

CURSO:

**ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN.
BASES PARA EL DISEÑO DE UN NUEVO PAISAJE SONORO.**

DOCENTE: LIC. SUSANA ESPINOSA

FUNDAMENTACIÓN

Es objetivo de este curso, producir una toma de conciencia acerca de la contaminación sonora existente en el hábitat cotidiano de nuestra sociedad, a la vez que producir reflexiones y acciones para su solución en busca de mejor calidad de vida auditiva.

Las personas del común desconocen el alto nivel de ruido al que están sometidos a diario, y el grado de deficiencia que sufre nuestro oído por esta exposición. Frecuentemente creemos que cuando no oímos algo es solo por distracción, o por desconocimiento de la fuente que lo produce. En realidad no oímos porque nuestros oídos están preparados para soportar hasta 80 dB y por un período poco prolongado; por encima de esos niveles nos exponemos al daño auditivo.

La toma de conciencia de esta situación permite por lo menos dos reflexiones: el rediseño del paisaje sonoro del hábitat y la resignificación del silencio y de la “armonía sonora” de la naturaleza.

El Seminario tiene como objetivos desarrollar sistemas de “**Escucha reducida**”, con atención dirigida a la observación y análisis del sonido-silencio del hábitat natural y cotidiano. Desde ese punto de partida, se guiará a los cursantes para que puedan construir “obras sonoras” improvisando con instrumentos musicales, la voz y el cuerpo en interacción con los sonidos del medioambiente.

A su vez, se reflexionará sobre los derechos y deberes del hombre del común respecto a la polución sonora y se expondrán recursos pedagógicos para la implementación del tema en el aula, a partir de la praxis con juegos y ejercicios específicamente diseñados para tal fin.

OBJETIVOS

El Seminario tiene como objetivos:

- Desarrollar sistemas de escucha reducida a partir de la observación del sonido-silencio ambiental
- Reconocer acciones sonoras propias, de la música y del hábitat a partir del desarrollo de sistemas de decodificación del lenguaje sonoro del medioambiente.
- Incentivar la capacidad expresiva grupal para alcanzar productos genuinos de realización colectiva de integración con el hábitat y la naturaleza.

PROGRAMA

UNIDAD I

Deberes y derechos ante la polución sonora urbana.

- La contaminación sonora y los problemas de audición en la sociedad
Ética y estética de lo sonoro actual.
- El ruido y los derechos del consumidor. Reglas y deberes de convivencia.
Hacia el diseño de un nuevo paisaje sonoro: acostización y sonorización de ambientes de acuerdo a necesidades y usos.

UNIDAD II

Los sonidos del entorno

- Espacios, estructuras, movilizaciones, tipos, colores, texturas, fuentes.
- Los sonidos de la memoria: verdaderos, lejanos, cercanos, imaginados, del mundo de la familia, del trabajo. Los sonidos de la música: instrumentos, características, comportamientos, discursos.

UNIDAD III

La Escucha Reducida.

- Las cuatro etapas de la escucha: oír, escuchar, entender, comprender La intencionalidad de la audición.
- Tipos de escucha: cultural, vulgar, natural, especializada, semántica, causal. La Escucha Reducida.
- Armonía corporal: relajación, concentración, encuentro energético con el cuerpo. Los sonidos de la genética corporal y de la gestualidad corporal.
- Sonido / silencio: dimensiones de sonido y el silencio como objetos independientes a la vez que complementarios. El silencio como ámbito acusmático para la audición.

UNIDAD IV

Caminatas sonoras y Caminatas de silencio

- De lo macro a lo micro: observación sensible.
- Camino y escucho
- Camino y decodifico
- Camino y selecciono
- Camino, escucho, decodifico, selecciono y construyo.
- Del discurso musical al discurso sonoro del medioambiente

UNIDAD V

La tipolomorfología del sonido

- El sonido y su masa
- El sonido y su sostén

- El sonido y su codificación en lenguajes hablados, musicalizados, cantados.
- El Objeto Sonoro natural, cotidiano, musical. Hacia una tipología de sus comportamientos.
- La naturaleza que suena: los “cuadros sonoros” emergentes de las formas y los materiales del hábitat.

