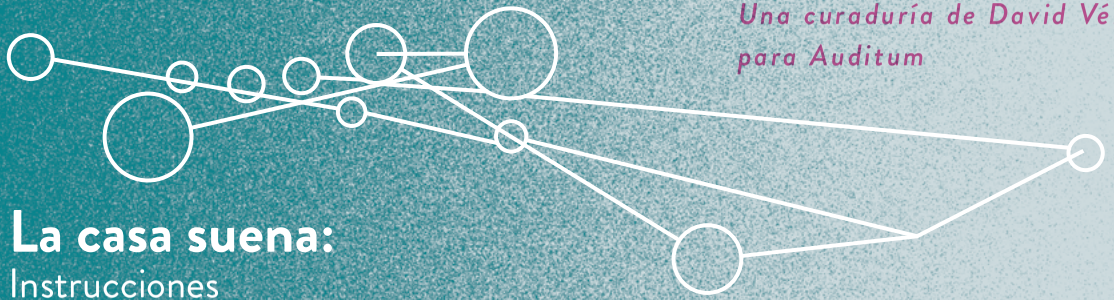
auditum
cuerpos y conexiones
2020



Una curaduría de David Vélez para Auditum

La casa suena:
Instrucciones de escucha

La casa suena **es un proyecto curatorial que invita a lxs escuchas a reinterpretar su cotidianidad con 11 piezas sonoras creadas para ser activadas desde teléfonos celulares en sus casas. Las obras buscan poner en resonancia objetos, espacios y acciones cotidianas.**

****

Para la escucha recomendamos: descargar los archivos sonoros en el móvil desde Bandcamp o archive.org; descargar la app de Bandcamp y escuchar directamente; o escuchar desde el navegador en algunas de las dos páginas. Recomendamos escuchar con el móvil en modo avión o silenciado

Para mayor información visite ***www.auditum.co****.*

Recomendación importante: La obra "Brillo en tercera persona" *debe ser interpretada por mayores de 15 años o por niñxs en compañía de adultxs.*

Auditum 2020

Lo escuchado es siempre cruce: de sonidos, espacios, vidas, materia, energía, silencios. Por ello las prácticas sónicas se convierten en la posibilidad de atender y transformar la manera en la que somos conscientes de nuestras conexiones, de percibir y proteger las resonancias entre nuestros cuerpos, y de hallar vías más honestas y sanas de cohabitar el territorio.

Auditum 2020 estará dedicado a indagar en la idea de cuerpos y conexiones, a través de reflexiones interdisciplinares y prácticas sónicas vinculadas con las dimensiones ecológica, sociopolítica y espiritual de nuestra coexistencia. Buscamos explorar lo corpóreo y lo interconectado no sólo desde sus símbolos y significado, sino desde sus aplicaciones prácticas, esto es, la posibilidad de valorar la conexión entre artistas y procesos, técnicas y saberes, espacios y oficios, pasado y futuro, realidad y ficción.

Dirección y Curaduría: *Camilo Cantor* y *Rossana Uribe Rodríguez* • Producción: *Celeste Betancur* y *Pedro Arbeláez* • Comunicaciones: *Laura Isabel Luna Cano* • Diseño gráfico: *Camilo Castaño* y *Pedro Arbeláez* • Diseño editorial: *Laura Pérez* •

La casa suena

El acceso restringido a museos, galerías y salas de concierto a causa de la crisis de salud pública en 2020 plantea muchas preguntas sobre la manera como el arte sonoro será pensado y exhibido en el futuro cercano.

El sonido pone en vibración a los cuerpos que habitan un lugar, transformando el espacio con sus propiedades expansivas e inmersivas, y bajo esta premisa *La casa suena* invita a un grupo de artistas a crear obras de arte sonoro que pongan a resonar la casa de lxs espectadorxs, donde serán exhibidas, utilizando teléfonos móviles. Las piezas buscan que los celulares interactúen con objetos, sonidos y espacios de las casas creando así un vínculo directo entre lxs artistas, la obra y lxs escuchxs. En los celulares encontramos un medio que nos permite abstraernos de nuestra reclusión física, lo cual muchas veces ocurre de manera compulsiva, como quien busca con angustia escapar de un aquí y del ahora. *La casa suena* invita a lxs espectadorxs a que se replanteen la manera como interactúan con los teléfono móviles tomando distancia con el objeto físico táctil, y explorando sus cualidades como dispositivo sonoro que acompaña nuestra cotidianidad, similar a lo que ocurrió y aún ocurre con la radio.

* David Vélez es un Candidato PhD en música con énfasis en arte sonoro en la Universidad de Huddersfield, RU. En su trabajo David se pregunta sobre las transformaciones sociales, económicas y culturales que influyen en una determinada comunidad y cómo éstas se reflejan en sus sonidos.

Alma Laprida

: : Argentina : :

www.almalaprida.wordpress.com

LA ESTELA TAMBIÉN DESAPARECE *(versión hogareña)*

Pieza sonora para celular para ser escuchada mientras se dibuja. Se requerirán elementos básicos para dibujar (un par de hojas de papel, lápiz o lápices negros y/o de colores, lapiceras y/o marcadores, entre otros). El dibujo puede hacerse en cualquier lugar de la casa (incluso en el baño). *La estela también desaparece* es una pieza para performers, un mazo de cartas con instrucciones, papel, lápiz, bolígrafos y carbonillas, en donde se exploran el vínculo entre el gesto de dibujar y el ritmo. Esta es una adaptación realizada especialmente a partir de la invitación de La casa suena.

Performer invitado: Zottoh.

