

Rodríguez López, Ramona.

Personal investigador doctor Margarita Salas, Universidad Politécnica de Valencia, financiada por la Unión Europea NextGenerationEU. Estancia en el IUCIE, Universitat de València,

Arte sonoro en la educación. Relaciones-transformaciones a través de la escucha en la formación de maestros/as

Sound art in education. Relations-transformations through listening in teacher training

PALABRAS CLAVE

Arte sonoro, educación a través del arte, cartografías sonoras, instalación.

KEY WORDS

Sound art, artistic education, sound cartographies, installation.

RESUMEN

Este estudio parte de una estancia de investigación en el Institut Universitari de la Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE), Universitat de València, con CREARI, Grupo de Investigación en Pedagogías Culturales. El objeto de la investigación consiste en llevar la indagación sobre arte sonoro hacia experiencias pedagógicas con alumnado de magisterio desde la perspectiva artística. Se trata de promover la escucha activa y encontrar estrategias que permitan la reflexión y la práctica sonora con distintas técnicas y estéticas, pero creando una relación-transformación de los contenidos docentes (conceptuales, procedimentales y actitudinales). La metodología utilizada es la Investigación Basada en las Artes que incorpora narrativas visuales, textuales y sonoras, bajo un modelo participativo y grupal. Los resultados de las acciones desarrolladas se muestran en diferentes contextos y formatos y reflejan el proceso de sonorización de los proyectos, con exhibiciones como "Cartografías Textiles" en la Facultad de Magisterio UV y en Quinta da Cruz - Centro de Arte Contemporánea de Viseu, Portugal, y "Disseny dels records", instalaciones sonoras en el Museo de Informática UPV. A través de actividades de debate y cuestionarios de opinión, el alumnado ha valorado satisfactoriamente la escucha como forma artística para trabajar en la educación.

ABSTRACT

This study is part of a research stay at the Institut Universitari de la Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE), Universitat de València, with CREARI, Research Group in Cultural Pedagogies. The object of the research is to take the inquiry about sound art toward pedagogical experiences with teaching students from the artistic perspective. The objective is to promote active listening and find strategies that allow reflection and sound practice with different techniques and aesthetics but create a relationship-transformation of teaching content (conceptual, procedural, and attitudinal). The methodology used is Research in Artistic Education, incorporating visual, textual, and sound narratives under a participatory and group model. The results of the actions carried out are shown in different contexts and formats and reflect the sonorization process of the projects, which exhibitions such as: "Textile Cartographies" at the Faculty of Teaching, UV, and Quinta da Cruz (Center for Contemporary Art in Viseu, Portugal), and "Disseny dels records" sound installations at the UPV Computer Museum. Through debate activities and opinion questionnaires, the students have satisfactorily valued listening as an artistic way of working in education.

INTRODUCCIÓN

Las prácticas sonoras ofrecen un amplio espectro de estudio que no se limitan a ámbitos meramente estéticos (Cobussen, Meelberg & Truax, 2017), sino que abordan cuestiones acústicas, tecnológicas, filosóficas, socioculturales, fenómenos ambientales, performatividad, aspectos perceptivos y cognitivos, temáticas políticas, postcoloniales y un largo etcétera.

Esta investigación surge de la estancia Margarita Salas (UPV) en el Institut Universitari de la Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE), Universitat de València, con CREARI, grupo de investigación en Pedagogías Culturales vinculado al área de Educación Plástica y Musical y dirigido por Ricard Huerta. Cuenta con un amplio y rico historial de estudio sobre las sinergias culturales y las acciones educativas,

desarrollando proyectos de innovación educativa en el entorno de los museos, las artes visuales, la música y la cultura contemporánea. Muchas de sus líneas de trabajo son coincidentes con el objeto de nuestra investigación que consiste en llevar la indagación sobre el arte sonoro, entendido como “diferentes prácticas llevadas a cabo por el arte contemporáneo en las últimas décadas, las cuales tienen como elemento común el uso del lenguaje sonoro” (Molina, 2008, p. 235), hacia experiencias pedagógicas con alumnado de magisterio desde la perspectiva artística, es decir, implementar en el contexto de la formación de maestros/as conceptos, procedimientos y actitudes creativas que aporten enfoques cuyo eje vertebrador sea el sonido o que forme una parte importante en las obras, pensadas principalmente para ser exhibidas en espacios artísticos.

