

APRENDIENDO AL RUIDO

Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora

DE OÍDO

Xoán-Xil López junto a PLANEA Red de arte y escuela

En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía [...] Es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte.

Nuccio Ordine (Ordine: 2013)

El ruido no es una categoría absoluta. Más allá de su esencia circunstancial y subjetiva, es el otro del sonido, tal y como lo entendemos tradicionalmente, lo ajeno, lo diverso, lo que nos cuesta asimilar.

El compositor John Cage empezaba su texto *El futuro de la música: Credo* diciendo: "donde quiera que estemos lo que oímos más frecuentemente es ruido. Cuando lo ignoramos nos molesta. Cuando lo escuchamos lo encontramos fascinante" (Cage: 1999).

Educar debería ser parecido a despertar esta fascinación, algo más que ratificar lo ya existente, lo predecible; exponerse a lo diferente para alcanzar conocimientos "inauditos" e inesperados. Sin embargo, cada vez estamos más inmersos en la deriva de la que habla Ordine en la cita que encabeza este texto; en un aprender que sólo se justifica a través de lo eminentemente útil, que minimiza las interferencias y que ha situado lo sonoro y los contenidos relacionados con el ámbito artístico en un lugar secundario, y cada vez más residual, en los planes de estudio.

APRENDIENDO DE OÍDO

Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora

Por suerte, y a pesar de este enfoque que viene condicionando el currículo en las diferentes enseñanzas desde hace ya tiempo, aún conservamos contenidos desde los que es posible acercarse a un conocimiento que desafíe estas imposiciones cuestionando el valor de uso desde una perspectiva productivista. Materias pensadas para educar la percepción y el movimiento en las que otros modos de aprendizaje son posibles. Lugares de resistencia donde puedan acontecer experiencias significativas y transformadoras a través de procesos sensibles, críticos y creativos.

Pero esto exige re-situarnos. Si tomamos como ejemplo la materia de música, por su natural relación con lo sonoro, sería necesario ampliar su significado y alcance implementando estrategias pedagógicas que enseñen a pensar tanto desde la acción de “organizar sonidos”, que diría el etnomusicólogo John Blacking (Blacking: 2015), como desde una escucha activa que promueva otras formas de expresarnos y relacionarnos con los demás seres con los que compartimos el mundo. Una escucha elaborada partiendo de lo común, pero también de la diferencia, o el “ruido”, en el sentido que antes mencionamos. Como explica el colectivo Ultra-Red en su texto *Five Protocols for organized listening* “la escucha no sólo produce consenso, sino también disonancia, aprender a escuchar es una tarea intencionada de solidaridad; escuchar en tensión” (Ultra-Red: 2012).

A este cambio puede contribuir de forma radical la incorporación de prácticas artísticas contemporáneas asociadas con el sonido, tanto en su aspecto más conceptual como técnico, ofreciendo un amplio espectro de posibilidades en el contexto de las enseñanzas musicales, pero también de otras disciplinas artísticas; la improvisación, la composición electroacústica en sus diferentes manifestaciones, el *circuit-bending*, la notación gráfica o el *mash-up*, son sólo algunos ejemplos de aproximaciones que desbordan la enseñanza musical más tradicional para conectarse con el teatro y la performance, la educación plástica y visual o la tecnología. Muchas de estas prácticas se revelan como formas disruptivas de un modelo educativo que frecuentemente establece un marco excesivamente normativizado. Cuando improvisamos, lo colectivo se manifiesta y conceptos como el error son rápidamente resignificados. Al hackear un dispositivo electrónico para que emita frecuencias que no se corresponden con aquellas para los que ha sido diseñado, o al remezclar y procesar grabaciones preexistentes, estamos redefiniendo nuestra relación con la tecnología y revelándonos frente al rol pasivo de simples personas usuarias.

Incluso, más allá de lo estrictamente musical, lo audible se ha transformado en una potente herramienta transversal para pensar y representar. Adentrándonos en los vértices caleidoscópicos del arte sonoro surgen nodos como el radio-arte, la poesía fonética, el paisaje sonoro o la instalación, por citar sólo algunos ejemplos. El sonido se convierte aquí en un espacio en el que pueden habitar otros discursos provenientes de la literatura oral, la ecología, la geografía, la sonificación o la expresión escultórica, pero también de la creación documental o la memoria histórica.