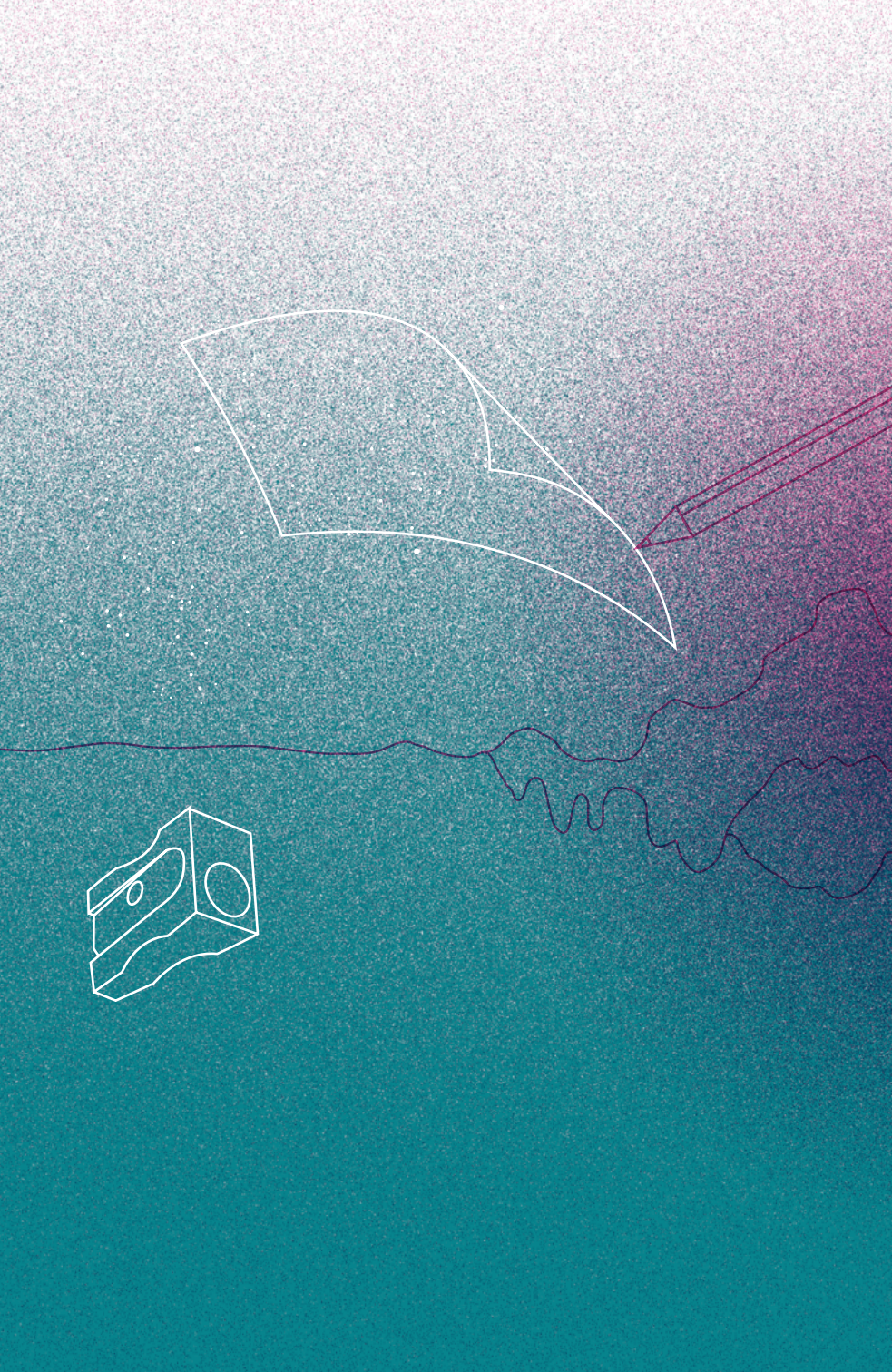
Instrucciones

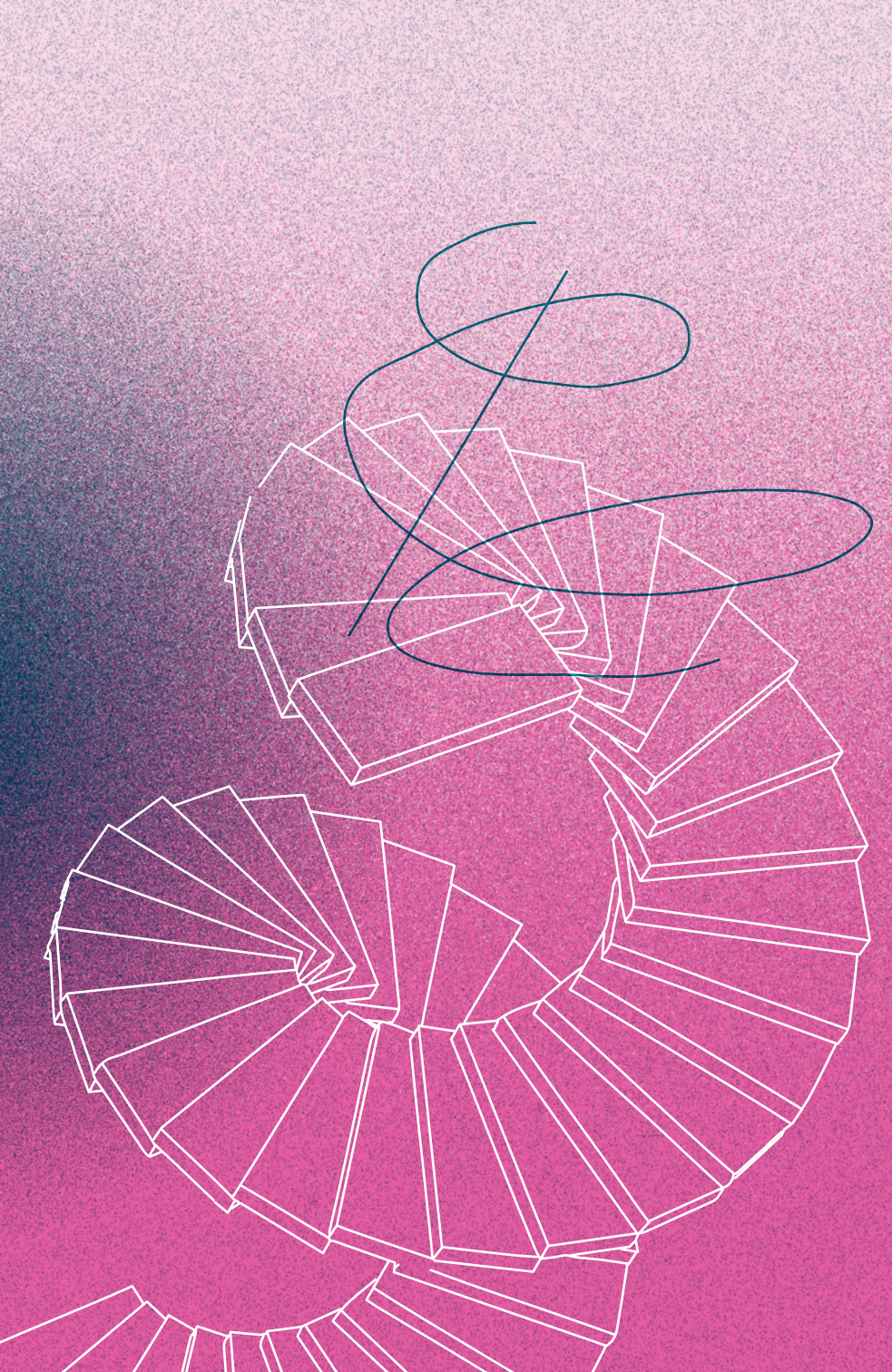
Descargar o escuchar la pieza utilizando el código QR o el siguiente link: **https://bit.ly/2PO83QM**