El presente texto es producto de una colaboración realizada en actividades de dos asignaturas del Grado de Magisterio, en calidad de artista e investigadora: Didáctica de la “Expresión Plástica y Visual en Educación Infantil” (DEPVEI), impartida por María Dolores Soto González y “Propuestas Didácticas en Educación Artística” (PDEA), asignatura optativa cuyo docente es el catedrático y artista Ricard Huerta. El planteamiento desarrollado es la introducción hacia aspectos del arte sonoro para su aplicación en las actividades de cada asignatura, en DEPVEI la realización de una cartografía textil y en PDEA una instalación artística. Cabe mencionar que en estos estudios universitarios las áreas temáticas como la plástica y la musical están separadas, así contenidos como la evolución estilística del arte sonoro, se contemplan dentro de las asignaturas de música (Martín-Piñol et al., 2016) y la plástica, por su parte, se ciñe más a lo visual. Con el objetivo de fomentar la educación interdisciplinar surgen iniciativas como la realizada por Martín-Piñol et al., en la Universidad de Barcelona, donde se fusionan asignaturas de cultura visual y música en la creación de producciones audiovisuales que emplean las tecnologías. Nuestra propuesta se situaría en esta línea de acción, pero buscando trabajar la hibridación de lenguajes y la experimentación con el sonido más orientada a detectar maneras de abordar los contenidos y la temática de las prácticas de manera flexible y abierta. No se pretende entrar en los límites sobre arte sonoro y música, sino crear relaciones significativas y situadas, generar una experiencia en contexto asociada a la continuidad, la interacción y la reflexión (Soto-González et al., 2021), en este caso a la labor profesional de maestros/as. Se trata, por tanto, de activar relaciones-transformaciones a través de la escucha como posicionamiento, como ejercicio dinámico de pensamiento que lleve a otro tipo de relaciones sensoriales y conceptuales, que vayan más allá del oído referencial que nos sitúa y resitúa en el mundo (Ramon, 2019), y demostrar sus posibilidades y capacidad de interferencia. Bajo esta perspectiva, el objetivo principal se funda en encontrar estrategias que permitan la reflexión y la práctica sonora con distintas técnicas y estéticas (bajo el perfil de investigadora-artista-tecnología), pero creando una relación-transformación de los contenidos docentes:

- conceptuales: sonido y escucha, conocer aspectos estéticos, perceptivos, cognitivos y artísticos.
- procedimentales: manejo de técnicas y herramientas entre las que se encuentran grabar, editar y exportar el sonido.
- actitudinales: motivar al alumnado hacia aspectos sonoros más allá de lo musical para aplicarlos en su vida cotidiana y en su futura labor docente.