APRENDIENDO DE OÍDO

Recursos para educar la escucha a través de la experimentación sonora

En este contexto queremos reivindicar lo experimental en el arte, entendido tanto desde la experiencia, como desde la activación de procesos abiertos que puedan generar significados inesperados, desafiar los cauces fijados "difuminando, o incluso borrando algunas fronteras preestablecidas entre música y ruido, música y otras formas de arte y vida" (Sun: 2012).

Esta convocatoria quiere abrir un espacio para que aflore todo ese potencial creativo en el contexto educativo. Es una oportunidad para **compartir diferentes recursos y experiencias de aprendizaje que partan del potencial expresivo del sonido en sus diferentes formas. Recuperar la capacidad transformadora de la escucha, una acción que implica tiempo y atención, un acto de voluntad y renuncia de lo inmediato que desafíe las dinámicas de un pensamiento obsolecente.**

En este sentido, entregarnos a lo sonoro encierra un gran potencial para encontrar otras formas de educar desde el oído recuperando y descubriendo un espacio de lo sensible, anestesiado por omisión o saturación, invitándonos a "aprehender" el mundo desde su esencia inmaterial y vibratoria.

Bio

Xoán-Xil López es artista sonoro e investigador y su trabajo gira en torno a la práctica fonográfica (grabación de campo) y la experimentación sonora adquiriendo la forma de instalaciones, situaciones inmersivas de escucha, composiciones, performances y textos. Forma parte de los proyectos Mediateletipos (arte sonoro), Ulobit (improvisación) y colabora con diferentes formaciones como el ensemble de música contemporánea Vertixe Sonora, la compañía Gigacircus o la propuesta de música electrónica Haarvöl. Fue co-fundador de Escotar.org, un colectivo interdisciplinario dedicado al estudio del paisaje sonoro y la auralidad que estuvo activo desde 2006 hasta 2016. Ha sido investigador y artista en residencia en Ina GRM (BNF), Medialab Prado o UCLA, e impartido talleres y charlas sobre arte sonoro y grabación de campo en Art|Sci center, CCMEX o CRESSON. Ha expuesto su obra en contextos como Ars Electronica Linz, IN-Sonora, MNCARS, LABoral o ZKM, entre otros. Además de impartir cursos de especialización en diferentes universidades, desde hace años desarrolla su actividad docente en secundaria, impartiendo clase en la materia de música y diseñando materiales pedagógicos en el ámbito del paisaje sonoro, la ecología acústica, la programación de audio y la robótica musical.
www.unruidosecreto.net

Referencias de texto

- Blacking, J. [John] (2015): *¿Hay música en el hombre?* Madrid: Alanza Editorial.
- Cage, J. [John] (1999): *Escritos al oído* (p. 51). Valencia: Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos.
- Ordine, N. [Nuccio] (2013): *La utilidad de lo inútil* (p. 12). Barcelona: Acantilado.
- Sun, C. [Cecilia]: "Experimental music". En: *Grove Music Online* (2012).
- Ultra-Red (2012): *Five Protocols for organized listening* (p. 2). Autoedición.

¿Qué buscamos?

Recursos artístico-educativos de tipo textual, audiovisual, sonoro, etc. que ya se hayan desarrollado en un contexto educativo y que puedan ser replicables (en un centro educativo, una institución cultural, asociación, etc.)
Los recursos seleccionados se publicarán en el Centro de Recursos de PLANEA y conformarán el tercer número de ANIDA Revista de arte y escuela. Por ello buscamos que:

- **Sirvan** como herramienta o metodología para ser activada por parte de una persona profesional del ámbito de la educación (formal o no formal) junto a un grupo en cualquier espacio de aprendizaje.
- **Inviten** a experimentar a través de las prácticas artísticas como cuerpo vehicular a los contenidos y competencias curriculares y a ampliar el imaginario mediante el cual percibimos nuestro entorno.
- **Conciban** el aula o la escuela como un espacio de acción donde las prácticas artísticas forman parte de los procesos de aprendizaje y enseñanza.
- **Contribuyan** a que el alumnado reconozca la alteridad (la suya y la de los demás) y aprendan a dialogar con ella desde la empatía y el respeto.
- **Entiendan** las prácticas artísticas como una herramienta emancipadora que contribuye de manera significativa al cambio social y no como un fin en sí mismas.