Esta pieza sonora para celular fue creada para acompañar el momento de dibujar. Algunos -como yo- nunca sabemos qué dibujar. Si este es el caso, con apoyar un lápiz y garabatear círculos y más círculos o zigzags sin levantarlo de la hoja por un buen rato es suficiente; será más importante concentrarse en escuchar el sonido del acto de dibujar que preocuparse por qué se dibuja. ¿Suena igual dibujar lento o rápido? ¿Suena igual al presionar más fuerte el lápiz contra la hoja?

Se recomienda tener a mano más de un elemento para dibujar (lápices negros o de color, lapiceras, marcadores, crayones, incluso carbonillas) e intercambiarlos a lo largo de la pieza para percibir la diferencia en los sonidos que hacen uno u otro. para ser escuchada mientras se dibuja.

Se requerirán elementos básicos para dibujar (un par de hojas de papel, lápiz o lápices negros y/o de colores, lapiceras y/o marcadores, entre otros). El dibujo puede hacerse en cualquier lugar de la casa.





Ana María Estrada Zúñiga

: : Chile : :

http://cerosilencio.blogspot.com

RITUAL PARA DISTANCIA ~~SOCIAL~~ FÍSICA

Esta pieza consiste en una serie de instrucciones (partituras) que nos invitan a interactuar con el celular como dispositivo de grabación y transmisión sonora. La intención es reflexionar respecto al vínculo de la voz-escucha-cuerpa y los afectos, considerando que cuando hablamos de afectos se implica no sólo a lo afectivo, en tanto ámbito emocional, sino también a aquello que nos afecta, en la medida que produce un efecto en nosotres y nuestra corporeidad. El teléfono funciona como el dispositivo material que permite esta relación afectiva conmigo misma y con otres. La pieza se conforma así, en un rito que busca activar conscientemente una red de afectos y apela a una escucha afectiva de sí mismx.

Instrucciones

¡Hola!, para desarrollar esta experiencia, necesito pedirte que generes ciertas condiciones y que prepares algunos materiales sencillos.

Busca un lugar de tu casa donde puedas estar a solas.

Si no puedes cumplir con el punto anterior, pídeles a las personas con las que habitas este espacio, que mientras realices las partituras eviten circular por el lugar y que guarden silencio.

Ubica tu móvil en algún lugar céntrico de este espacio.

Despeja el espacio que rodea al celular, para que puedas circular y moverte sin problemas.

Escoge un tema musical que sea de tu agrado, para tenerlo disponible en una de las acciones que realizaremos.

Ten a mano papel y lápiz.

Procura llevar ropa cómoda.

Imprime o transcribe las partituras para poder ejecutarlas fácilmente (lo ideal es evitar leerlas en una pantalla). Las puedes ver aca:

https://issuu.com/davidvelrod/docs/partituras
O descargarlas acá (barra inferior derecha en DOWNLOAD OPTIONS **darle click en PDF)**
https://archive.org/details/ritualparadistancia

Interpreta las partituras según el orden del alfabeto.

BECOMINGS
(Devenires)

Gil Sansón

:: Venezuela ::

http://www.elsewheremusic.net/gil-sansoacuten.html

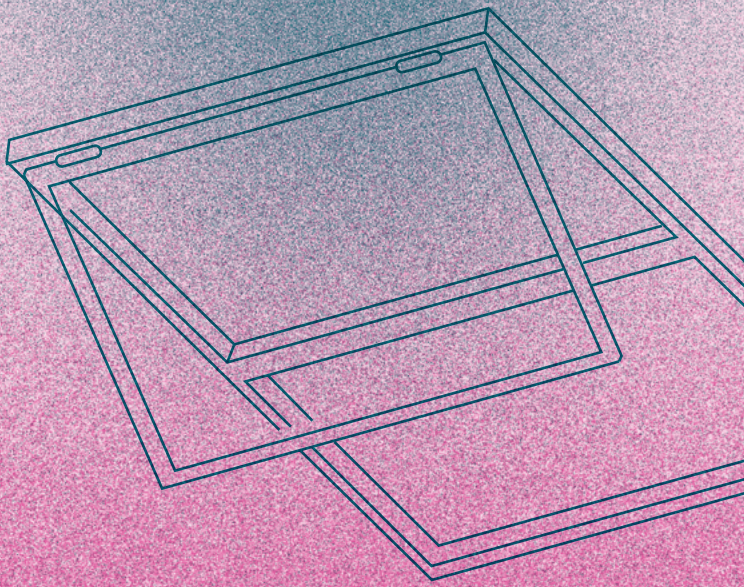
Becomings nos presenta una serie de transformaciones electrónicas del canto de los pájaros. Esta pieza está diseñada para ser una instalación sonora en casa y ser proyectada a través de los speakers de los celulares o incluso desde sus audífonos, ya que trabaja con el extremo más alto del espectro de frecuencias. El título hace referencia al concepto de devenir animal, desarrollado por Gilles Deleuze y Felix Guattari. Depende del oyente decidir cómo se va a proyectar la pieza, aunque el artista invita a que se haga en un entorno con plantas.