Entre los referentes más destacados que exploran las posibilidades de lo sonoro en talleres está Brandon Labelle, artista y escritor que trabaja con experiencias de escucha y procesos de emancipación a través de métodos creativos como la “agencia sónica” (Labelle, 2018). Con una reflexión sobre el agua y los impactos en el medio ambiente, encontramos el taller de co-creación sonora “INLETS 2021”, en forma de seminario teórico-práctico, deslocalizado y participativo realizado por Josep Credà (introducción de conceptos de arte sonoro y experimentación práctica) y Marina Buj (representación gráfica del sonido), en el marco del OPENLAB - PANORAMAS 2021 y coordinado por Lilian Amaral y Marcos Umpiérrez (Amaral et al., 2022). Otro proyecto artístico con un enfoque educativo es “Escuela de Oficios Electrosonoros” de Patricia Raijestein y Jesús Jara (IVAM, s.f.), entre sus talleres se encuentra uno de sonorización de objetos a partir de la obra de Mona Hatoum “El sonido revelado”, llevado a cabo en el IVAM en 2019.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada se centra en la Investigación Basada en las Artes (Huerta, 2022; Finley, 2018), incorporando narrativas visuales, textuales y sonoras, bajo un modelo participativo y grupal que, finalmente, es llevado al espacio público de exhibición, de este modo, trabaja cuestiones propias de la creación artística, entre ellas, las relaciones con el espacio y el espectador de las instalaciones (González & Limperi, 2021). La investigación también incide en aspectos educativos (Huerta, 2022; Ramon, 2019; Hernández & Gaitán, 2019; Soto-González & Méndez, 2021) e incluso podríamos decir Artográficos por la combinación de roles: artista, investigadora y la posición de docente, o porque en la creación “hay más evocaciones que afirmaciones, más resonancias que insonoridades y constantes reverberaciones entre la teoría, la práctica y la poética” (Marín-Viadel & Roldán, 2019, p. 889). Se plantea desde la reflexividad “para construir y reconstruir significados en las actividades de enseñanza aprendizaje” (Soto-González & Méndez, 2021, p. 2559), el uso transdisciplinar de herramientas y medios donde adquiere gran relevancia tanto las obras como el proceso, este último testeado con métodos cualitativos que sirven de guía en una labor casi etnográfica, el alumnado ha sido consciente de su propio aprendizaje a través del análisis de las actividades en formato de cuestionarios y también, en algunos casos, el debate, llevando a situaciones de reflexión sobre lo experimentado, sus herramientas, técnicas, el tiempo invertido, los conocimientos previos, la atención recibida por la parte mediadora o docente, etc.

DESARROLLO

La participación en las actividades se diseña con un proceso previo de experimentación sobre metodologías artístico-sonoras, tecnologías accesibles (gratuitas y con poca curva de aprendizaje) y enfoques pedagógicos. Se elaboran materiales didácticos como presentaciones teóricas a modo de introducción al arte sonoro con aspectos acústicos y perceptivos, formas de escucha, nociones de paisaje sonoro y ejemplos de prácticas y exhibiciones sonoras que van desde las vanguardias históricas a autores contemporáneos. Cada asignatura desarrolla una serie de proyectos y contenidos específicos, por lo que en cada presentación se adaptan los materiales y puntos de vista teóricos hacia la visualización sonora y ejemplos de cómo sonorizar el objeto artístico (Horta, 2019) o hacia las instalaciones artísticas. También se toma como referencia la clase invertida o “flipped classroom” elaborando material de consulta previo y accesible (instrucciones, videotutoriales y enlaces con información útil) para que el alumnado pueda consultarlo y que el aula se convierta en un taller práctico y de interacción. Durante las sesiones hay una convivencia con las problemáticas particulares de cada participante (Hernández & Gaitan, 2019) y un seguimiento del proceso creativo y el uso del lenguaje sonoro en los proyectos. También se evalúan las actividades a través de cuestionarios y debates que aportan información útil sobre los resultados educativos y actitudinales.