¿Qué puedes presentar?

- Un recurso artístico-educativo, como lo entendemos en PLANEA, es una propuesta teórico-práctica que ya se ha desarrollado en una o varias ocasiones. Por lo cual, de la misma se puede desprender una metodología clara y replicable. Esto no quiere decir que su carácter no sea experimental, además de que cada persona que quiera probarlo pueda hacer las adaptaciones que considere. (Consulta ejemplos en el [Centro de Recursos](#))
- Si te gustaría presentar algún proyecto que has realizado en el aula, pero no tienes los contenidos editados en un dossier o guía a modo de recurso, puedes crear una carpeta en Drive Google, Dropbox o Mega, que nos puedas compartir a través de enlaces. En esa carpeta también podrás incluir un documento escrito, imágenes, etc. Si el material es seleccionado, te pediremos que termines de editarlo.
- Si trabajas en una institución cultural donde habéis producido p.ej. actividades públicas en torno a una exposición, proyectos con centros educativos o docentes, mediaciones situadas, o procesos de mediación cultural con proyección educativa en la temática que propone el llamamiento, también puedes presentar una propuesta de recurso.
- Los recursos artístico-educativos tienen el objetivo de facilitar que se repliquen en otros contextos educativos, por esto es importante que detalles con la máxima precisión la metodología a seguir. Por ejemplo, puedes estructurar el desarrollo de la actividad en un formato de paso-por-paso; indicar los materiales que se necesitan, etc.
- Toda la documentación que tengas sobre el proceso, fotografías, archivos de texto, testimonios de los estudiantes o relatorías autoproducidas pueden servir para contar lo que hicisteis.

¿A quién va dirigido?

A docentes en cualquier área o materia, mediadoras, arteducadoras, artistas o cualquier otro perfil profesional en arte y educación que hayan desarrollado, estén produciendo o conozcan recursos artístico-educativos en relación a la temática planteada.

¿Cómo es el proceso?

1. Completa **el formulario** con los datos del recurso que envías. (¡Recuerda adjuntar el recurso a través de uno o varios links!)
2. Un tiempo tras el cierre de la convocatoria, te comunicaremos si tu propuesta se incluirá en la selección de materiales para revisar.
3. Si tu propuesta ha sido seleccionada, será revisada por dos de los componentes del **Comité** de ANIDA Revista de arte y escuela. Estos seguirán unos requisitos comunes y reforzarán la evaluación con un comentario por escrito para la creadora de la propuesta.
4. Compartiremos contigo esta revisión y te comunicaremos si el recurso será publicado en ANIDA Revista de arte y escuela y en el Centro de Recursos de PLANEA. En ese caso tendrás un plazo de tiempo para atender posibles modificaciones o mejoras en el recurso.
5. Publicaremos tu propuesta en ANIDA Revista de arte y escuela. Durante todo el proceso estarás en comunicación con una mediadora del equipo de PLANEA, que te podrá asesorar y acompañar en la toma de decisiones o limitaciones que puedan surgir.

¿Y además de publicar?

- En julio de 2024 se realizará una presentación pública de este número de ANIDA junto a las creadoras de recursos seleccionados.
- Recibirás una bolsa presupuestaria para asistir a cualquiera de las formaciones de los Cursos de verano de PLANEA en 2024. Esta incluye gastos de matrícula, desplazamiento y alojamiento (si son necesarios).
- Durante el siguiente curso escolar se realizarán “Activaciones de los recursos” para que las creadoras publicadas puedan realizar una breve formación y presentación de su recurso. Por la activación del recurso se adjudica un presupuesto por creadora.

Si tienes cualquier otra duda, escribe un correo electrónico a recursos@redplanea.org