

ESCUELA LATINOAMERICANA

APUNTES PARA UNA ESCUELA

DE ARTE SONORO DE TSONAMI

¿Para qué queremos una Escuela?

Como estudiante una de las cosas que siempre me pregunté es: ¿para qué vamos a una escuela?

Hay otras formas de aprender más allá de las instituciones, a partir de un conocimiento directo, impulsado por el deseo, las preguntas y la fantasía.

¿Es posible construir una escuela distinta?

¿Una escuela dinámica, sensible y a la escucha de las y los participantes?

Sin dudas es un desafío enorme que supone una atención, cuidado y responsabilidad distinta a otras formas de circulación de la cultura. Es un desafío político en tanto es una práctica ética y estética, y puede ser una herramienta de transformación social.

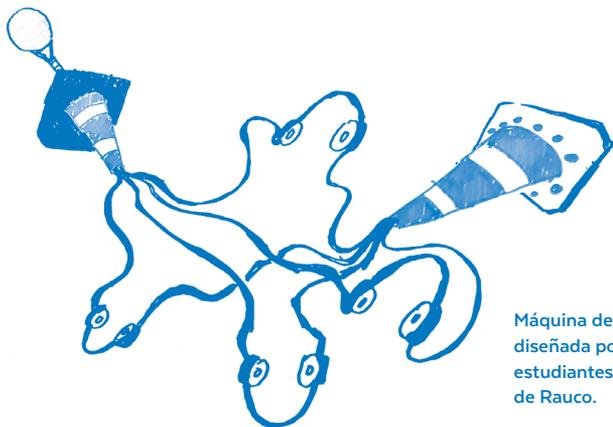
Queremos una escuela atenta a los ritmos de las y los participantes, una escuela que se piense y repiense constantemente, permeable a los aportes de todo su equipo y todos sus integrantes. Abierta a los desafíos de nuestro tiempo que nos permita poner en juego temáticas diversas, desde cuestiones de género y transfeminismos, territorios y problemáticas ambientales.

Creemos que desde la escucha y la creación podemos construir nuevas narrativas y procedimientos para transformar las realidades donde vivimos.

Esta es una invitación para pensarnos y repensarnos atentxs a los cambios que están sucediendo.

Les invitamos a participar abiertamente en este experimento de construcción colectiva desde la escucha, que incorpore perspectivas no adulto centradas, que dé lugar a las opiniones de sus principales participantes: las niñas y los niños.

Máquina de escucha diseñada por estudiantes de Rauco.

Juegos de activación sonora con docentes en Valparaíso

GÉNESIS

Tsunami propone varias instancias formativas. En relación a las infancias hay varios antecedentes que van desde talleres de electrónica y hardware hacking, a laboratorios de investigación sonora y urbanismo, programas de radio con niñxs como protagonistxs, instancias de mediación en escuelas en forma de ferias didácticas e instalaciones en museos y espacios culturales.

Estas experiencias nos dieron un indicio que existe una población de niñas y niños con muchas ganas de investigar y aprender desde la escucha, familias entusiastas en participar activamente y a su vez docentes y artistas que trabajan en este cruce entre arte sonoro, infancias, juego e investigación sonora.

Durante el primer año de la pandemia, con el deseo de sostener estos espacios, decidimos realizar un laboratorio a distancia. Para evitar el uso del zoom que irrumpió de forma tan abrupta en nues-

tras vidas, diseñamos una estrategia pedagógica diferente: Creamos una bitácora para completar en casa, que pudiese adaptarse a los tiempos y deseos de cada niñx. A su vez acompañamos la bitácora con un kit de investigación sonora, repartido en mano a cada familia participante. Esta instancia formó parte del II Laboratorio Ciudad de Niñas y Niños organizado en articulación con el Parque Cultural de Valparaíso en Chile.

A partir de aquí empezamos a ponderar la posibilidad de realizar laboratorios en forma remota, y de características híbridas, una parte mediante clases virtuales y una parte autónoma, partiendo de las experiencias propuestas en la bitácora y sus derivas. De este modo además, queda registrada una suerte de memoria escrita de estos procesos activos entre participantes y sus entornos.

En 2021 decidimos redoblar la apuesta en pos de articular todas las instancias pedagógicas relativas a las infancias. Designamos un coordinador del área que es Alejandro Da Silva y un coordinador pedagógico que es Sebastian Rey. A su vez, sumamos a la socióloga Manuela Gomez-Jurado para acompañar todo el proceso y realizar una sistematización del trabajo.

PROGRAMACIÓN 2021

Partimos con dos laboratorios virtuales para infancias: Laboratorio de Radio y el Laboratorio de Investigación Sonora. También incluimos un laboratorio para adultxs, docentes y artistxs que se llama La Tercera Oreja Docente.