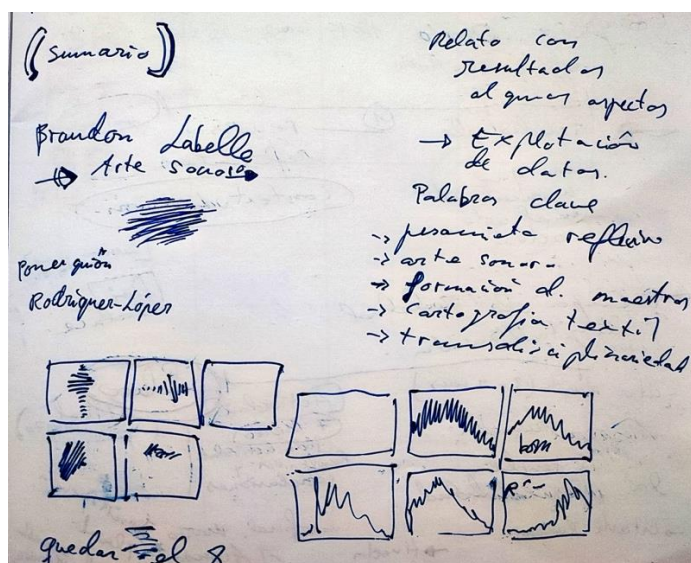

Figura 1. Bocetos previos del diseño de la actividad (elaboración propia)

DEPVEI. “Cartografías Textiles”

Bordado de fragmentos de ondas sonoras y códigos QR para escuchar narraciones que reflexionan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde la voz de los/las maestros/as que expresan distintos y creativos puntos de vista. La actividad está enmarcada dentro del proyecto de investigación APEVC, cuyo objetivo es estudiar el impacto de la creación artística con materiales textiles y técnicas como el bordado y el tejido en la calidad de vida de las personas; está coordinado por el Grupo de Investigación de la Asociación de Profesores de Expresión y Comunicación Visual.¹ Cuenta con la participación de 14 países y en esta convocatoria los resultados se exhiben en encuentros y distintos espacios expositivos, en Portugal, Australia, Estados Unidos y Valencia.

El bordado textil como práctica artística

En función de los fines y los contextos, el arte textil puede servir a intereses meramente estéticos y formales o estar “fuertemente connotado por su vinculación a prácticas feministas, sociales y políticas” (Colina & Chinchón, 2012, p. 180). En el caso de los bordados, la elección de esta técnica, por lo general, conlleva un ejercicio político y conecta con tradiciones que conjugan saberes populares y artesanales (Comatelli, 2018). Un ejemplo de propuesta que emplea el bordado comunitario como una práctica activista es “Bordando por la Paz y la Memoria. Una víctima, un pañuelo” del Colectivo Fuentes Rojas, realizado en la ciudad de México, 2012-17. En esta iniciativa el nombre de cada víctima asesinada es bordado en un pañuelo por personas que pasean por la plaza de Coyoacán. Con los pañuelos bordados crean una cuadrícula a modo de pancarta para sus reivindicaciones.

¹ <https://www.apecv.pt/pt-pt/arte-e-comunidade>

Visualización sonora: ondas

Las representaciones del sonido y la experimentación con sus dimensiones gráficas y sus formas de visualización está muy presente en la creación contemporánea, muchos artistas y músicos trabajan con la síntesis entre imagen y sonido desde distintas perspectivas, un ejemplo es el trabajo de Carsten Nicolai, en sus piezas “yes/no” (un retrato de Laurie Anderson, 2008) y “Sekundenschlaf” (microsueño, 2018), solidifica las forma de onda generadas por cada palabra en esculturas de aluminio. Por su parte, Michaela Melián, acompaña la instalación “ESRN 1” (2016) con dibujos en formas onduladas a modo de partituras (Horta, 2019). En el campo del diseño encontramos la representación gráfica de las ondas sonoras en la portada de la revista “Experimenta 90: El diseño tiene la palabra. Forma, lenguaje y contexto”.

Resultados

Producción de 117 piezas textiles de 10X10 centímetros que combinan técnicas artesanales y las tecnologías para habilitar la escucha desde dispositivos móviles. El conjunto textil ofrece un panorama diverso y singular que tiene que ver con el trazo de las líneas y el estilo de cada puntada, evidenciando la destreza y la caligrafía de cada participante. También destaca la variedad de estéticas en la combinación de colores y los gráficos que parecen contornos de paisajes con elevaciones más o menos pronunciadas, en cierto modo, recuerdan a las obras de Hamist Fulton representando esquemáticamente sus caminatas. Los códigos QR añaden una segunda capa sonora, la voz de las narraciones despliega facetas que surgen del significado del lenguaje y de la interpretación que se da al contenido temático de cada ODS, pero también alude a formas más expresivas como la prosodia o las cadencias, rasgos fónicos que enuncian emociones y denotan actitudes y personalidades.

