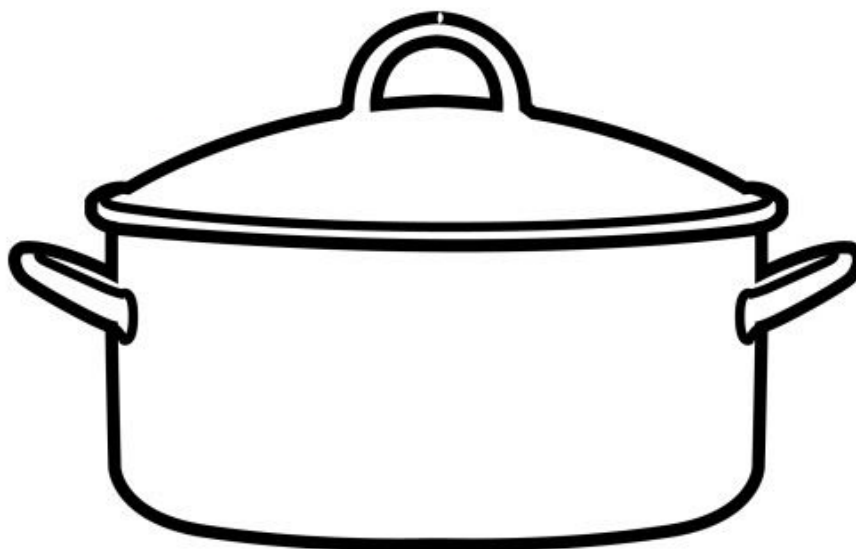

LET THE SOUND BE

IDEAS SONORAS PARA EL CONFINAMIENTO

Para niños a partir de 8 años.

CRISTINA CUBELLS

PIANO, OLLA, PIMIENTOS Y TAZAS MOTORIZADAS

Las ciudades existen en función de la gente que las habita. Las aceras, los parques, los colegios, los recreos...se construyen a partir de las relaciones e interacciones que se dan en ellas. Hoy las ciudades están más silenciosas y los espacios de nuestra casa más presentes. Los ambientes sonoros han variado. Y, aunque a veces no seamos del todo conscientes, el sonido está presente en todas las acciones diarias que realizamos. El sonido construye nuestro día a día.

¿Cómo suena tu colegio? ¿Y el parque? ¿Cómo suenan tus amigos en el patio? ¿Y el comedor del colegio? ¿Qué sonidos son más presentes ahora? ¿Qué sonidos echas de menos? Y ahora, ¿Cómo suena tu habitación? ¿Y la cocina? ¿Y la ducha? ¿Eres capaz de imaginar un mapa sonoro de tu casa?

Muchos artistas, a lo largo del siglo XX, se interesaron por los objetos cotidianos como fuentes sonoras. John Cage fue uno de los pioneros en experimentar con las distintas sonoridades que producen los objetos y los materiales. También con las acciones e interacciones que se daban en las casas y los sonidos que estos acontecimientos producían: **¿Cómo suena tu cocina a la hora de comer? ¿Cómo suena tu casa un lunes a las 9h de la mañana? ¿Y cómo sonaba hace unos meses? ¿Qué ha cambiado?**

John Cage, junto a otros artistas, se cuestionaron las formas convencionales de hacer música y los instrumentos musicales clásicos como el piano, la guitarra y el violín como únicas vías de hacerla sonar. ¿Quién decide qué es música y qué no lo es? Para ellos, la música no era más que una serie de convenciones que unos cuantos eruditos habían decidido y, por eso, era necesario imaginar y reinventar las reglas del juego. Experimentar con los límites de la música y del sonido. Pensar la música más allá de las escalas musicales, las notas, los pentagramas y los instrumentos convencionales. Una taza, una escoba, una cafetera, una silla, un pimiento... pueden convertirse en unos instrumentos sonoros increíbles. Lo único que debemos hacer es abrir bien las orejas y estar atentos a sus voces. Del mismo modo que lo haríamos en un concierto, en un teatro, o en una clase de música.

Y tú, **¿eres capaz de escuchar el agua de las tuberías, el pitido de una cafetera o unas verduras friéndose en la sartén del mismo modo que escucharías a un músico, una banda o una orquesta?**

¡Abre bien las orejas y prepárate para nuestras actividades!

OBJETOS

27 SONIDOS PRODUCIDOS EN LA COCINA - JOHN CAGE

Una de las fuentes sonoras más ricas que tenemos en casa es la cocina. Fíjate en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hdy3ZTP_zWI **¿Cuántos sonidos y acciones distintas eres capaz de diferenciar en este vídeo? ¿Podrías describirlos?**

WATER WALK - JOHN CAGE

Cage también exploraba los sonidos que el agua es capaz de generar, según los recipientes, según los estados de la materia, etc. Escucha a partir del segundo 45:

https://www.youtube.com/watch?v=gXOIkT1-QWY&list=RDgXOIkT1-QWY&start_radio=1

¿Cuántos sonidos distintos eres capaz de diferenciar? ¿Qué objetos utiliza para cada uno de ellos? ¿Crees que improvisa? ¿Por qué? ¿Cómo termina la obra? ¿Por qué crees que termina así?

