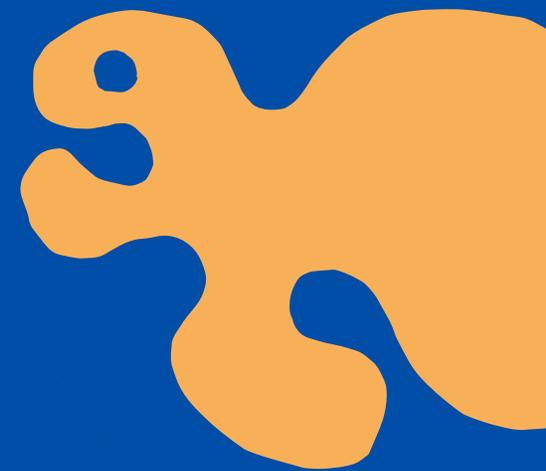

Escuchar y Transformar

Seminario de pedagogías y ecologías sonoras

Jueves 12 y viernes 13 de octubre

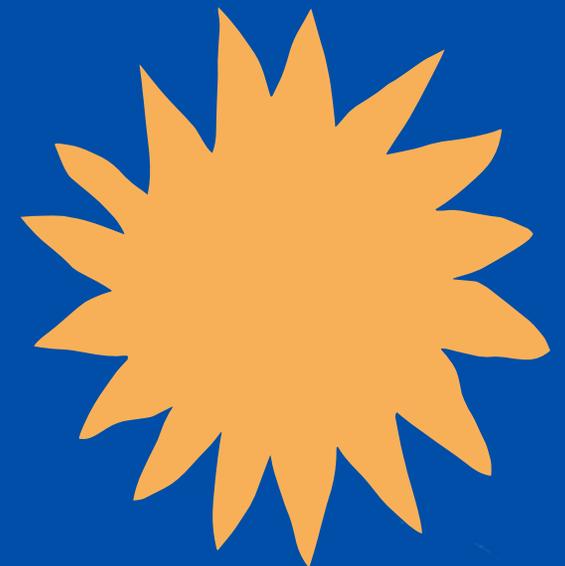
Parque Cultural Ex Cárcel de Valparaíso
Cárcel 471, Valparaíso

El Seminario **“ESCUCCHAR Y TRANSFORMAR: seminario de pedagogías y ecologías sonoras”** es un evento de **TSONAMI ARTE SONORO** y su área de formación, dirigido a docentes interesados en profundizar en el cruce entre prácticas de escucha y ecologías sonoras en un entorno de educación artística.

Entendemos el paisaje sonoro como un eje fundamental a la hora de profundizar la comprensión de nuestro entorno, una herramienta de investigación que cobra total vigencia en un contexto de crisis global y que podría ayudarnos a repensarnos de forma radical la manera en que nos vinculamos con el planeta. Podemos leer el sonido como un fenómeno de vibración que nos indica el estado de un entorno, vinculado a nuestra calidad de vida y la de los sistemas ecológicos que habitamos, desde el bienestar social e individual hasta el sistémico.

En este sentido, **consideramos fundamental abordar estos temas desde la perspectiva del trabajo con la niñez y la pedagogía**, para contribuir a la conexión entre arte y medio ambiente sonoro, aportando con reflexiones y prácticas contemporáneas pertenecientes a la dimensión aural y su práctica artística.