Los debates dan una valoración positiva de la experiencia con afirmaciones como “es un taller muy completo y motivador”, “estas tareas me han servido para conocer un poco más el arte textil y sonoro”, “conocer diferentes herramientas, recursos y técnicas”, “son actividades muy completas que benefician el desarrollo de nuestro alumnado de forma interdisciplinar”, “valoro el hecho de utilizar los TIC con cuestiones de la actualidad social como lo son los ODS”, entre otras.

Exhibiciones: “Cartografías textiles” en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València, comisariada por Mª Dolores Soto-González y Ramona Rodríguez-López (7 de marzo al 4 de abril de 2022). “Cartografías Têxteis”, A Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea, Viseu, Portugal (12 de marzo al 26 de junio de 2022).

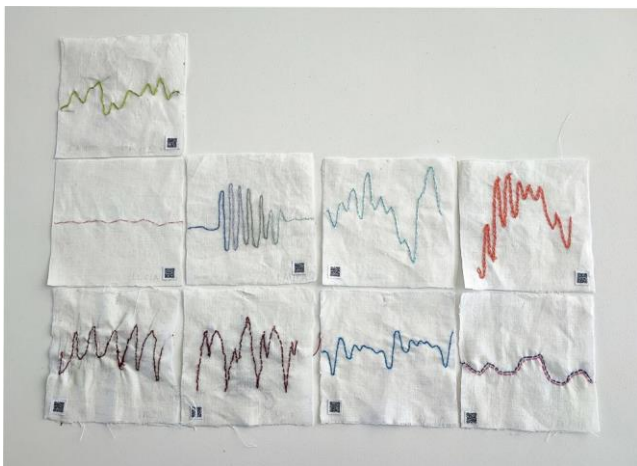

Figura 2. “Cartografías textiles”, 2022. Imagen de nueve piezas textiles creadas por el alumnado de Magisterio UV (elaboración propia).

Figura 3. “Cartografías textiles”, 2022. Imagen de once piezas textiles creadas por alumnado de el Magisterio UV (elaboración propia).

Figura 4 “Cartografías textiles”, exposición en la Facultad de Magisterio de la UV, 2022 (elaboración propia).

Figura 5. “Cartografías textiles”, exposición en la Facultad de Magisterio de la UV, 2022 (elaboración propia).

PDEA. “El disseny dels records”

PDEA es una asignatura optativa que trabaja por proyectos “convirtiendo el aula de arte en un foco permanente de ideas, en un espacio donde predomina la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo” (Huerta, 2021, p. 42). Utiliza metodologías innovadoras que impulsan saberes sobre patrimonio e involucran al alumnado en prácticas artísticas y procesos participativos en el museo (Huerta, 2021). Entre las distintas acciones que se realizan está la de invitar al aula a mujeres que trabajan sobre temas de interés para el proyecto, en esta ocasión ha contado con mi participación para incorporar el arte sonoro al tema de la exposición que era el diseño de los recuerdos y el espacio el Museo de Informática de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València.

Resultados

La muestra se compone de 21 instalaciones que dialogan con los objetos propios de la historia de la informática, fondos museográficos dispuestos en vitrinas. Aunque el tema son los recuerdos, el sonido está presente de diversas maneras, en clave implícita con alusiones simbólicas y medios de escucha, en piezas como un radiocasete, teléfonos, atriles, auriculares o una torre de cintas de casete que ensambla soportes ya obsoletos o restos de medios que han pasado a ser una arqueología, no solamente por los artistas e intérpretes, sino por el propio dispositivo. La misma obsolescencia se trabaja en la instalación con un reproductor de CD, pero, en este caso, el sonido se reproduce de forma explícita mediante un código QR donde se escuchan dos sonidos que simbolizan la evolución tecnológica en las aulas de la Facultad de Magisterio, el paso de la fricción de la tiza al sonido de las teclas del ordenador. Cada obra dispone de su propia cartelera con la explicación breve de la idea y un código QR que da acceso a sonidos, vídeos y otros contenidos. Al finalizar la exhibición se realiza un seguimiento de la actividad con una valoración positiva de la experiencia y la adquisición de conocimientos generales sobre el arte sonoro.

