

Cuerpo, escritura y arte sonoro en la escuela

Nos proponemos, a partir de la escritura de las experiencias que tuvieron lugar en las clases de Expresión Corporal y Literatura en la Escuela de Educación Estética n° 2¹, sistematizar el proyecto “Paisajes Sonoros” y sus derivas con los grupos C 4 y C 3. Esperamos que esta experiencia pueda visibilizar algunos de los dispositivos de trabajo dentro de nuestra escuela.

El proyecto

Inicialmente, esta propuesta se denominó “Paisajes Sonoros” y surgió a partir del lema “Territorios, Fronteras y Migraciones” que este año acompaña y estimula nuestras iniciativas como docentes de la Escuela de Educación Estética N° 2. Este eje aglutina las propuestas poéticas de los diferentes lenguajes artísticos que conforman la propuesta educativa de la institución. Vale aclarar que el mismo fue propuesto por la directora de la institución, Gabriela Díaz, antes de tener que mudarnos de nuestra sede histórica ubicada Av. 7 y Plaza Rocha hacia el ISFDyT N°12, lugar en el que se encuentra funcionando la escuela desde la clausura preventiva de su edificio.

Entre los antecedentes para reflexionar sobre el Paisaje Sonoro, citamos, en primer lugar, el Proyecto “Paisaje Sonoro Mundial” de R. Murray Schafer, desarrollado en la Universidad Simon Fraser a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. Como ha señalado Barry Truax, la propuesta de Schafer consistió en “llamar la atención sobre el medio ambiente sonoro a través de un curso sobre contaminación sonora, así como de su disgusto personal por los aspectos más oscuros del paisaje sonoro de Vancouver que cambiaba rápidamente” (1996: 3).

Nos interesó profundizar en este tema en vínculo con las nociones de territorio y frontera a partir de prácticas transdisciplinarias. Estas implican un corrimiento respecto de la especificidad de las áreas, en nuestro caso de Expresión Corporal y Literatura, para indagar en los umbrales y cruces. Elegimos así el concepto de paisaje desde su condición sonora para trabajar con lxs alumnxs. Sumar, además, el contexto en que surge este proyecto, como señalamos anteriormente, vinculado a las nuevas condiciones espaciales de nuestra

¹ Las escuelas de Educación Estética conforman una modalidad de Educación Artística dentro de la Provincia de Buenos Aires. Dependen de la Dirección de Educación Artística. En estas instituciones se aborda el teatro, la plástica bidimensional y tridimensional, música, Literatura y la Expresión Corporal. Además cuentan con talleres específicos. Para una historización de estas instituciones se recomienda: Larsen, Gustavo Alfredo (2017) *Surgimiento de las escuelas de educación estética en la provincia de Buenos Aires*.

institución, en tanto compartimos el espacio con un instituto de formación, donde se entremezcla el universo de la infancia y del arte con estudiantes adultos que se forman en la carreras de Higiene y Seguridad, Análisis de Sistemas, Administración, entre otras. Los “paisajes sonoros” habituales del Instituto 12 se modificaron sustancialmente con nuestra llegada como escuela pública de educación artística, con modos particulares de habitar el patio. Los sonidos de la infancia y el juego comenzaron a convivir con clases teóricas para lxs adultxs de la institución.

El arte sonoro, como concepto más amplio, nos permitió pensar también en una tercer vía de acceso al cuerpo y a la escritura.

Posibilitó experiencias vinculadas no solo a la escucha de nuestros “paisajes” cotidianos, sino también a la pregunta por el silencio, la palabra poética y su sonoridad, las formas en que escribimos el sonido, entre tantas otras. Deternos en el sonido de los nuevos espacios implicó poetizar la experiencia de habitar esta escuela (el ISFDyT N°12) y transitar, como migrantes, el espacio físico y acústico.

Respecto del grupo con el que trabajamos, debemos decir que el mismo está conformado por alumnx de entre nueve y diez años con trayectorias diversas dentro de la Escuela de Educación Estética N° 2, considerando que, en algunos casos, asisten desde los seis años mientras que en otros son ingresantes, siendo esta su primera experiencia en instituciones de la modalidad.

Las diferencias entre estos trayectos dentro del sistema educativos se ofrecieron como posibilidad de trabajo en tanto lxs alumnx con más experiencia en la escuela oficiaron como acompañantes para aquellos que recién comenzaban. Paulatinamente, también, al reconocer los espacios y dinámicas, lxs alumnx nuevos fueron habitando este espacio que es la escuela, una escuela que, como mencio-

namos anteriormente, este año dejó de funcionar en su edificio original para compartir espacio con el Instituto 12, con todos los aprendizajes para lxs docentes y alumnx que esto implica. En este sentido, todxs fuimos nuevos.

El arte sonoro, como espacio a ser investigado con el fin de vincular el área de Literatura y Expresión Corporal a partir de los territorios que se desdibujan, las fronteras que se expanden y las migraciones que ocurren entre las disciplinas fue un tópico que surgió en la planificación vinculada al lema inicial. Se presentó como un vector en tanto permitía reflexionar sobre las posibilidades que este umbral potencia como espacio del “entre”, frontera que toca el sonido, el ruido, la voz, las partituras experimentales, la poesía fónica, la instalación, las acciones y el contexto específico de nuestra situación como escuela desde un espacio poético.

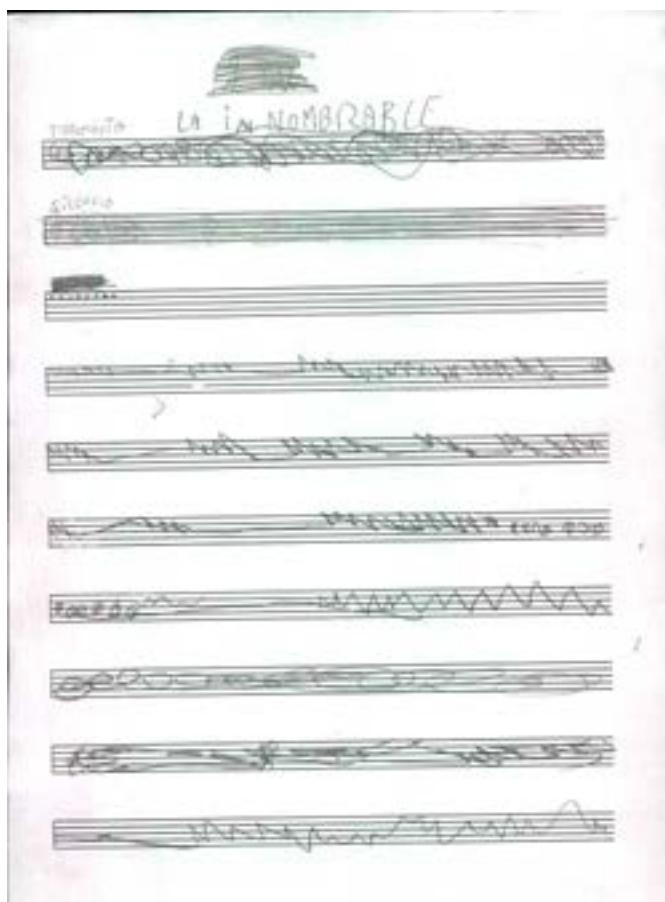
En este relato nos centramos en el eje de la producción para compartir nuestra experiencia. Consideramos que en la acción de generar materialidades y reflexionar sobre las mismas es donde acontece el laboratorio transdisciplinar, es decir,

al momento de producir y hacer con lxs alumnos a partir de una pregunta concreta es donde la pauta de producción se transforma en herramienta fundamental para indagar en los cruces, tensiones y potencias de las disciplinas.

Como señalamos al comienzo, la propuesta inicial de trabajo con Paisajes Sonoros se expandió hacia otras facetas del arte sonoro, incluyendo la poesía experimental y revalorizando artistas platenses que han trabajado con esta temática.

Partituras experimentales y poesía fónica

¿Cómo se escribe el sonido? ¿Cómo se escribe el movimiento? Ante la pregunta por la escritura, sus posibilidades gráficas, las representaciones del sonido y del cuerpo, comenzamos trabajando con el poema *Todo, todito y todo* de Laura Devetach. Lxs alumnos se dividieron en cuatro grupos y escribieron una secuencia de cuatro movimientos vinculados con el poema pasando cada grupo por el movimiento y el fragmento inventado a partir del poema inicial. En este primer ejercicio aparecieron algunas cuestiones que merecen ser mencionadas, entre ellas, la forma en que percibían su cuerpo, la manera en que fue graficado el movimiento para que otrxs pudieran reproducirlo. Estas consideraciones nos llevaron a reflexionar sobre uno de los factores vinculados

Imágen 1. Partitura experimental titulada “La innombrable”.

Imagen 2: Partituras realizadas a partir de sonidos del ambiente.

a las convenciones de escritura, su función social, la huella que significa escribir para no olvidar.

Posteriormente, decidimos presentar la obra de John Cage, su trabajo con el silencio y las partituras experimentales. Cage introdujo en nuestras clases la pregunta por el ruido y el silencio ¿Es posible el silencio absoluto? ¿Es posible no escuchar nada? Realizamos derivas por el espacio de la escuela y en el aula destinada a Expresión Corporal (que tiene una ventana orientada hacia 7 y 76) analizamos los sonidos de la calle que invadían el espacio interior.

Generamos experimentos gráficos partiendo de sonidos que lxs mismos alumnxs producían con su cuerpo o con materiales encontrados en la escuela. Dividimos el grupo entre “escribientes del sonido” y “productores”. Las respuestas a estas pautas de producción a partir de la escritura fueron diversas: desde líneas moduladas continuas siguiendo un mismo sonido y variando en el grosor, hasta evocaciones de ese sonido en la memoria emotiva de quien escribía con imágenes de máquinas o truenos. Establecimos como

nuevas posibilidades a través de profundización material y conceptual.

Pero sobre, todo creo haber dado, gracias esta experiencia, un paso más en el camino de liberación de mi subjetividad.

Junto con lxs niños y sus profesorxs pude avanzar un poco más por el sendero que prefiero para mi espíritu. Y por eso les agradezco. Juan Mazzón.

(COMUNICACIÓN PERSONAL, OCTUBRE 2019)

En este evento, además, se presentó una reedición del poemario *De Pe a Pa* (1968), de la platense Celina Haydee Uralde, a cargo del grupo performático FIERAS y la editorial Oficina Perambulante de Carlos Ríos. También se presentó la edición de una publicación del Centro de Arte Experimental Vigo, centrada en formatos expandidos del objeto libro. Acompañaron las partituras del grupo de Estética otras que habían sido realizadas por niños en el taller de Julio Lamilla con motivo de la Noche de los Museos en la Biblioteca Pública de la UNLP (Audiovigoteca), donde se trabajó con sellos sonoros.

La poesía fónica fue el segundo eje rector de este proyecto, significó la ampliación y el desborde de nuestro primer Paisaje.

Trabajamos con tres libros, el primero de ellos, *Oh! Un libro con sonidos*, de Hervé Tullet, donde se indaga en el tamaño y el color de la grafía vinculada al sonido. Identificamos que la modificación en el tamaño de las letras propone un sonido particular y que la lectura en voz alta difiere de la lectura silenciosa de un poema.

Propusimos a lxs alumnxs la modificación del soporte de escritura y, para ello, utilizamos una larga bobina de papel

donde cada unx escribió onomatopeyas jugando con los tamaños y los colores de las letras, estableciendo un código compartido de lecturas.

Trabajamos con el poemario de Celina Haydee Uralde *De Pe a Pa*, reflexionando sobre el recurso de la repetición, el uso del verso en el espacio y la sonoridad de la palabra.

A partir de los poemas onomatopéyicos de Luis Pazos abordamos lo que él denomina “desechos del lenguaje”, en referencia a la escritura del sonido utilizada por el comic y la literatura dibujada. Lxs alumnxs se apropiaron de este principio utilizando, para sus composiciones, canciones de su entorno sonoro cotidiano (como Bob Esponja o jingles de radio muy conocidos). Durante la Semana de las Artes, realizamos audiciones de estos poemas y una instalación donde podían escucharse las sutilezas del sonido de la escuela.

El proyecto continúa, estamos trabajando actualmente con el libro *Soñario*, de Javier Saez Castan. El formato del libro propone el armado de sueños; comenzamos a pensar colectivamente en los sonidos de los sueños, la implicancia de los paisajes exteriores en los sonidos que penetran y quedan en el inconsciente.

Lo que vendrá

En este relato quisimos compartir un fragmento de nuestra experiencia en el marco del proyecto de escuela que nos abraza.

Creemos que la búsqueda de nuevos puntos de encuentro que movilicen nuestras prácticas es una posibilidad de aprendizaje tanto para lxs alumnxs como para nosotras como docentes de educación artística.

Comenzamos este camino escuchando el afuera, los sonidos de la nueva escuela, investigando las posibilidades del sonido en vínculo con el cuerpo, la escritura y el silencio. De ese afuera pasamos a nuestros sonidos internos: el sonido de nuestros sueños, de nuestros deseos ¿es posible aprender de otras escuchas? ¿qué sonidos tiene el recuerdo? Las fronteras y los límites se desdibujan, el territorio de la escucha se expande, donde estamos nosotrxs está la escuela.

Bibliografía

AAVV (2009) *La anarquía del silencio. John Cage y el arte experimental* España: Catálogo Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

Barry T. (1996) *Paisaje Sonoro, comunicación visual y composición con sonido ambiente. Contemporary Music Review Vol. 15, Part 1.* Traducción: Grupo Paisaje Sonoro Disponible en: <https://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/truax.html>. Consultado 6/4/19.

Tullet H. (2017) *Oh! Un libro con sonidos* España: Kokinos.

Uralde C. ([1968] 2019) *De Pe a Pa* La Plata: Oficina Perambulante, CAEV.

Devetach L., Pagano J. (1992) *Todo todito y todo* Buenos Aires: Colihue.

Sáez Castán J. (2008) *Soñario* México: Oceano Travesía.

Pazos, L. *Diagonal Cero* n° 20, 1966. Disponible en www.caev.com.ar. Consultado 15/7/19.

JULIA CISNEROS

Estudió Letras Modernas y Artes Plásticas. Actualmente está finalizando el trabajo de tesis para la Maestría en Estética y Teoría del Arte (UNLP). Trabaja como docente en la Escuela de Teatro de La Plata y en la Escuela de Estética N° 2. Investiga en el Centro de Arte Experimental Vigo. Ha publicado ilustraciones y poemas.

VICTORIA PARADA

Es actriz, bailarina y docente de Expresión Corporal recibida en la Escuela de danzas Clásicas de La Plata. Como actriz, lo más importante en su formación fue con Feve Chávez, Festival de Teatro Orgánico en Capital Federal y actualmente se está formando en la Escuela de Teatro de La Plata.

Ha participado en producciones cinematográficas y como asistente de dirección en danza. Productora de Cuerpo Sonoro plataforma de arte experimental e integrante del grupo de danza Fiera. Docente de la Escuela de Estética N° 2 desde 2016.