INVITADXS

Sebastian Rey | Argentina

Valentina Villarroel | Chile

Ximena Alarcón | Colombia

Amanda Figueroa | Chile

Jorge Crowe | Argentina

Esmeralda Ramírez | Colombia

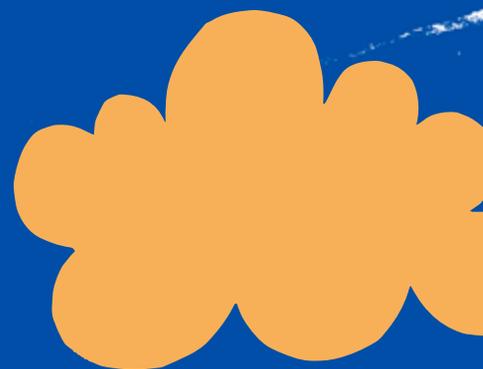
Rodrigo Arteaga | Chile

Gabriel Arteaga | Chile

PROGRAMA

El seminario será abierto al público y contempla dos jornadas, 12 y 13 de octubre. Habrá ponencias, laboratorios y conciertos, donde lxs invitadxs presentarán proyectos, talleres prácticos y performances sonoras para niñxs. Serán 6 ponencias (4 presenciales y 2 virtuales) realizadas por artistas y docentes nacionales e internacionales, 2 laboratorios y 2 conciertos.

Laboratorios

Laboratorio 1:

¿Cómo detonar procesos colectivos de escucha?

Sebastián Rey

Jueves 12 y Viernes 13 octubre

10:00 UTC-4

Sala Estudio

Laboratorio 2:

**Introducción al Paisaje Sonoro.
Saber desde la escucha**

Valentina Villarroel

Jueves 12 y Viernes 13 octubre

14:00 UTC-4

Sala de Lectura

PROGRAMA

Ponencias

Jueves 12 de octubre
16:00 a 19:00 UTC-4
Sala de Lectura

▪ **Transducciones: las actividades plásticas como puente al universo del sonido**

Jorge Crowe

▪ **La captura de paisajes sonoros naturales**

Valentina Villarroel

▪ **La magia del sonido: Arte sonoro a la altura de los niños**

Esmeralda Ramírez

Viernes 13 de octubre
16:00 a 19:00 UTC-4
Sala de Lectura

▪ **Prácticas de escucha con niñxs desde los sures Australes**

Amanda Figueroa

▪ **Caleta de portales: Laboratorio Ciudad de niñas y niños, utopías y distopías**

Sebastián Rey

▪ **Rituales de escucha para migrar**

Ximena Alarcón

PROGRAMA

Conciertos

Viernes 13 de octubre
19:00 UTC-4

Sala Estudio,

*Abiertos y gratuitos | Ingreso por orden de llegada.

- **Umbrana**

Jorge Crowe

- **Cole-Cole**

Rodrigo Arteaga & Gabriel Arteaga

Las inscripciones son en los siguientes links:

[Laboratorio 1](#)

[Laboratorio 2](#)

[Ponencias y Conciertos](#)

*Ponencias y conciertos serán transmitidas a través del canal de Youtube **Tsunami Arte Sonoro**.

LABORATORIOS

1) Laboratorio de investigación sonora ¿Cómo detonar procesos colectivos de escucha?

Sebastián Rey

Requisitos participantes:

Sin experiencia previa

En este laboratorio presencial abordaremos la escucha como un eje transversal que atraviesa todos los procesos de construcción colectiva, de transformación política y comunitaria. Exploraremos algunas estrategias para detonarla y ponerla en juego. Mediante ejercicios prácticos construiremos prótesis auditivas artesanales que nos permitan ampliar nuestro campo de percepción auditiva con el objetivo de expandir los alcances de nuestra escucha cotidiana. La escucha como comienzo y como fin.

LABORATORIOS

2) Introducción al Paisaje Sonoro. Saber desde la escucha

Valentina Villarroel

Público objetivo:

Docentes de nivel general básica, media, especial diferencial, educación rural, adultos.

Requisitos participantes:

Libreta, lápiz, audífonos (no bluetooth)

En un contexto en que cada vez más el ruido antropofónico aumenta en las ciudades y se pierden características sonoras propias de entornos naturales, la posibilidad de escuchar paisajes sonoros equilibrados provenientes de ecosistemas con riqueza acústica contribuye a nuestro bienestar. Hay momentos de nuestro diario vivir en que nos encontramos imposibilitadas(os) de visitar estos entornos biodiversos, lo que hace que entremos en un estado de déficit de contacto con la naturaleza y generemos un desequilibrio en nuestro ser.