Figura 6. Imagen del dossier elaborado por una alumna de la asignatura PDEA, sobre los contenidos de la actividad (elaboración propia).

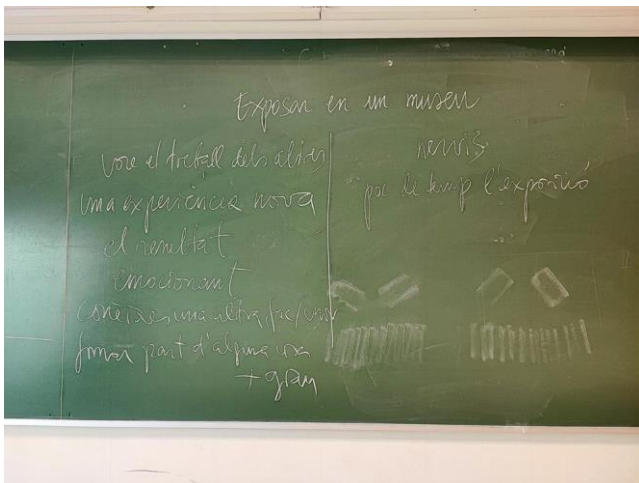

Figura 7. Imagen del balance de la experiencia artística "El disseny dels records" (elaboración propia).

Figura 8. “Data tower” instalación artística del alumnado de Magisterio de la UV. Exposición “El disseny dels records” en el Museo de Informática UPV, 2022 (elaboración propia).

Figura 9. “Ruta sida” instalación artística del alumnado de Magisterio de la UV. Exposición “El disseny dels records” en el Museo de Informática UPV, 2022 (elaboración propia).

Figura 10. “Escala móvil” instalación artística del alumnado de Magisterio de la UV. Exposición “El disseny dels records” en el Museo de Informàtica UPV, 2022 (elaboración propia).

Figura 11. “Laptop” instalación artística del alumnado de Magisterio de la UV. Exposición “El disseny dels records” en el Museo de Informàtica UPV, 2022 (elaboración propia).

CONCLUSIONES

El resultado de las dos actividades ha sido significativo en relación a los objetivos marcados de fomentar lenguajes artístico-sonoros en las aulas, así como la materialización del trabajo en museos y otros espacios expositivos. Si bien en estas etapas formativas la educación artística de las asignaturas de plástica desarrolla contenidos más orientados a aspectos visuales, mediante las acciones hemos conseguido que el alumnado realice piezas que podían estar en la categoría de arte sonoro y aprendizajes aplicables a otras materias. Otro aspecto que ha desarrollado esta investigación es la experiencia con metodologías educativas y artográficas aplicables a futuros proyectos. Del mismo modo, hemos comprobado la capacidad de crear relaciones-transformaciones en los contenidos de asignaturas del Grado de Magisterio, a partir de la fusión de disciplinas y lenguajes artísticos que han aportado nuevos conceptos y teorías, procedimientos con técnicas y herramientas tecnológicas, y actitudes más abiertas a la escucha activa. La participación generalizada del alumnado en las prácticas sonoras y la realización de debates y cuestionarios, demuestra interés y curiosidad hacia otros enfoques en la formación universitaria.

Ha sido altamente enriquecedor participar en las asignaturas de Ricard Huerta y Mª Dolores Soto, de las que hemos extraído valiosos conocimientos pedagógicos y compartido emotivas experiencias.