En el segundo semestre retomamos encuentros presenciales. Planificamos y desarrollamos la “Gira tentacular 2021” que consistió en dos semanas de trabajo territorial en la Ciudad de Castro, isla grande de Chiloé, Chile. Realizando laboratorios y encuentros con docentes en escuelas rurales de toda la isla. Asimismo donamos kits de investigación sonora y publicaciones a los espacios educativos con los que articulamos para que continúen con las exploraciones más allá de nuestra presencia.

Para cerrar el año, también de forma presencial, desplegamos el III Laboratorio Ciudad de Niñas y Niños que además incluyó una serie de encuentros de intercambio con docentes, artistxs y curiosxs en el marco del Festival Tsonami 2021 en articulación con el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV).

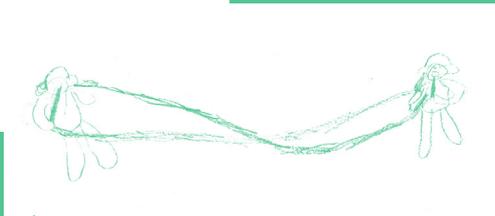
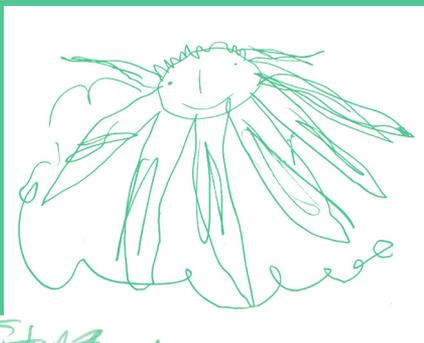

LABORATORIOS

A los talleres los llamamos laboratorios en tanto constituyen experimentos colectivos donde niñas y niños son absolutos protagonistas. Pensar en laboratorios implica asumirnos como una comunidad de aprendices que investiga, juega y trabaja a partir de preguntas e hipótesis que intentamos responder de modo empírico y a veces de modo fantástico, y que ojalá deriven en nuevas búsquedas.

Estas propuestas están basadas en nuestra experiencia artística y docente e inspiradas en las ideas y trabajos de Murray Schafer, Pauline Oliveros, Gianni Rodari, Francesco Tonucci y Bruno Munari. Quienes, cada cual con su impronta, ideó formas de trabajar colectivamente en torno a la FANTASÍA, ESCUCHA Y PARTICIPACIÓN

RADIO

Procesos Radiofónicos y sus alrededores.
¿Qué son? ¿cómo funcionan?

Laboratorio creado y coordinado
por la artista y docente
Claudia Gonzalez Godoy

A partir de conocer el funcionamiento físico de la radio, indagamos en su lugar en historia y en el presente y les participantes diseñaron su propio programa. Tuvieron que pensar los bloques, definir temáticas, investigar, entrevistar, producir grabaciones de campo de sonidos y elegir las cortinas musicales.

La idea central partió de tomar contacto con esta tecnología, con la cual muchxs niñas y niños no están muy familiarizadx, comprender su funcionamiento y crear a partir de allí sus contenidos.

Para este laboratorio la artista y coordinadora creó una bitácora que ha sido diseñada por Estudio Repisa junto con Tsonami.

Uno de los resultantes de este proceso fueron varias piezas radiofónicas que transmitimos por RADIO TSONAMI y pueden escucharse en nuestro sitio www.tsonami.cl

INVESTIGACION SONORA

Laboratorio creado y coordinado por el artista y docente Sebastián Rey

Este laboratorio es una puerta de entrada a la exploración y el juego sonoro. A partir de una serie de dispositivos acústicos contruidos a mano investigamos otros modos posibles de escuchar. Las y los participantes realizaron traducciones hacia el territorio de la palabra y la gráfica.

Es central en este laboratorio compartir procesos de escucha con otrxs, intercambiar hallazgos y preguntas, porque la escucha se practica a diario, mejora con el tiempo y es mutante.

Para esta instancia creamos una bitácora específica junto a Sandra Marín titulada “Bitácora Hormiga” que contiene una serie de desafíos y experimentis para realizar autónomamente.

Hicimos hincapié en la diversidad de procedencias, descubriendo cómo suenan cada uno de los lugares, sus lenguas, sus acentos, sus casas y sus barrios. Han participado niñas y niños de Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, México, España, Costa Rica y Ecuador.

Laboratorio creado y coordinado

Sebastián Rey

La tercera oreja docente

Realizamos dos talleres virtuales y uno presencial con docentes, artístxs y adultxs en torno a cómo detonar procesos de escucha colectivos.

La participación fue muy alta y descubrimos que existen muchos proyectos a lo largo y ancho del continente que trabajan estas temáticas y que desean crecer a partir de intercambios con otrxs.