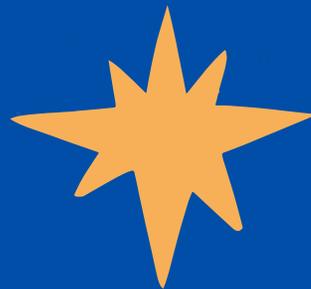
La actividad busca reformar la manera en que nos relacionamos con el universo natural y promover así la valorización de los diversos ecosistemas. Compartiremos grabaciones de campo y hablaremos acerca de las relaciones ecosistémicas que establecemos, con el fin de desarrollar estados de conciencia más en armonía y reciprocidad con la naturaleza. Por otra parte comprenderemos cómo la comunicación con ella, a través del acto de situarnos en un lugar y escuchar su estructura sonora, nos permite re vincularnos con un conocimiento interno, a su vez conectado con un todo. Conoceremos el programa Soundcool, un sistema de creación sonora y audiovisual colaborativo e intuitivo y que permite conectar dispositivos móviles con computadoras para la reproducción de paisajes sonoros ficticios en tiempo real y que está enfocado para la utilización con niñas y jóvenes.

PONENCIAS

1) Transducciones: las actividades plásticas como puente al universo del sonido

Jorge Crowe

Ante el desafío de indagar el fenómeno del sonido desde un aspecto creativo y transformador, mi respuesta sostenida como educador ha sido acudir a las herramientas tradicionales de la actividad plástica: la tijera, los lápices y marcadores, el papel, el pegamento: Transducciones es una vindicación a las “manualidades” como lente para visibilizar la dimensión material del fenómeno audible.

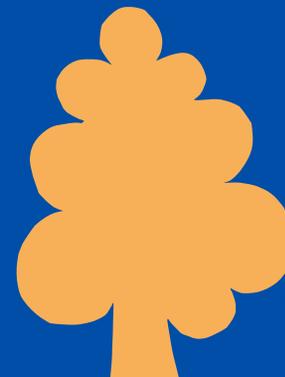

PONENCIAS

2) La captura de paisajes sonoros naturales

Valentina Villarroel

Compartiré las experiencias de mi trabajo que indagan en las posibilidades del sonido, en como incide en los seres vivos y cómo se manifiesta de una manera diferente a la que estamos acostumbradxs. Agregando además la importancia que tiene la grabación de campo y técnicas de registro de paisajes sonoros las cuales nos permiten conocer el entorno acústico en el que vivimos, y el cómo nos afecta. En un contexto en que cada vez más el ruido antropofónico aumenta en las ciudades y se pierden características sonoras propias de entornos naturales, la posibilidad de escuchar paisajes sonoros equilibrados provenientes de ecosistemas con riqueza acústica contribuye a nuestro bienestar. Hay momentos de nuestro diario vivir en que nos encontramos imposibilitadas(os) de visitar estos entornos biodiversos, lo que hace que entremos en un estado de déficit de contacto con la naturaleza y generemos un desequilibrio en nuestro ser.

PONENCIAS

3) La magia del sonido: Arte sonoro a la altura de los niños

Esmeralda Ramírez

Hay fenómenos científicos de la física y la percepción del sonido que están presente en obras e investigaciones de varios artistas, estas sirven de ejemplo para poder explicar y experimentar junto a los niños, acercando el universo sonoro, el arte y los intereses de exploración con la magia del sonido en niños y artistas. Realizamos una serie de contenidos audiovisuales que se llamó “ la magia del sonido” donde invitamos a artistas que trabajan con la materia expresiva del sonido a compartir su exploraciones, provocando experiencias y preguntas en torno a los experimentos con la magia del sonido que plantean sus obras. Quiero compartir los aprendizajes y los retos de este proceso creativo para ser puente entre el sonido, la infancia, la pedagogía.