FUENTES REFERENCIALES

- Amaral, L., Umpiérrez, M., Cerdá, J., Buj, M. y Ortega-Frutos, A. (2022). Geopoética de la emergencia: el agua en el arte colaborativo. *ANIAV - Revista de Investigación en Artes Visuales*, (10), 1-15, marzo. 2022. <https://doi.org/10.4995/aniav.2022.17310>
- Comatelli, L. (2018). Las poéticas del arte textil en el contexto contemporáneo: Prácticas estéticas de la resistencia desde el carácter político de la producción. EN: *Actas. Enseñada: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología*. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.11439/ev.11439.pdf
- Cobussen, M., Meelberg, V. y Truax, B. (eds.) (2017). *The Routledge Companion to Sounding Art*. Routledge.
- Colina Tejada, L. de la, & Chinchón Espino, A. (2012). El empleo del textil en el arte: aproximaciones a una taxonomía. *Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, (24), pp. 179-194. <https://doi.org/10.5944/etfv.24.2012.10264>
- Finley, S. (2018). Multimethod Arts-Based Research. En Leavy, P. (Ed.), *Handbook of Arts-Based Research* (pp. 477-490). Guilford.
- González Vida, M. R. y Limperi, L. (2021). *Instalaciones Artísticas. Proyecto, Investigación y Aprendizaje*. Universidad de Granada. <http://hdl.handle.net/10481/72226>
- Hernández, F. y Gaitan, J. (2019). Entrecruzar miradas: Aprender a partir de proyectos de indagación en un curso de Visualidades Contemporáneas. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca En Educació*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.1344/reire2019.12.121191>
- Horta, A (2019). La sonorización del objeto artístico: una cronocartografía tentativa. En A. Horta (Ed.), *¿Arte sonoro?* (pp. 10-18). Fundació Joan Miró.
- Huerta Ramón, R. (2022). La Memoria. Investigación Basada en las Artes para la formación del profesorado. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(1), 27-45. <https://doi.org/10.5209/aris.70081>
- IVAM (s.f.). *El sonido revelado. Sonorización colectiva de objetos a partir de la obra de Mona Hatoum*. <https://www.ivam.es/es/educacion/el-sonido-revelado-sonorizacion-colectiva-de-objetos-a-partir-de-la-obra-de-mona-hatoum/>
- Labelle, B. (2018). *Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance*. Goldsmiths Press.
- Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística. *Arte, Individuo y Sociedad*, 31(4), 881-895. <https://doi.org/10.5209/aris.63409>
- Martín-Piñol C., Calderón-Garrido D. y Gustems-carnicer, J. (2016). Interdisciplinariedad y tecnología en la educación artística desde la experiencia creativa. *Arte y Políticas de Identidad*, 14(14), 79–95. <https://doi.org/10.6018/280571>
- Molina Alarcón, M. (2008). El Arte Sonoro. *ITAMAR. Revista de Investigación musical: territorios del arte*, (1), 235-257. <https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/article/view/14028>

- Ramon, R. (2019). Prácticas artísticas de visualización entre cuerpo y objeto en entornos de mediación pedagógica. *Arte, Individuo y Sociedad*, 31(3), 509-526. <https://doi.org/10.5209/aris.60881>
- Soto-Gonzalez, M.D., Asensi-Silvestre, E. y López-Secanell, I. (2021). Creación de espacios y contextos educativos experienciales y diversos en la formación de maestras y maestros. En P. Sanz-Cervera, M.D. Soto-González y J. García-Rubio (Coords.), *Nuevas coordenadas para la formación y el aprendizaje* (pp. 291-200), 38. Graó.
- Soto-González, M. D. y Méndez Cabrera, J. (2021). La transdisciplinariedad como estrategia de innovación educativa para el desarrollo del pensamiento reflexivo en didácticas específicas. En E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A. H. Martín-Padilla (Eds). *Claves para la innovación ante los nuevos retos. Respuestas en la vanguardia de la práctica educativa* (pp. 2559-2567). Octaedro.