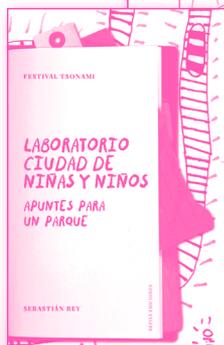
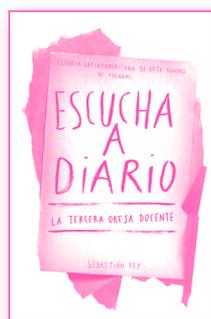
A su vez generamos una publicación junto a Sandra Marín denominada “Escucha a diario”. En la que compilamos textos relevantes para estos espacios y a la vez que reúne ejercicios para practicar la escucha activa y profunda.

Como resultado de estos encuentros conformamos una cartografía latinoamericana en relación a estas prácticas y coincidimos en la importancia de sostener estos espacios tan enriquecedores.

PUBLICACIONES

Creemos que “editar es amplificar” (como dice Michael Bhaskar) y resulta fundamental para el crecimiento y difusión de la escuela tener un organismo editorial para poner a circular pensamientos en torno a estas temáticas. Sandra Marín de Estudio Repisa se encuentra a la cabeza de este equipo y a partir de su mirada y sus aportes hemos creado y editado en 2021 tres publicaciones: “Bitácora de Radio” “Bitácora Hormiga” y “Escucha a diario”.

A su vez realizamos anteriormente una colección de fanzines que constituyen en su conjunto la flamante Fanzinoteca Sonora de de la E.L.A.S. y que da cuenta del proceso que venimos transitando.

ENCUENTROS EN TERRITORIO

Gira Tentacular

Volvimos finalmente al trabajo territorial realizando una serie de acciones específicas en el sur de Chile, en articulación con el artista y docente Julio Veas quien nos ayudó a coordinar las acciones. Durante dos semanas un equipo enviado de la escuela formado por Alejandro Da Silva en coordinación, Carlos Lertora en registro audiovisual y Sebastian Rey en coordinación pedagógica, realizó laboratorios de investigación sonora en tres escuelas rurales de la isla, trabajando con niñas y niños de enseñanza básica y sus docentes. A su vez realizamos una donación de material para continuar las investigaciones, un Kit de exploración sonora y bitácoras para todxs les participantes.

Creemos fundamental poder expandir los límites de acción de la Escuela, llegando a territorios que usualmente no pueden acceder a estos contenidos, como una forma de democratizarlos y ponerlos en juego en otros entornos participativos.

LABORATORIO CIUDAD DE NINAS Y NINOS III EDICION:

Como parte de la programación del Festival XV TSONAMI 2021 y en articulación con el Parque Cultural de Valparaíso realizamos la tercera edición de este Laboratorio que funciona como un foro de consulta acerca de: ¿cómo les gustaría que fuera el parque a sus principales usuarixs?

A partir del juego, la exploración y las rondas de escucha investigamos colectivamente ¿cómo podrían ser una serie de juegos nuevos para el parque?.

Desplegamos dispositivos de escucha por doquier e inventamos prototipos de juegos posibles. Asimismo incluimos en la programación 2 encuentros con adultxs, docentes y artistxs para problematizar en torno a estas prácticas, alentar a que se animen a incluirla en sus entornos laborales y educativos a fines de ampliar la comunidad de personas interesadas en estas prácticas de escucha y sonido.

FUTUROS

Luego de este primer año oficial de vida estamos muy felices de compartir con ustedes todo este material, deseamos profundamente continuar ofreciendo estos espacios y trabajar a fondo para mejorarlos y colectivizarlos. **Creemos que otra escucha es posible y que a partir de allí podemos modificar el entorno en el cual vivimos, porque lo nuestro no es la escucha por la escucha.**

Estamos abiertos a intercambios, articulaciones y trabajos colectivos a lo largo y ancho del mundo. Pueden escribirnos si algo de todo esto les ha resonado a escueladeartesonoro.tsonami@gmail.com

Agradecemos profundamente a todxs quienes participaron activamente y hacen que esta escuela crezca día a día:

A Esteban Agosin, Paola Ruz del Canto, Alonso Yañez, al Parque Cultural de Valparaíso, a Julio Veas aliado estratégico del sur, a Cecrea y el equipo de Cecrea Castro, a Nelson Campos Ros, Carlos Lértora y a Vinka Grbic.

Equipo docente_**Claudia González Godoy - Sebastian Rey - Pablo Saavedra**
Diseño gráfico_**Sandra Marín / Estudio Repisa**
Coordinación_**Alejandro Da Silva**
Coordinación pedagógica_**Sebastian Rey**
Sistematización_**Manuela Gomezjurado**
Fotografía_**Nelson Campos Ros**
Confección, impresión y encuadernación_**Isadora Diaz / Ojoporajo**

¿Es posible construir una escuela distinta?