"KIT DE VERDURAS"

Otrxs muchxs artistas se dedican a sonorizar todo tipo de verduras a través de dispositivos digitales e interactivos. En este ejemplo, podrás escuchar una base musical hecha a partir de pepinillos y pimientos: <https://www.youtube.com/watch?v=Q9eCornIJXA>. En el segundo, con plátanos:

<https://www.youtube.com/watch?v=gBB4yhvaFow>

The Vegetable Orchestra es una orquesta que se dedica a exprimir las sonoridades posibles de las verduras: <https://www.youtube.com/watch?v=klc1VWw-5Jc>

El *Stop Motion* es una técnica de animación que consiste en generar movimiento a partir de objetos estáticos, a partir de una sucesión de imágenes fotografiadas. Para dar realismo a la secuencia, habitualmente se incluyen los sonidos de los objetos reales. Fíjate en este corto de animación hecho a partir de piezas de lego: <https://www.youtube.com/watch?v=NCKj6BV3jo4>

¿Qué kit de verduras te gusta más? ¿Los que utilizan la electrónica para hacer sonar verduras (vídeos 1,2)? ¿Los que convierten las verduras en instrumentos musicales (vídeo 3)? ¿Los que incluyen sonidos de verduras reales en las animaciones (vídeo 4) ¿Por qué? Cuéntamelo.

LATAS MOTORIZADAS

Peter Válek es un artista sonoro que se dedica a diseñar circuitos sonoros y a incorporar pequeños motores a los objetos para darles movimiento. Crea así todo tipo de situaciones inusuales y divertidas:

- Marionetas gigantes: <https://www.youtube.com/watch?v=IUX5CeYRyDw>
- Taza giratoria y teclado: <https://www.youtube.com/watch?v=pDjkW7DwX8o>
- Ramas y taza: <https://www.youtube.com/watch?v=ixS6h7G2R9M>
- Esculturas de plástico y ramas: <https://www.youtube.com/watch?v=UmiKD24-KI>
- Marionetas de cocina: <https://www.youtube.com/watch?v=GCqFJ30vTEc>
- Guitarras motorizadas: <https://www.youtube.com/watch?v=bwbXTffEodc>
- Tazas motorizadas: <https://www.youtube.com/watch?v=KHUeHX7gOpE>

¿Cuál de todas ellas es tu favorita? ¿Por qué? ¿Cómo suena? ¿A qué suena? En el vídeo "Guitarras motorizadas", ¿quién es el intérprete o músico que la hace sonar? Finalmente, ¿qué diferencias y similitudes hay entre el vídeo "Tazas motorizadas" y una orquesta profesional?

SITUACIONES

LIVING ROOM I - JOHN CAGE

John Cage no solamente experimentaba con las sonoridades de los objetos y los límites de los instrumentos convencionales. También se preguntaba acerca de la idea de concierto, de intérprete y de compositor. **¿Qué sucede en un concierto de música clásica? ¿Cómo se comportan los músicos? ¿Y el público? ¿Cómo está distribuido el espacio?** Los espacios dedicados a la música clásica, habitualmente siguen unas reglas específicas que limitan los encuentros entre los intérpretes, el público y las acciones que se producen entre ellos. Por eso Cage, así como otros artistas, decidieron saltarse las reglas y proponer encuentros inusuales entre ellos. Por ejemplo, trasladando situaciones cotidianas a una sala de concierto. Fíjate en la siguiente obra titulada *Living Room Music* y escucha los tres fragmentos que te proponemos: El primero: [45" - 1'43"], el segundo: [2'25" - 4'26"], y el tercero [5' - 7'14"]: <https://www.youtube.com/watch?v=Z4Fl60rwa64>.

¿Podrías describir qué sucede en cada una de las tres situaciones? ¿Cómo suenan? ¿Con qué suenan? Respecto al tercer fragmento: ¿Cuál es la primera melodía que toca uno de los músicos en el teclado? ¿Por qué crees que Cage eligió esta melodía? ¿En qué otras situaciones la sueles escuchar? Y el público, ¿por qué se ríe?