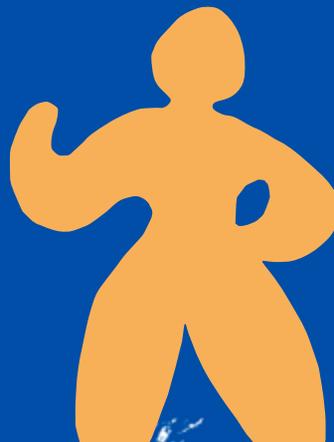

PONENCIAS

4) Prácticas de escucha con niñxs desde los sures Australes

Amanda Figueroa

El objetivo de este espacio será compartir algunas de las reflexiones que atraviesan el trabajo del colectivo transdisciplinar AUSTRAL, que desde 2021 recorre la Patagonia chilena —Magallanes y Aysen— al encuentro de niñxs que cohabitan en diferentes espacios geográficos, para mapear y registrar sus experiencias e imaginarios en relación a habitar en lugares aislados y aparentemente prístinos. La escucha de paisajes sonoros y el diálogo intergeneracional horizontal rigen la brújula metodológica de este trabajo de archivo, en el que se cruzan prácticas disciplinares como la mediación; las comunicaciones; y las artes sonoras y audiovisuales, para la vinculación y valoración de los conocimientos situados de la niñez en sus comunidades.

PONENCIAS

5) Caleta de Portales: Laboratorio ciudad de niñas y niños utopías y distopías

Sebastián Rey

Desde el 2018, ininterrumpidamente, desplegamos el Laboratorio Ciudad de Niñas y Niños en Valparaíso, un pequeño foro de escucha y construcción colectiva con y desde la mirada y escucha de las niñas vinculadas al territorio porteño. Durante estos 5 años de trabajo hemos marcado un recorrido lleno de desafíos y puesto oído a complejas situaciones sociales y ecológicas, que van desde la pandemia a la crisis hídrica, permitiéndonos explorar algunas dimensiones de lo “publico” con énfasis en el cruce de lo político y lo poético. Este primer lustro intentará dar cuenta de este fantástico recorrido con el objetivo de ser una invitación a integrar la dimensión sonora con un campo de acción transversal para el cambio social.

PONENCIAS

6) Rituales de escucha para migrar

Ximena Alarcón

En esta charla compartiré mi experiencia en componer tres rituales de escucha en migraciones sónicas. Derivados de mi práctica en Escucha Profunda (Deep Listening®) a mi propia migración, y estimulada por una comisión del grupo performingborders, compuse en 2022 “Tres Rituales de Escucha en Migraciones Sónicas” 1 , de manera bilingüe y en audio. Los rituales consolidaron mi acercamiento a escuchas con seres más que humanos, mi identidad lingüística y la conexión con memorias de mi niñez. Con estas improvisaciones invito a descentrar escuchas, entrecruzar realidades, y experimentar migraciones sónicas envueltxs en naturalezas, como espacios intermedios sonoros posibles en lenguajes aprendidos, recordados e inventados.

