO	EVALUACIÓN

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 15 30	1 15 30	1 15 30	1 15 30
BÚSQUEDA E INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA	PLANIFICACIÓN DE ENCUENTRO SONORO		
<ul style="list-style-type: none"> · Investigación y reflexión bibliográfica · Selección de conceptos y contenidos a trabajar en el encuentro · Comienzo de redacción de memoria de proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> · Planificación de herramientas y guión del encuentro sonoro · Diseño de cuaderno de trabajo para asistentes al encuentro · Elaboración de página web del proyecto · Elaboración de contenidos de comunicación conjuntamente con el espacio para su difusión 		
		ENCUENTRO	
		<ul style="list-style-type: none"> · Celebración de encuentro (1-2 semanas aprox) <p>FIN DE USO DEL ESPACIO</p>	
			EVALUACIÓN
			<ul style="list-style-type: none"> · Memoria final de proyecto

Presupuesto

A continuación se presenta el presupuesto orientativo del proyecto que podrá sufrir alguna modificación en la fase de diseño y planificación del encuentro que fijará la cantidad de material técnico a utilizar según las actividades que se planteen para el taller.

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	FACTOR	PRECIO	TOTAL BASE
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESIDENCIA				
2	Nómina participante/mes	2	1.000 €	4.000 €
2	Dietas y desplazamientos	2	150 €	600 €
2	Cotizaciones Seguridad Social	2	70 €	280 €
1	Diseño y elaboración de página web	1	300 €	300 €
GASTOS DE ENCUENTRO				
2	Nómina participantes	1	1.200 €	2.400 €
2	Cotizaciones Seguridad Social	1	70 €	140 €
2	Dietas y desplazamientos	1	50 €	100 €
1	Alquiler de material técnico para encuentro sonoro <i>Grabadoras de sonido</i> <i>Micrófonos</i> <i>Pie de micro</i> <i>Cableado</i>	1	1.200 €	1.200 €
1	Difusión y promoción del evento	1	200 €	200 €
*Este presupuesto no incluye el IVA que se aplicará según Lev con el tipo vigente actual				
**Presupuesto orientativo que se podrá ver modificado tras la fase de planificación del encuentro				
				9.220,00 €
				IVA No Incluido

Bibliografía

- ALARCÓN, Ximena (2019). *Conceptual design for INTIMAL: a physical/virtual embodied system for Relational Listening*. The Journal of Somaesthetics Volume 4, Number 2
- CAMPOS FONSECA, Susan. “La musicología feminista ante el Plan de Educación para todos”. En: *Música y Educación*, No. 85 Año XXIV, 1 Marzo 2011, pp. 216-224.
- CUSICK, Suzanne G. (1994). *Feminist Theory, Music Theory, and the Mind/Body Problem*. Perspectives of New Music Vol. 32, No. 1
- EIDSHEIM, Nina Sun (2015). *Sensing Sound: Singing and Listening as Vibrational Practice*. Duke University Press
- EIDSHEIM, Nina Sun (2019). *The Race of Sound. Listening, Timbre, and Vocality in African American Music*. Duke University Press
- GREEN, Lucy (2001). *Música, género y educación*. Morata
- HOLSINGER, Bruce (2002) *Music, Body, and Desire in Medieval Culture: Hildegard of Bingen to Chaucer*. Stanford University Press
- OLIVEROS, Pauline (1999). *Quantum Listening: From practice to Theory (To Practice Practice)*
- OLIVEROS, Pauline (2005). *Deep listening: A Composer's Sound Practice*. Deep Listening publications
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001). *Diccionario de la lengua española* (22nd ed.).
- VOEGELIN, SALOME (2018). *The Political Possibility of Sound*. Bloomsbury

Contacto

Ana Ramírez Castillo

617861209

anaramirezcastillo@gmail.com