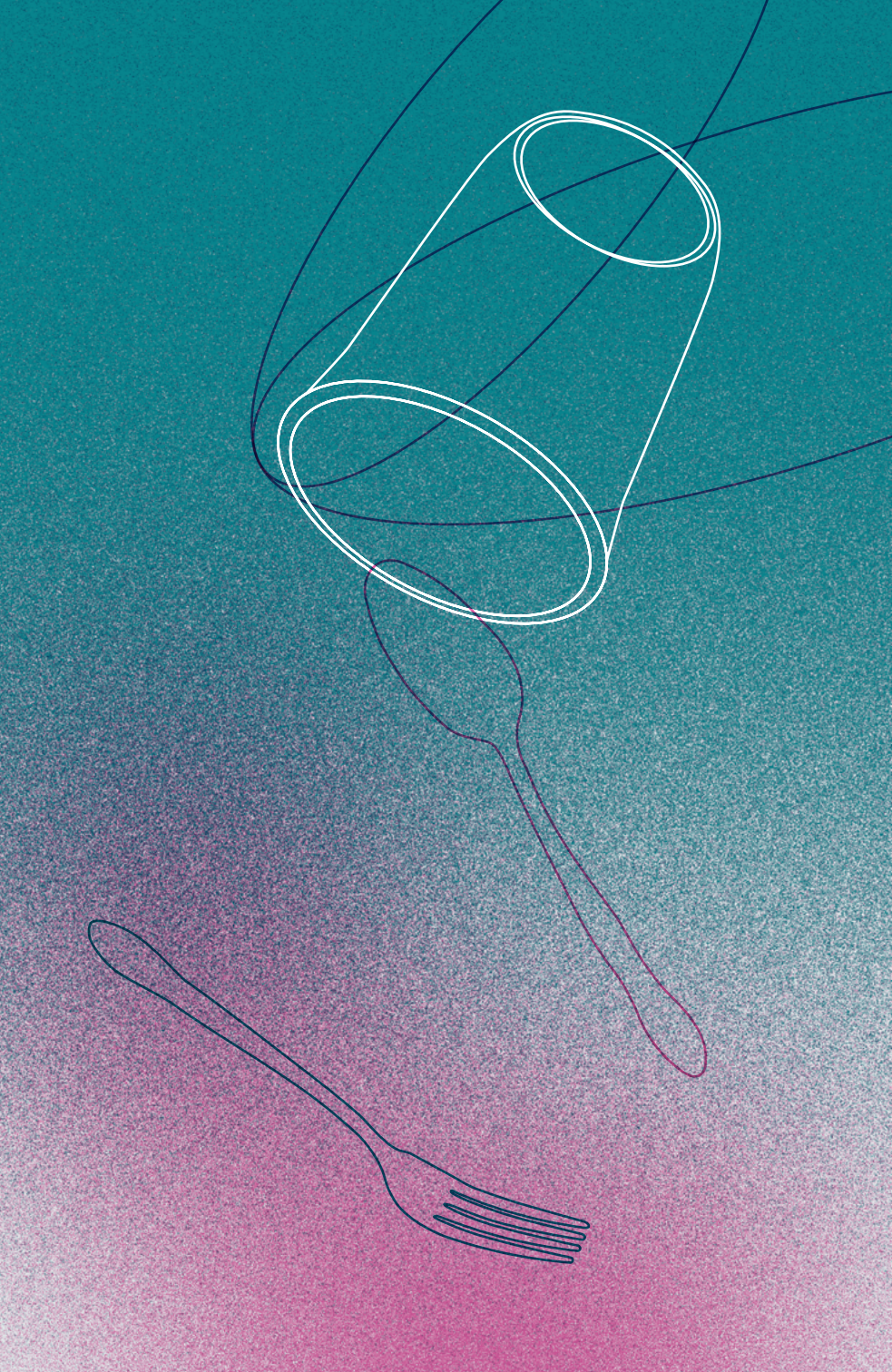
Instrucciones

Descargar o escuchar la pieza utilizando el código QR o el siguiente link:
https://bit.ly/3kCtMcF

Es aconsejable colocar el teléfono celular dentro de un jardín casero para que se convierta en un sonido que se suma al del medio ambiente. Si el jardín es relativamente grande, el teléfono celular deberá funcionar bien. Si el jardín es pequeño, o con solo unas pocas macetas y plantas junto a la ventana, los audífonos del teléfono actuarán como altavoces ideales para proyectar el sonido.

* **En caso de utilizar audífonos para escuchar la obra, no se deben colocar en las orejas sino que se deben utilizar como speakers pequeños.**





PREMIÈRE PERTURBATION

+ SECONDE PERTURBATION

Bruno Duplant

: : Francia : :

https://www.15questions.net/interview/fifteen-questions-interview-bruno-duplant/page-1/

Instrucciones

Descargar o escuchar la pieza utilizando los códigos QR o los siguientes links: **https://bit.ly/3ajC44t**
https://bit.ly/3fVx9Yy

Première perturbation (Primera perturbación)

Esta pieza fue compuesta para ser escuchada en conjunto con los sonidos de cubiertos y vasos durante las comidas, celebrando la importancia del ritual de la cena durante el aislamiento.

Seconde perturbation (Segunda perturbación)

Esta composición busca ser escuchada desde la cama y funciona como un arrullo. La segunda de las perturbaciones reflexiona sobre cómo la ansiedad ha tenido un efecto negativo en los patrones del sueño.

Estas dos piezas (que actúan como sutiles perturbaciones atmosféricas) tienen como objetivo reforzar la sensación de seguridad, de capullo, al permanecer encerrados en casa, en estos tiempos turbulentos de pandemia planetaria.

Beatriz Eugenia Díaz

: : Colombia : :

https://issuu.com/artesvisualesmincultura/docs/pi_raizdelaunidad-bed-willianca_m11

IMITANDO ATENTAMENTE A LAS PLANTAS

Vienen ritmos acelerados de afuera. Llegan noticias, cifras que crecen, curvas que ascienden. Siembran el miedo, disponen el caos. También prometen maravillas. Nada volverá a ser como antes, lo virtual impera, la presencialidad es cosa del pasado, las nuevas tecnologías permiten encuentros sincrónicos y comunicaciones asincrónicas. Nos hacen creer que podemos reinventar la vida. Vienen, también, ritmos pausados de adentro. Llega el sosiego, disponemos el cosmos, sembramos armonía. De manera inconsciente y bajo la influencia de la luna, nos conectamos con los seres del reino vegetal. Nos convencemos de que no es tiempo de inventar ni reinventar, es tiempo de contemplar la vida.