UNIDAD VI

La improvisación sonora instrumental-vocal

- Composición en tiempo real: impulso-respuesta: imitación; espejo; contraposición, variación
- Comportamiento grupal de la improvisación en tiempo real: de la palabra significada al fonema significante; respuesta en eco; respuesta canónica; respuesta responsorial.
- El rol-playing y la dinámica de grupo como disparadores de la construcción sonora grupal en el aula.
- El solista emergente como paradigma del colectivo actuante
- El animador como generador del desarrollo creativo del grupo actuante.

UNIDAD VII

Ecología sonora y educación.

- Reglas de convivencia sonora en la vida social del hombre.
- Hacia una educación de y por el silencio
- Estéticas sonoras y política cultural. Dimensiones y variables en cada región.
- Estrategias para un consumo del sonido en función del mejoramiento de la calidad de vida.
- El juego como medio educativo para la concientización y formación sonora del niño.
- Hacia un proyecto educativo de ecología del sonido

EVALUACION

Los sistemas de evaluación a desarrollar serán los siguientes:

a) Evaluación cualitativa

Los participantes realizarán sesiones de reflexión grupal con redacción de conclusiones, al final de cada unidad de trabajo del programa conceptual (por foro de discusión virtual en las unidades a distancia y por foro de discusión real en las clases presenciales).

b) Evaluación formativa

Las unidades 1 y 2 dictadas a distancia, se aprobarán con un examen teórico múltiple choice individual (de entrega vía on line) y serán calificados con aprobado o desaprobado.

Las unidades 3,4,5,6, y 7 dictadas en forma presencial, se aprobarán realizando dos trabajos prácticos grupales (no más de cinco personas por grupo) y serán calificados con aprobado o desaprobado.

Evaluación final

Para alcanzar la aprobación final del curso, cada alumno entregará vía on line un trabajo monográfico de no más de 15 páginas consistente en la investigación, descripción o análisis de un tema a determinar en conjunto con la cátedra. Será calificado con aprobado o desaprobado.

MATERIALES A UTILIZAR:

- instrumentos musicales de todo tipo
- fuentes sonoras de la vida cotidiana
- Espacio físico amplio con silla movibles
- Espacio en naturaleza o zona urbana cercana para las caminatas
- Linternas para iluminar (varias)
- Elementos de utilería (sogas, telas livianas como tules, organizas y sedas, papel madera, y en especial marcos de madera para cuadros pero sin nada dentro, solo el marco).

NECESIDADES TÉCNICAS:

- Espacio amplio cerrado con sillas movibles
- Espacio en la naturaleza para realización de caminatas
- Equipo de sonido con buena calidad de amplificación
- Micrófono
- Pantalla con proyector de video o TV con equipo de video
- Optativo: una cámara con trípode para registro de los trabajos

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA

- Augoyard, Jean Francois. “L’objet sonore ou l’environment suspendu » en *Oùir, entendre, écouter, comprendre après Schaeffer*. (1999). París. Buchet/Chastel.
- Cage, John. *Silence*. (1961). Hannover. Wesleyan University Press.
- Dennis, Brian. *Proyects in Sound*. (1975). Londres. Universal Edition.
- Chion Michel. *Le Promeneur écoutant*. (1993^a). Essais D’Acoulogie. París: Editions Plume
- Espinosa Susana/ Abbate Eduardo. *La producción de video en el aula*. (2005). Editorial Colihue, Buenos Aires.
- Espinosa Susana. *Ecología y Educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro*. (2006) Premio Embat 2005. Editorial Graó, Barcelona
- Espinosa Susana (compiladora). Autores varios. *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, tecnologías, producciones*. (2005). Ediciones Edunla, Buenos Aires.
- Espinosa Susana. *Creación sonora en tiempo real*. Artículo en revista Aula nro. 145. (2005). Editorial Graó, Barcelona.
- Espinosa Susana (compiladora). *ENEAC 94. Libro de Conferencias*.(1995). FEM, Buenos Aires.
- Paynter, John. *Oir, aquí y ahora*. (1972). Buenos Aires. Ricordi Americana.
- Paynter, John and Aston Peter. *Sound and Silence*.(1970). Cambridge. Cambridge University Press.
- Schafer Murray. R. *Limpieza de oídos*. (1982) Buenos Aires: Editorial Ricordi