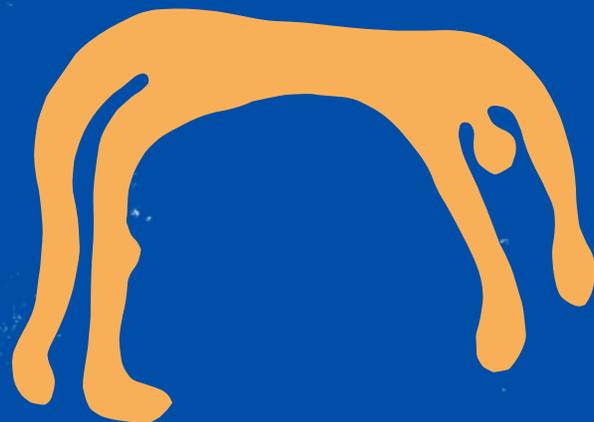

CONCIERTOS

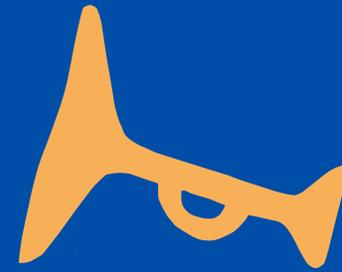
Umbrana

Jorge Crowe

El imaginario de la noche y sus misterios es el territorio de Umbrana, formato electrónico orientado al ritmo, habitado por siluetas, destellos y graznidos lejanos. Las sombras animadas son creadas por un set de luces DIY (LEDs de alta potencia controlados vía MIDI) que complementan visualmente y fortalecen el clima onírico y noctámbulo.

CONCIERTOS

Cole-Cole

Rodrigo Arteaga y Gabriel Arteaga

En esta performance se toma como punto de partida una grabación de campo realizada en un bosque nativo en Cole-cole en Chiloé imitando la mayor cantidad de sonidos utilizando la voz y diversos elementos como agua, ramas secas, entre otros. Al ralentizar el sonido de aves, insectos, entre otros animales se vuelve posible imitarlos con la voz humana al volver a acelerarlos a la misma velocidad del original. El sonido de ese paisaje específico es utilizado como una partitura para imitarlo lo más exactamente posible.

SEBASTIAN REY | AR

[unsebarey](#)

Docente, Musicoterapeuta e inventor con base en Buenos Aires, Argentina. Trabaja en torno a la construcción de procesos de escucha colectivos y la realización de instalaciones sonoras. Ha realizado laboratorios de exploración sonora, improvisación y montaje de dispositivos tecnológicos hechos a mano, encuentros de activismo sonoro, organizados de forma independiente o en colaboración con instituciones tales como: XII Bienal de Arte de La Habana, Cuba, Festival internacional de Arte Sonoro TSONAMI, Valparaíso Chile, CECREA Castro, Chiloé Chile, Centro Cultural Kirchner, Casa Nacional del Bicentenario, CC de España Córdoba, Teatro Municipal de Bahía Blanca, CC Nómada y Gran Aula en Argentina, entre otras. Es uno de los coordinadores de la Escuela Latinoamericana de Arte Sonoro de Tsonami, dictando a su vez talleres y laboratorios con infancias y docentes acerca de posibles cruces entre la práctica docente, procesos de escucha y arte sonoro.

En los últimos años ha escrito y publicado más de diez fanzines en torno a procesos colectivos de escucha, dispositivos sonoros y prácticas pedagógicas, editados por Estudio Repisa. Fue uno de los fundadores del Departamento Único, y organizador de los talleres de "Deformación Docente" ambas en Argentina. Es miembro del grupo musical Los Besos con el cual han editado cuatro discos y un libro.

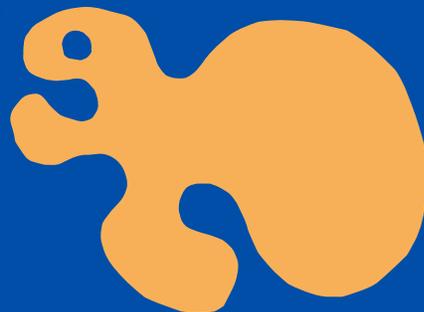
Actualmente está trabajando en la edición de su primer libro.

VALENTINA VILLARROEL | CL

www.valentinavillarroel.cl | [aoirlab](#)

En distintos ecosistemas del sur, aportando la conciencia sobre la ecología acústica en la defensa sobre la regresión de los espacios naturales desde el avance inmobiliario, la intervención sonora en la vida de especies, su desaparición o desecación. Aunque en ocasiones también ha prestado atención a marcas sonoras urbanas o eventos sonoros como la revuelta del 18 de octubre. Contempla y valora la instantánea sonora que reside en la estética del objeto sonoro, sin embargo sus investigaciones la han llevado a valorar la bioacústica desde la experiencia particular que aplica la escucha de estos medios en el bienestar de los seres vivos, reconociendo como ciertos ecosistemas son beneficiosos para la salud. Con formación en Bioacústica aplicada al bienestar humano y animal, es también co-directora de AOIR Laboratorio Sonoro donde desarrolla su propuesta interdisciplinaria que rescata el sonido como marca fundamental, aportando una Cartografía Sonora AOIR.CL, entre sus múltiples actividades sumando la creación y fabricación de Bowerbankii handmade, aparatos electrónicos y microfónica experimental.