Instrucciones

Descargar o escuchar la pieza utilizando el código QR o el siguiente link:
https://bit.ly/3gWSS3K

Este es un audio para ser escuchado en el teléfono celular, sin audífonos, de noche, en la cama, con la luz apagada.

Lo necesario:

Un teléfono celular.

Un recipiente.

Su cuerpo.

La cama.

La habitación.

La casa.

La Tierra.

El Sol.

La Luna.

La noche.

La luz apagada.

El sosiego.

Lleve su celular consigo.

Busque una olleta o jarro metálico que tenga una boca que mida entre 10 y 12 centímetros de diámetro y que de alto mida entre 14 y 17 centímetros. De no existir un recipiente metálico, puede optar por un recipiente de otro material, con, más o menos, las mismas características.

Pruebe meter el teléfono celular entre la olleta o jarro. Si el teléfono, cuando lo pone de manera oblicua, en diagonal, apoyándose en las paredes del recipiente, queda completamente adentro, habrá escogido el recipiente adecuado.

Cuando sea el tiempo de poner el teléfono dentro del recipiente, verifique que quede en diagonal, con la pantalla hacia arriba y que el parlante quede libre, apuntando hacia abajo.
Es importante que el parlante del celular quede cercano al fondo del recipiente, en la parte inferior.

Revise que su teléfono esté cargado.

Disponga de un tiempo de veinte minutos y veinte segundos para estar en la tranquilidad de su alcoba, en su cama, con las luces apagadas, escuchando este audio.

Vaya a su habitación con el teléfono y el jarro.

Mire el panorama: el espacio, la cama, los muebles, los objetos; las plantas, las personas, los animales, las cosas.

Si en la habitación encuentra a otros seres vivos, invítelos a compartir la experiencia. Si encuentra a otros seres, animados o inanimados, invítelos. No descarte la posibilidad de que lo que consideraba inanimado se anime.

Me seguiré dirigiendo a usted. Usted decide si compartir estas instrucciones con los seres que lo acompañan.

Estábamos en la habitación.

Arregle el escenario.

Como el pájaro que teje un nido para ahí poner y empollar sus huevos, aliste la cama, como quien alista un nido. Piense que usted va a nacer, a existir y a renacer en su cama.

¿Hay un mueble al lado de su cama, cerca a la cabecera? ¿Una mesita de noche, un arcón, una butaca, un asiento?

Si no hay un mueble al lado de la cabecera de su cama, ponga un mueble ahí o una torre de objetos.

Sobre la mesita de noche, el arcón, el asiento, la butaca o la torre de objetos, ponga el recipiente (jarro u olleta).

Ahora... la luna. ¿Dónde está la luna? ¿Puede ver la luna? Hay noches en que la luna se entra por la ventana.
No siempre tenemos esa fortuna.

De ser posible, contemple por un tiempo la luna.

¿No la encuentra? En su celular encontrará alguna aplicación (o podrá instalar alguna) que lo ayude a ubicar la Luna.

Si para contemplar la luna tiene que salir de la habitación, salga de la habitación, contemple por un tiempo la luna. Si no la puede contemplar, siéntala. La luna está ahí, así usted no la vea.

¿Sabe en qué fase se encuentra? Hay páginas web en donde puede consultarlo.

Si es noche de luna llena, el planeta Tierra estará entre el Sol y la Luna. Recuerde que usted está en el planeta Tierra. Siéntase entre el Sol y la Luna. Sienta la luz del Sol reflejada por la Luna.

Si es noche de luna nueva, la Luna estará entre el Sol y la Tierra. Recuerde que usted está en el planeta Tierra. Sienta la proximidad de la Luna, sienta su oscuridad, sienta cómo la Luna, de espaldas al Sol, esconde su luz, fúndase con la oscuridad de la Luna.

Si es luna creciente, sienta cómo la luz crece dentro de usted.

Si es luna menguante, sienta cómo la luz mengua dentro de usted.

Vuelva.

Ahora sí, en la Tierra, en la casa, en la habitación, en la cama, en conexión con la Luna, con la Tierra, con el Sol, y con los seres que lo acompañan, dispóngase a oír este audio.

Le aconsejo que adopte una postura corporal cómoda. Recuerde que el audio dura veinte minutos y veinte segundos.

Puede elegir cubrirse o no, con las cobijas. Puede elegir apoyarse en su almohada (o almohadas) o no hacerlo. Puede elegir interactuar o no, con los seres que lo acompañan. Lo importante es que sienta la comodidad instalarse en su cuerpo.