- Schafer Murray.R. *El nuevo paisaje sonoro*. (1990) Buenos Aires: Editorial Ricordi
- Schafer Murray R. *Hacia una educación sonora*.(1994). Pedagogías Musicales Abiertas. Buenos Aires.
- Schafer, Murray R. *Le paysage sonore*. (1979). París. J.C. Lattès.
- Schaeffer, Pierre. *Traité des Objets Musicaux*. (1966). París. Editions du Seuil.
- Self, George. *Nuevos sonidos en clase*. (1991). Buenos Aires Ricordi Americana.
- Trench de Oliveira Fonterrada, Marisa. *Música e meio ambiente. Ecología Sonora*. (2004). Brasil. Irmãos Vitale Editores.
- Varios. *Notas al margen del pentagrama*. Revista nros. 5,6,7. (1996/97). FEM, Buenos Aires.

CURRICULUM VITAE SUSANA ESPINOSA

Nació en Buenos Aires, Argentina. Doctorando en Filosofía (Universidad Nacional de Lanús- UNLa. desde 2004). Licenciada en Gestión Educativa (UNLa. 2002) Profesora Nacional de Música (Conservatorio Municipal Manuel de Falla.1974). Técnica en Ciencias de la Comunicación (Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación – ISCOPI. 1965). Docente Investigador Nivel 3, Programa de Incentivos. (Ministerio de Educación de la Nación 1999 a la actualidad). Creadora y Directora de las carreras de grado: Ciclo de Licenciatura en Audiovisión, Ciclo de Licenciatura en Enseñanza de las Artes Combinadas, Licenciatura en Audiovisión. (UNLa. desde 1998 a la actualidad). Co-Directora Artística del Festival Anual Acusmático y Multimedial “Sonoimágenes”. UNLa.(Desde 2000 a la actualidad). Compiladora de la Serie anual “Escritos sobre Audiovisión”, volumen I y II (UNLa. 2005/6). Profesor asociado (por concurso) de la asignatura Morfología del Sonido (UNLa.1999 a la actualidad). Fundadora y Presidente y actualmente Vice-presidente de Fundación para la Educación Musical – fem –(1991 a la actualidad). Miembro fundador del Atelier de Realizaciones Técnico-Electroacústicas – ARTE 11-(1971 a 1984). Directora del Centro Ricordi de Asesoramiento Musical – CRAM-(1987 a 1996). Responsable del área tecnológica audiovisual en la XXVI Conferencia Internacional – ISME- Tenerife, España (2004).Dicta cursos, talleres y conferencias en Argentina y en el exterior sobre los temas de su especialidad. Se especializa en la investigación, docencia y desarrollo artístico de la música contemporánea con medios electroacústicos, y en las artes combinadas contemporáneas. Autora y co-autora de diversas obras bibliográficas entre ellas “Resonancias I y II” (Ricordi, 1983) “Animúsica (Music Ediciones Dynamic)”, “La producción de video en el aula (Colihue, 2006). Ganadora del Premio EMBAT por la obra,“Ecología acústica y educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro” (Graó 2006).

susiespinosa@fibertel.com.ar / susanaespinosa@unla.edu.ar