XIMENA ALARCÓN | CL

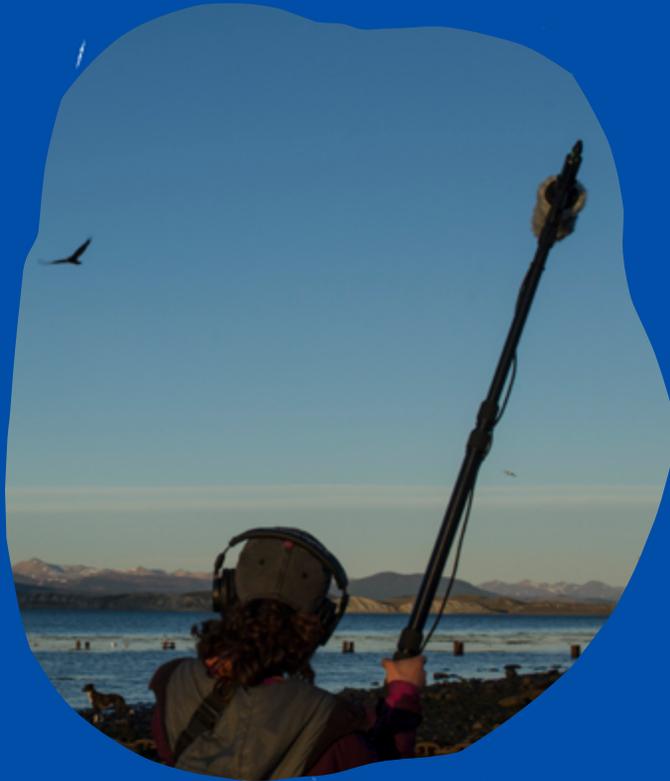
www.ximenaalarcon.net | www.intimal.net

Ximena Alarcón-Díaz es una artista-investigadora sonora interesada en escuchar nuestras migraciones sonoras: las resonancias de las migraciones geográficas. Es tutora certificada en Deep Listening®, y tiene un doctorado en Música, Innovación y Tecnología. A lo largo de su carrera ha creado improvisaciones sonoras telemáticas e interfaces de escucha relacional, para comprender sensorialmente experiencias migratorias. Sus principales obras realizadas con becas postdoctorales son Sounding Underground (IOCT-DMU, Leverhulme Trust, 2007-2009), la serie de performances sonoras telemáticas Networked Migrations (CRISAP-UAL, 2011-2017) e INTIMAL: un sistema físico-virtual de interfaces para escucha relacional en improvisación telemática en el contexto migratorio (RITMO-UiO, Marie Skłodowska Curie IF, 2017-2019). Como resultado de sus investigaciones, Ximena ha publicado artículos académicos en revistas internacionales, y ha escrito capítulos en cuatro libros. En Bath, con The Studio Recovery Fund 2021, creó la INTIMAL App© para que las personas exploren sus “viajes migratorios”. Emergente de su proyecto INTIMAL, Ximena lidera el colectivo Intimal de mujeres migrantes latinoamericanas escuchando sus migraciones y ampliando nociones de feminidad, territorio y cuidado. Ximena enseña Deep Listening® en el Center for Deep Listening, y de forma independiente, con énfasis en Migraciones Sónicas.