HOMEWORK - SARHAN

Desde hace años, otros artistas componen a partir de los imaginarios sonoros cotidianos y crean situaciones cada vez más descabelladas. Fíjate en el siguiente ejemplo de la obra "Homework" de Sarhan. En ella, un músico lee un manual de instrucciones de una forma bastante peculiar. Parece una acción sencilla al inicio, pero a medida que transcurre el tiempo se convierte en una especie de ritual de gestos y palabras repetidas: <https://www.youtube.com/watch?v=kio0XB1pOtU>

Las acciones cotidianas como: lavarse los dientes, encender y apagar el ordenador, cortar verduras, ¿aplaudir en los balcones ...son simplemente "acciones"? ¿Son rituales? ¿Qué hay detrás de cada una de ellas?

LET THE SOUND BE #1

Construye una pequeña pieza sonora a partir de los ejemplos que te hemos propuesto. Tu decides el tema, la duración, los objetos y el espacio de la casa que más te guste para grabarlo. Puedes explorar el sonido de un objeto específico hasta crear una secuencia teatral sonora con tu familia. ¡Pero recuerda que no puedes hablar! Todo lo que nos cuentes lo tendrás que hacer a través del sonido ☺

Tienes hasta el **19 de mayo** para mandar tu proyecto al correo: cristinacubellspez@gmail.com con el asunto **"LET THE SOUND BE #1" + título de tu pieza + tu nombre y edad**. Si tienes cualquier duda, puedes contactarnos a través del mismo correo y te ayudaremos. En la próxima sesión LET THE SOUND BE, compartiremos todas las piezas que nos hayan llegado. ¡Esperamos la tuya! Si tienes cualquier duda, contacta a través del correo ☺. ¡Suerte!

Por cierto, ¿Te apetece conocer qué dice la última obra de Sarhan "**Homework**"¹? Es un manual de instrucciones bastante peculiar... ¡Ahí va el texto completo y su traducción!

Sarhan - HomeWork

"Take the first side of the hinge in your left hand. And, with the help of the metal stick, locate the position of the faucet of the hinge. Well? No, no, no. Not like that! Connect the device to earthed plug for longer use of the hinge in the faucet. Well... open the front row and put all the external leather, plastic faucets and all rubber in the hinge of the plastic earthed faucet. Okay, mmm... no, no, no. Not like that. No. Here it's too hard, there it's too soft.

Never use the engine without heating the membrane of the hinge of the faucet in the earthed plug, otherwise you take the risk. Yes! The big risk my goodness of lower the hinge in the faucet of the membrane, in the tank of your left metal stick in the hand. Well, well, well... Now! You have to heat the membrane, to get a reward. Use the hinge of the faucet in the tank. It's the only way to get the engine hot and efficient! Otherwise the whole system will not reach the point of full intensity. Mmmm... Caution: please don't sit on the faucet.

How should I get into this machine, now? Okay, I sit here, the pins over there. Here we go, here well, well...Yes! The engine is on now, the pins are tickling. All right then! Now, you'll do all I want you to do.

Let me go out of this drilling plating turn and parting punching and pilling. No! No! Ah! No! Not here! No, no, NOOOO!

Sarhan - HomeWork (traducción)

Toma el primer lado de la bisagra con la mano izquierda. Y, con la ayuda del palo de metal, localiza la posición del grifo de la bisagra. ¿Bien? ¡No, no, no de ese modo! Conecta el dispositivo al enchufe a través de la toma la toma de tierra para un uso prolongado del grifo de la bisagra. Bien... abre la fila delantera y coloca todo el cuero externo, grifo de plástico y el caucho en la bisagra del grifo conectado a la toma de tierra. De acuerdo, mmm... no, no, no. Así no. No. Es demasiado difícil, demasiado suave.

Nunca uses el motor sin calentar la membrana de la bisagra del grifo en el enchufe con conexión a la toma de tierra, de lo contrario corres un riesgo. ¡Sí! El gran riesgo de bajar a bisagra en el grifo de la membrana, en el depósito del palo de metal de tu mano izquierda. Bien, bien, bien... ¡Ahora! Tienes que cantar la membrana para obtener una recompensa. Usa la bisagra del grifo en el depósito. ¡Es la única forma de calentar el motor para que sea eficiente! De lo contrario, el sistema no alcanzará el punto de máxima intensidad. Mmmm ... Precaución: por favor, no te sientes en el grifo. ¿Cómo debo actuar para que esta máquina funcione? Bien, yo me siento aquí, los clavos/clavijas allá. Ahí vamos, bien bien... ¡Sí! El motor está encendido ahora, las clavijas cosquillean. ¡De acuerdo entonces! Ahora, harás todo lo que te pida.

Déjame salir de este enchapado, separado, punzado y comprimido giro. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Aquí no! ¡No, no, NOOOO!