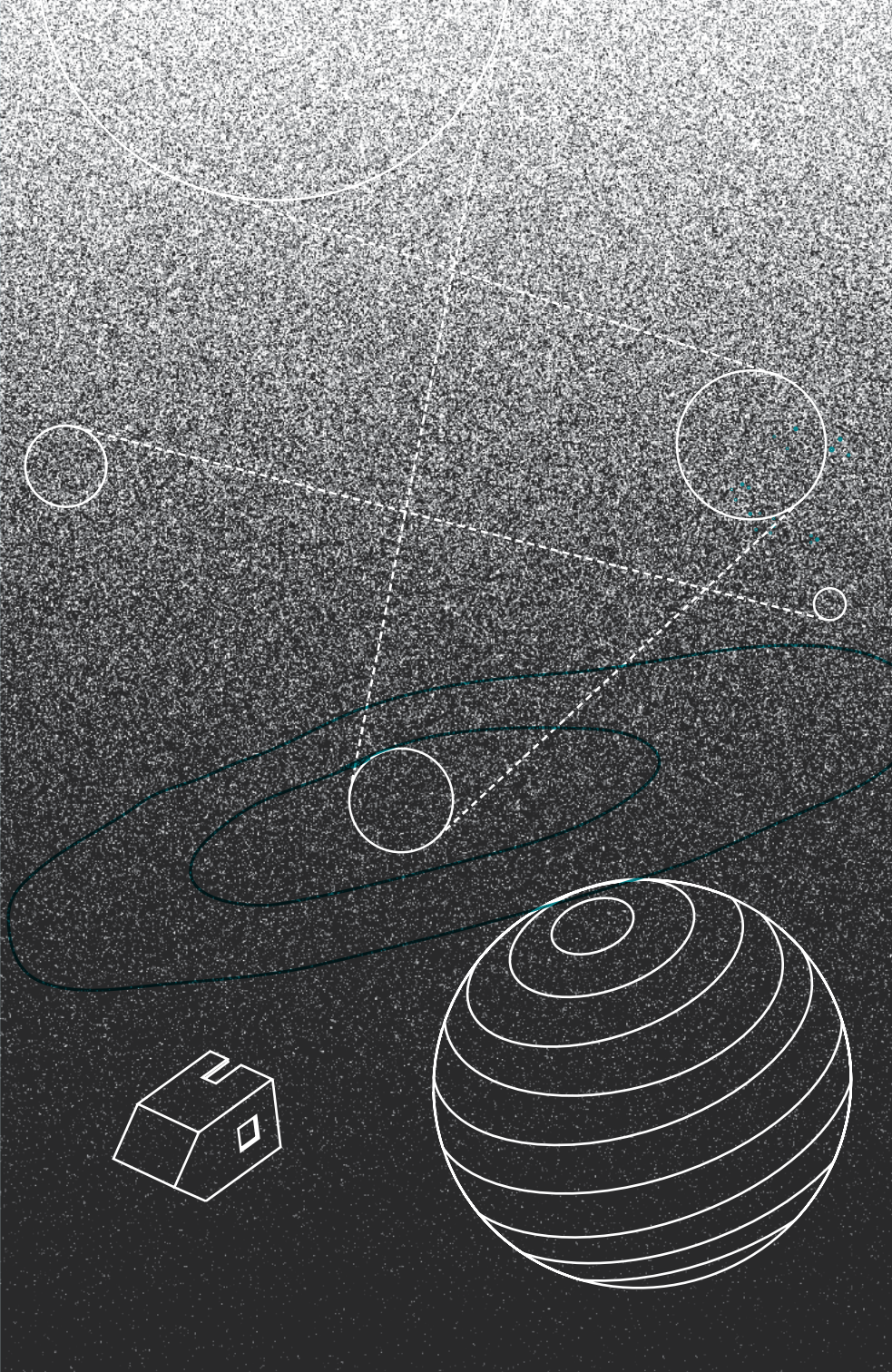
No hay reglas.

Puede permanecer en estado de vigilia o caer en un estado de profunda somnolencia.

Tome su celular, ponga a reproducir este audio, introdúzcalo en el recipiente, sienta el cambio de sonoridad.

Con el celular reproduciendo este audio adentro del recipiente, el recipiente sobre el mueble al lado de la cabecera de la cama, usted en la cama con los seres que le acompañan, en su habitación, en su casa, en este planeta Tierra, apague la luz, como cuando se dispone a dormir.

Acomódese. Mientras va escuchando este audio, convoque al sosiego. Cuando llegue, ha llegado el tiempo de imitar atentamente a las plantas.



JUNGLE SOUNDSCAPE FOR HOUSEPLANTS (Paisaje sonoro selvático para plantas de casa)

Kate Carr

: : Australia / Reino Unido : :

www.katecarr.bandcamp.com/

Este es un paisaje sonoro selvático creado especialmente para ser apreciado por tus plantas de interior. Regálale a tus plantas una aventura auditiva que las acerque a la vida que podrían haber llevado. Deja que los insectos zumben, las aves canten y las gotas de lluvia caigan.

Instrucciones

Descargar o escuchar la pieza utilizando el código QR o el siguiente link:
https://bit.ly/2PL887J

Organiza tus plantas de interior formando un círculo. Siéntate en el medio del círculo. Coloca el teléfono junto a ti en el suelo. Escuchen.

Monty Adkins

Reino Unido

www.monty-adkins.com

Instrucciones

Descargar o escuchar la pieza utilizando el código QR o el siguiente link:

https://bit.ly/3al5i35

Coloque el teléfono en una cocina convexa o frutero para ayudar a la amplificación. Puede ser necesario estabilizar el tazón con un paño como en las imágenes a continuación y cantar junto con el audio de 19 m en su baño y relajarse.

20 PEOPLE IN MY BATHROOM (20 personas en mi baño)

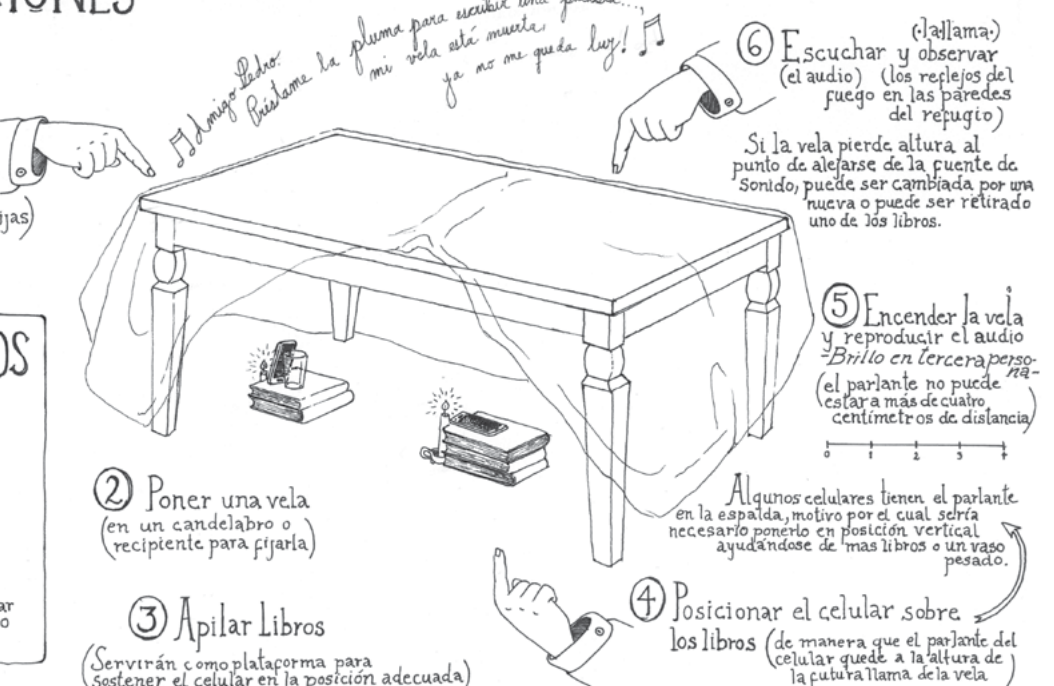
Cuando era niño, me encantaba cantar en el baño. Ahora, en un momento en que Covid-19 nos ha impedido cantar juntos, los invito a cantar durante 19 minutos en su baño con un coro imaginado a través de su teléfono. Se ha demostrado que cantar es beneficioso para la salud mental.
Los cantantes presentan niveles más altos de la proteína inmunoglobulina A Inmediatamente después de cantar. Este es un anticuerpo que beneficia la función inmune de las membranas mucosas, y también se ha demostrado que cantar puede ayudar a las personas que sufren de dolor crónico.

Vocalistas: Lyn Adkins, Terry Adkins, Victoria Allen, Girilal Baars, Franc Chamberlain, Matt Conroy, Nomi Epstein, Epa Fassionas, Sam Hodgson, Dina Ipavic, Sebastien Lavoie, Bea Harrison-Ledger, Kate Harrison-Ledger, Calle Francisco López, Rob Mackay, Adam Melzer, Rachel E. Mitchell, Garret Scally, Jennifer Taggart, tawlijim, Carrie Williams.

BRILLO EN TERCERA PERSONA

Maria Leguizamo
: : Colombia : :
www.marialeguizamo.com

INSTRUCCIONES



① Hacer un Refugio Oscuro (debajo de una mesa cubierta con cobijas)

⑥ Escuchar y observar (el audio) (los reflejos del fuego en las paredes del refugio)

Si la vela pierde altura al punto de alejarse de la fuente de sonido, puede ser cambiada por una nueva o puede ser retirado uno de los libros.

⑤ Encender la vela y reproducir el audio *Brillo en tercera persona* (el parlante no puede estar a más de cuatro centímetros de distancia)

0 1 2 3 4

Algunos celulares tienen el parlante en la espalda, motivo por el cual sería necesario ponerlo en posición vertical ayudándose de más libros o un vaso pesado.

④ Posicionar el celular sobre los libros (de manera que el parlante del celular quede a la altura de la futura llama de la vela)

② Poner una vela (en un candelabro o recipiente para fijarla)

③ Apilar Libros (Servirán como plataforma para sostener el celular en la posición adecuada)

NECESITAMOS

- Celular (con pista de audio)
- Velas (por lo menos una)
- Libros
- Mesa
- Cobijas

(para armar un refugio oscuro.)

Composición sonora basada en Au clair de la lune, la primera grabación -conocida- de una voz humana realizada por Édouard-León Scott de Martineville) en 1860. Au clair de la lune o Al claro de luna, es una canción francesa del siglo XVII sin autor conocido. Su letra habla sobre Lubin, un personaje que busca una pluma para escribir «una palabra» pero al parecer no la encuentra porque «su vela se ha muerto», la luz se le ha agotado. Su búsqueda empieza por preguntarle a su vecino Pierrot, quien le dice que no tiene plumas pero le sugiere presentarse en la casa de la vecina pues al parecer unas chispas brillan en su cocina. Al final la puerta de la vecina se cierra tras ella y Lubin en lo que parece ser el encuentro de búsquedas distintas hallándose bajo la tenue luz de luna. La huella de nuestros gestos volátiles sirven de espejo y evidencia de nuestra presencia, pero sobretodo, de sus matices. Me imagino que el reflejo de una voz en líneas temblorosas sobre una superficie ahumada era una manera de retener y sujetarse de aquello se nos escapa inevitablemente. Imagino también que eso era lo que añoraba Édouard-León Scott de Martineville cuando ideó el Fonoautógrafo ---------- *Para Brillo en tercera persona* quería involucrar el baile de alguna manera, pues pienso que también es una especie de espejo que nos confirma que algo suena y resuena en nosotros ------- Inspirada por la canción, busqué en la vela -su llama y brillo- un baile y aparato para ver el sonido. Mi afecto por el fenómeno de la voz humana me llevó a obsesionarme con ese primer reflejo de voz que el fonoautógrafo de Scott de Martineville dibujó. Esta es la columna vertebral de la pista de audio y el interlocutor principal de una conversación balbuceada y tarareada de la que se puede participar en la oscuridad de una vela ----- En un intento por acercarme al cuerpo que cantó *Au clair de la Lune* en esta primera grabación y del cual nos llega apenas un pedacito sonoro, encontré un portal de encuentro a través de la vibración de esa primera voz grabada en el año 1860.

Bajo la luz de la luna,
Uno apenas puede ver.
Buscamos la pluma,
buscamos la luz.
Buscando de esta manera,
no sé qué encontramos,
pero sí sé que la puerta
de ellos se cerró.

Instrucciones

Descargar o escuchar la pieza utilizando el código QR o el siguiente link:
https://bit.ly/2XTFg1E

Siga las instrucciones precisas en el dibujo de la izquierda.

AMMA'S SAMAYAL ARAI (la cocina de mi madre)

Supriya Nagarajan
: : India / Reino Unido : :
www.manasamitra.com
Clarinete: Isobel Mortimer

Al crecer en la India, mis sentidos se sintonizaron con las fragantes especias, hierbas y sabores de una cocina vegetariana del sur, cuyos recuerdos todavía están frescos en mi memoria. Mi madre cantaba «shlokas» o himnos mientras cocinaba, y ahora yo lo hago en mi cocina todos los días. Mi pieza es un tributo a mi madre y la unión de la herencia del sur de la India con el estilo de vida occidental en el Reino Unido. Un elemento importante de este trabajo es capturar algunos de los sonidos fuera de la cocina: hoy en día escucho palomas torcaces, urracas y zorzales fuera de mi cocina, pero mi infancia estuvo llena de música de loros, gorriones y pavos reales lejanos a los cuales echo de menos.

Instrucciones

Descargar o escuchar la pieza utilizando el código QR o el siguiente link:
https://bit.ly/33SKYVh

Esta pieza está pensada para escucharse al momento de cocinar, y simplemente imaginar el soleado jardín y la hermosa cocina india, con su abundancia de olores, sonidos y vistas.

EL OÍDO INTERIOR/ EL OÍDO DEL ALMA

Xareni Lizzarraga

: : México / USA : :

www.entropycinema.com/xareni-lizarraga

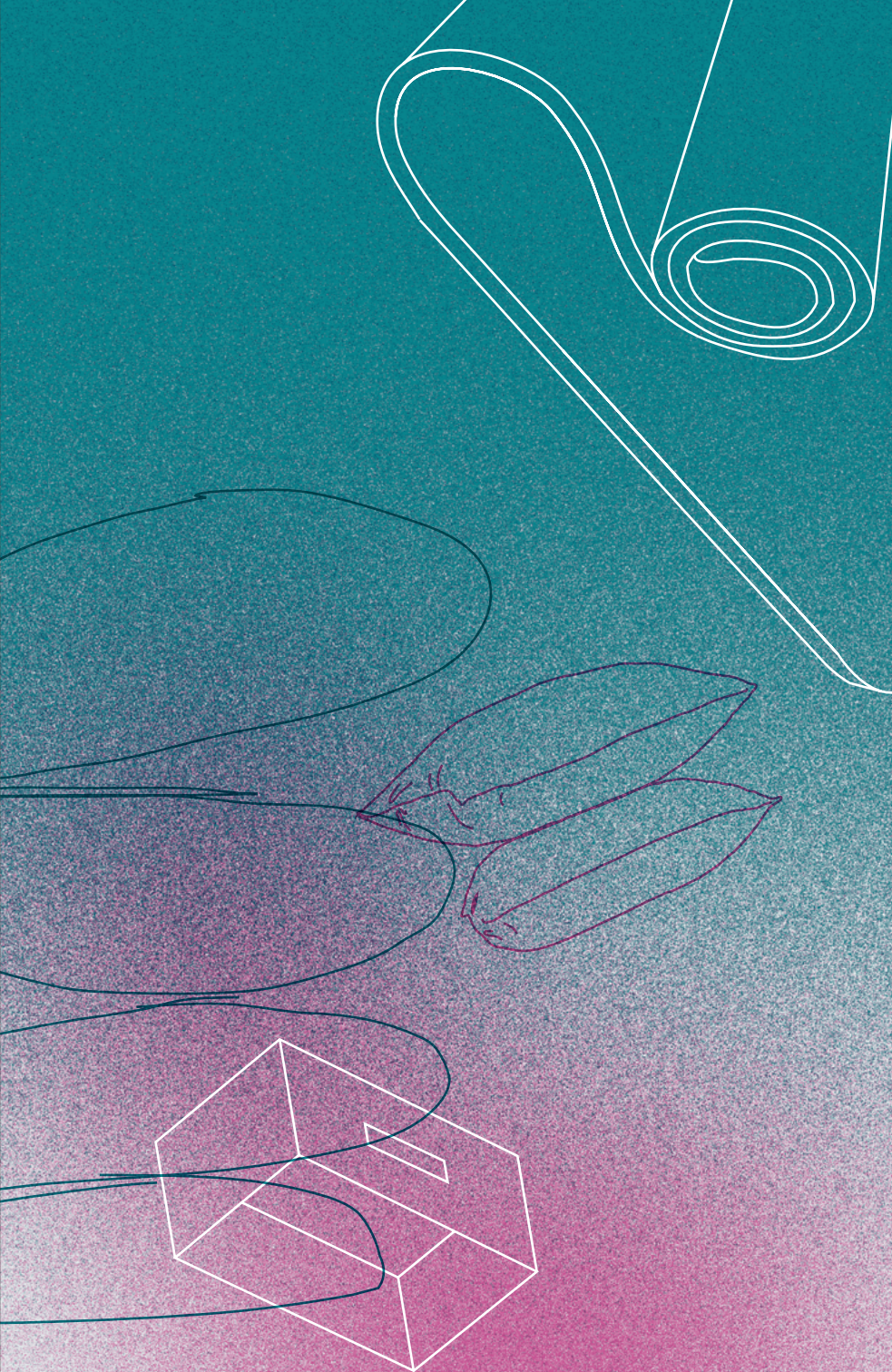
Durante este largo periodo de aislamiento que estamos viviendo han surgido espacios contemplativos para escuchar nuestro cuerpo, pensamientos, respiración, nuestros alrededores y quizás algunos hemos logrado escuchar el oido del alma ese que nos transporta y nos permite recibir mensajes subjetivos que sensibilizan nuestro ser. Permitirnos este espacio es esencial para calmar nuestra mente y re- conectar con nuestro interior.

Instrucciones

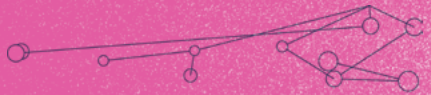
Descargar o escuchar la pieza utilizando el código QR o el siguiente link:

https://bit.ly/33TBcCp

Antes de comenzar este recorrido encuentra un lugar tranquilo en casa donde puedas recostarte y permanecer un momento a solas, tu cuerpo y respiración serán parte importante de esta escucha. Coloca tu celular en un vaso de vidrio, asegúrate que este no entre completamente al vaso, ahora colócalo 20 cm arriba donde estará recostada tu cabeza, recuéstate en una posición cómoda de preferencia mirando hacia arriba con los brazos abiertos a los lados y las manos apuntando hacia arriba. Este momento es para ti, permítete navegar y liberarte con esta práctica. Si por algún motivo quieres experimentar puedes incorporar en cualquier momento los sonidos de tu respiración deja que esta sea parte de la armonía sonora y date cuenta como los sonidos al igual desaparecen como tus pensamientos.



El auditum es por definición un objeto resultante de múltiples escuchas; es conector, fruto de enlaces, red.



eventualmente, todo conecta

/AUDITUMFEST

auditum.co

exploratorio

TALLER PÚBLICO DE EXPERIMENTACIÓN

parque explora