AMANDA FIGUEROA | CL

[infanciasaustrales](#)

Artista e investigadora, licenciada en Actuación por la Universidad Nacional de las Artes de Argentina y actual tesista del Magíster en Ciencias Sociales mención Patrimonio Cultural de la Universidad de Magallanes, dónde investiga en torno a la mediación de las ciencias humanas desde la escucha, con niños y comunidades habitantes del territorio austral. Su desarrollo profesional se caracteriza por contar con experiencias aplicadas sobre teatro, gestión cultural y gestión de patrimonio en diversos territorios de Chile y Argentina, y desde 2021, junto al Colectivo AUSTRAL, ha estado a cargo de la mediación y la producción general del proyecto de archivo y difusión en Nuevos Medios “Voces de Infancias Australes”. Recientemente se destaca su investigación y participación en actividades de mediación de junto al equipo de valorización del patrimonio arqueológico de la UMR-TEMPS a cargo de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne y la Universidad de París Nanterre en Francia.

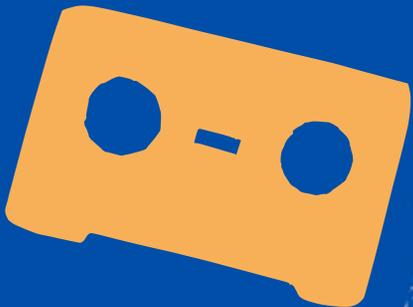
JORGE CROWE | AR

[monstruomidi](#) | www.jcrowe.xyz

Es un artista audiovisual, educador y desarrollador tecnológico residente en Buenos Aires. Su materia es la electrónica analógica y digital para crear experiencias audiovisuales en vivo, objetos, esculturas e instalaciones. Fusionando la tecnología contemporánea con dispositivos reutilizados y restaurados (normalmente recogidos de las calles, mercados de pulga y otros lugares donde se acumula lo desechado y lo obsoleto), sus máquinas y las acciones que desencadenan se sitúan en la intersección entre la cultura pop, el teatro de objetos, el cine y la música electrónica. Ha participado de festivales y eventos asociados a la música, el arte y la tecnología en América Latina, Europa y Reino Unido.

Desde el 2008 coordina el Laboratorio de Juguete, espacio de divulgación de prácticas experimentales con electrónica. Es integrante de Flexible, proyecto de Arte, Ciencia y Tecnología para la infancia. Se desempeña como docente en universidades nacionales (UNTREF, UNA, UBA) en diversas carreras que vinculan prácticas artísticas y diseño con electrónica.

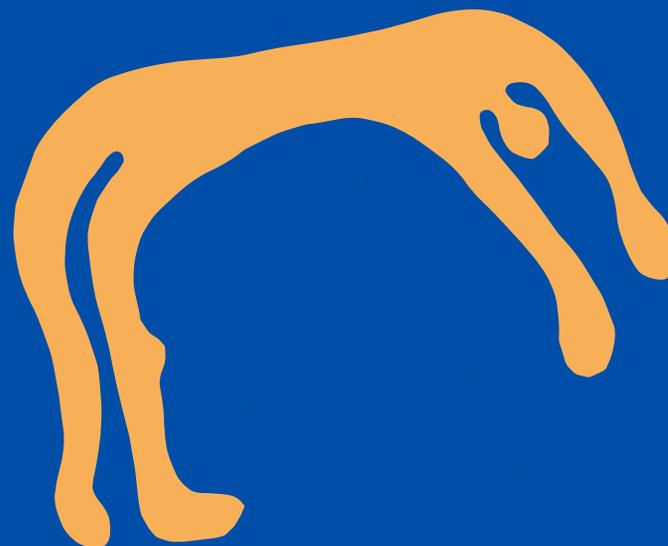

ESMERALDA RAMÍREZ | CO

Pedagoga musical, directora coral y productora de contenidos infantiles para Radio Nacional de Colombia.

Trabaja la voz y sus distintas formas de resonancia y expresión, investiga los efectos de la escucha y el canto para el bienestar del cuerpo sonoro, la mente y el corazón. Sus intereses investigativos y creativos se enmarcan en el estudio de la voz expandida, desarrollada en contextos académicos, artísticos y pedagógicos.