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=kio0XB1pOtU>

DIARIO SONORO DE CUARENTENA

CONTENIDO Y ESCRITURA #1

En este segundo ejercicio, vamos a diseñar un diario sonoro de cuarentena. El contenido del diario es libre, así que podéis experimentar todo lo que queráis, tanto en la forma como en el contenido. Queremos que nos contéis una historia, experiencia, vuestro día a día, o cómo suenan los objetos de la casa, o los balcones por la mañana y a las 20h de la tarde. El sonido será el motor y engranaje de vuestro diario. Pero puede aparecer de muchas formas distintas. En el siguiente apartado, te damos algunas ideas que podrán servirte de guía para el **contenido** de tu diario:

1. Describir **un viaje alrededor de vuestra casa**. Vuestro día a día, un momento particular del día que os guste... siempre en términos sonoros.
2. Diseñar un **plano sonoro de vuestra casa** y describir cómo suena cada una de las habitaciones. Trata de buscar adjetivos que **no** sean: alto, bajo, agudo, grave, fuerte, flojo, etc. Te animamos a que construyas tu propio catálogo de adjetivos sonoros: pueden ser texturas musicales como liso, rugoso, áspero, fino, acuoso, cristalino, punzante, etc. Pueden ser densidades como ligero, volátil, pesado, grueso... O puedes utilizar fonemas (por ejemplo: mi cocina suena a hhhjjssshh iiiiiigggg mmmmmmm).

3. Describir el **sonido** particular de **un objeto cotidiano**. Hazlo sonar de mil maneras posibles y describe los sonidos resultantes en tu diario. Acompáñalo de un dibujo del objeto y haz una colección de ellos. Una botella de agua, una silla, una mesa, una cafetera, etc... ¡Tienes mil posibilidades!

4. Crea **poesías sonoras**. A diferencia de la poesía tradicional, la poesía sonora evita usar la palabra como único vehículo de significado. Por eso introduce fonemas, ruidos y experimentos sonoros de todo tipo. Escucha el poema sonoro fonético "**Ursonate**"²: <https://www.youtube.com/watch?v=I8OzOUGe5f8>. Y ahora, escucha la obra "**Aria**" de J.Cage: https://www.youtube.com/watch?v=DuD9_yX3dAI. En esta última, Cage mezcla sonidos fonéticos con elementos visuales que nos dan información acerca de cómo debe interpretarse la obra³. ¿Qué te parecen? ¿Serías capaz de crear tu propia poesía sonora?
5. Crea **relatos sonoros fantásticos**, como el de Roald Dahl y su cuento "La máquina del sonido"⁴. Cuentos absurdos, historias inventadas, aventuras descabelladas... lo importante es que el sonido sea el engranaje y motor de vuestra escritura.

FORMATO Y DISEÑO #2

Una vez tengáis decidido cuál va a ser el contenido de vuestro diario, ahora toca pensar la forma que queremos darle. Para ello, os propongo que os acerquéis al **fanzine**, ya que puede ser una idea muy divertida para dar forma a vuestro contenido. Para crear un fanzine, solo necesitáis unas hojas en blanco, unos recortes de periódico, revistas o cartulinas de colores, lápices y rotuladores. Vuestro fanzine puede tener forma de periódico, de collage, de cómic o de revista. Podéis diseñar distintos modelos, recortarlos y ensamblarlos como os apetezca. Es totalmente personal.

⁴ Aquí tenéis el cuento completo: <https://solocienciaficción.blogspot.com/2010/02/la-maquina-del-sonido-roald-dahl.html>

En los siguientes enlaces, encontraréis muchos modelos de fanzine e ideas que os pueden servir de referencia para vuestro montaje:

- Ideas: https://www.youtube.com/watch?v=9aSE0H52_Fo
- Guía pdf: http://laaventuradeaprender.intef.es/documents/10184/71399/Guia-LADA_Como-hacer-un-fanzine
- Ejemplo I y II (proceso): <https://www.youtube.com/watch?v=KQJgYDsulco> y <https://www.youtube.com/watch?v=ihDzp-aExVE>
- Ejemplo III y IV (revista completa): "Nubes de talco" <https://issuu.com/andreagalaxina/docs/nubesdetalco> y "Overnaturlige Vesener" https://issuu.com/andreagalaxina/docs/overnaturlige_issuu

LET THE SOUND BE #2

Diseña tu propio diario sonoro de cuarentena. Tu decides el contenido: si es un diario de tu día a día durante una semana, si es un plano sonoro, si te decides por los relatos fantásticos o por la poesía sonora... o una mezcla de todos los ingredientes.

Tienes hasta el **19 de mayo** para mandar tu proyecto al correo: cristinacubellspez@gmail.com con el asunto: **"LET THE SOUND BE #2" + título de tu pieza + tu nombre y edad**. En la próxima sesión LET THE SOUND BE, compartiremos todas las piezas que nos hayan llegado. ¡Esperamos la tuya! Si tienes cualquier duda, contacta a través del correo ☺ . ¡Suerte!