RODRIGO ARTEAGA | CL

www.rodriarteaga.com

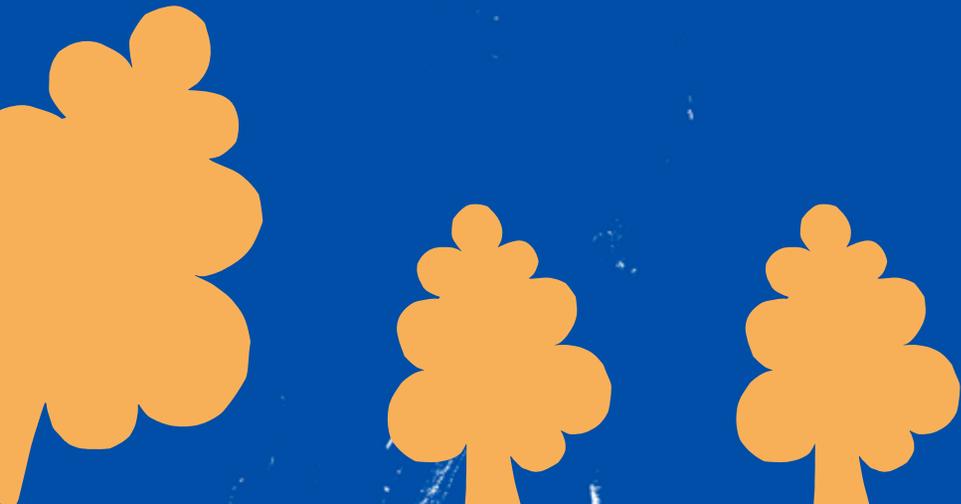

Santiago, Chile. 1988.

Completó un MFA en escultura en Slade School of Fine Art University College London (2018) y es licenciado en artes visuales donde obtuvo el título de Grabador - Universidad de Chile (2012).

Entre sus exposiciones individuales destacan “Bosque fragmentado” en Museo Interactivo Mirador MIM (Chile 2023), “Punto de vista” en Museo de Arte Contemporáneo MAC Quinta Normal (Chile 2022), “This path, one time, long time ago” en PMAG Potteries Museum & Art Gallery (Reino Unido 2018), “Placed into Abyss” en Kostka Gallery-Meet Factory (República Checa 2018), “Diorama en expansión” en Museo de Artes Visuales MAVI (Chile 2021).

Recibió el Premio MAVI Arte Joven 2020. Ha sido parte de VII Moscow International Biennale for Young Art en Rusia (2020); IV Trienal Poli/Gráfica de San Juan, América Latina y el Caribe en Puerto Rico (2015); Bienal Internacional SIART 2013 en Bolivia (2013); 11 (2013) y 14 Bienal de Artes Mediales en Chile (2019).

GABRIEL ARTEAGA | CL

gabo.arteagaa1

Santiago, Chile. 2000.

Músico y Productor. Actualmente cursa Ingeniería en Sonido en la Universidad de Chile.

Se desempeña como baterista de las bandas: Tom Pepper, Corrientes Club y AdPortas. Entre sus conciertos destacan: Sala Master Radio Universidad de Chile (2019), Hard Rock Café Costanera Center (2020), Sala Isidora Zegers (2019), Galería NAC (2022). Finalista del Concurso Festival Urbano y Carnaval de Juventudes (2019).

Entre sus colaboraciones destacan su participación en: "Festival de Arte Sonoro Tsonami" (Chile 2020), "Bosque fragmentado" en Museo Interactivo Mirador MIM (Chile 2023), VII Moscow International Biennale for Young Art (Rusia 2020), "Diorama en expansión" en Museo de Artes Visuales MAVI (Chile 2021), "Puntos de inflexión" Espacio Virtual AECL (2021). Es asistente de dirección del Departamento de Música y Sonido de la serie animada "Cuestión de Mente" CNTV y profesor de batería en "Escuela de Carla".

Este proyecto es financiado por el Fondart, convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio