

Voces del Bosque

YASUNÍ 2019

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES, INNOVACIÓN Y CREATIVIDADES

Equipo Voces del Bosque

*Paola Moscoso

Coordinación principal,
redacción de textos y
asesoramiento de campo

*Catalina Lizarzaburu

Coordinación secundaria,
comunicación, arte,
diseño y asesoramiento
de campo

*Gustavo Chiriboga

Registro fotográfico y
producción audiovisual

Colaboradores

Fernando Alvarado,
Yelsin Alvarado,
SACHA ÑAMPI

Residencia Artística Voces del Bosque

Voces del Bosque es una residencia artística que nace de la necesidad de generar espacios donde se ponen en juego el arte en la naturaleza. De manera particular, la residencia se enfoca en la creación artística a través del contacto con el paisaje sonoro, o la combinación de sonidos emitidos en espacios y tiempos concretos.

Artistas en Residencia:

*Carlos Villagomez

*Sofía Zapata

*Dara Rojas

*Cristian Villavicencio

Proceso y Productos Artísticos

A partir del contacto con el paisaje sonoro de uno de los sitios más biodiversos y amenazados del planeta, el Parque Nacional Yasuní en el Ecuador, cuatro artistas crearon obras visuales y sonoras.

La abundante y diversa sonoridad del Yasuni fue explorada y registrada a través de una escucha sensible y cuidadosa, con el fin configurar diferentes dispositivos estéticos y artísticos.

El resultado de la exploración es un conjunto de obras que utilizan diferentes formatos de transmisión, esto es, ilustraciones, instalaciones sonoras, música y pintura. De este modo, por medio de la traducción sonido-arte, esta propuesta busca replantear el vínculo entre los seres humanos y la naturaleza, abriendo preguntas en torno a las formas actuales de intervención en esta importante área natural.

Obras

Tecnologías del Sonido, Cristian Villavicencio

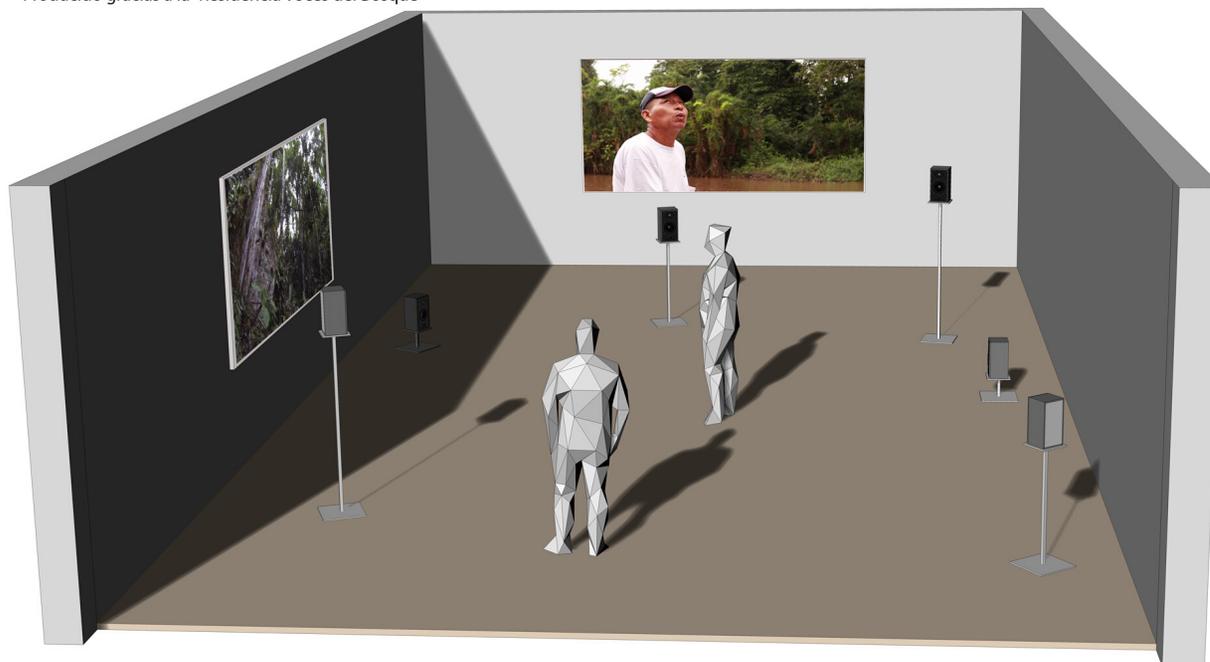
Considero que el encuentro físico con la Amazonía ecuatoriana me permitió identificar una serie de elementos importantes en la obra artística que desarrollo como son la conexión entre el arte, la ciencia y la biología.

A partir de varios ejercicios de escucha y toma de consciencia del espacio sonoro en el Yasuní, he podido dar forma y plantear una serie de obras que piensan el sonido como una tecnología/técnica. En varios de los recorridos que tuvimos, nuestro guía Fernando Alvarado, quién es parte de la comunidad indígena de Alta Florencia en las riveras del río Napo, nos explicó los diversos usos tradicionales del sonido en la selva en relación con actividades como la orientación dentro de la selva, la caza, la tradición oral, etc. Esta concepción del sonido muy distinta de la que tenemos en el imaginario urbano me hizo pensar en la conexión del audio como tecnología/técnica. En este sentido me refiero a la palabra tecnología desde la tradición griega (Techné) que está ligada a un conocimiento adquirido desde la producción/fabricación y el arte.

A partir de varios ejercicios de escucha y toma de consciencia del espacio sonoro en el Yasuní, he podido dar forma y plantear una serie de obras que piensan el sonido como una tecnología/técnica...

Posibilidad de montaje del proyecto:
Tecnologías del sonido
Producido gracias a la "Residencia Voces del Bosque"

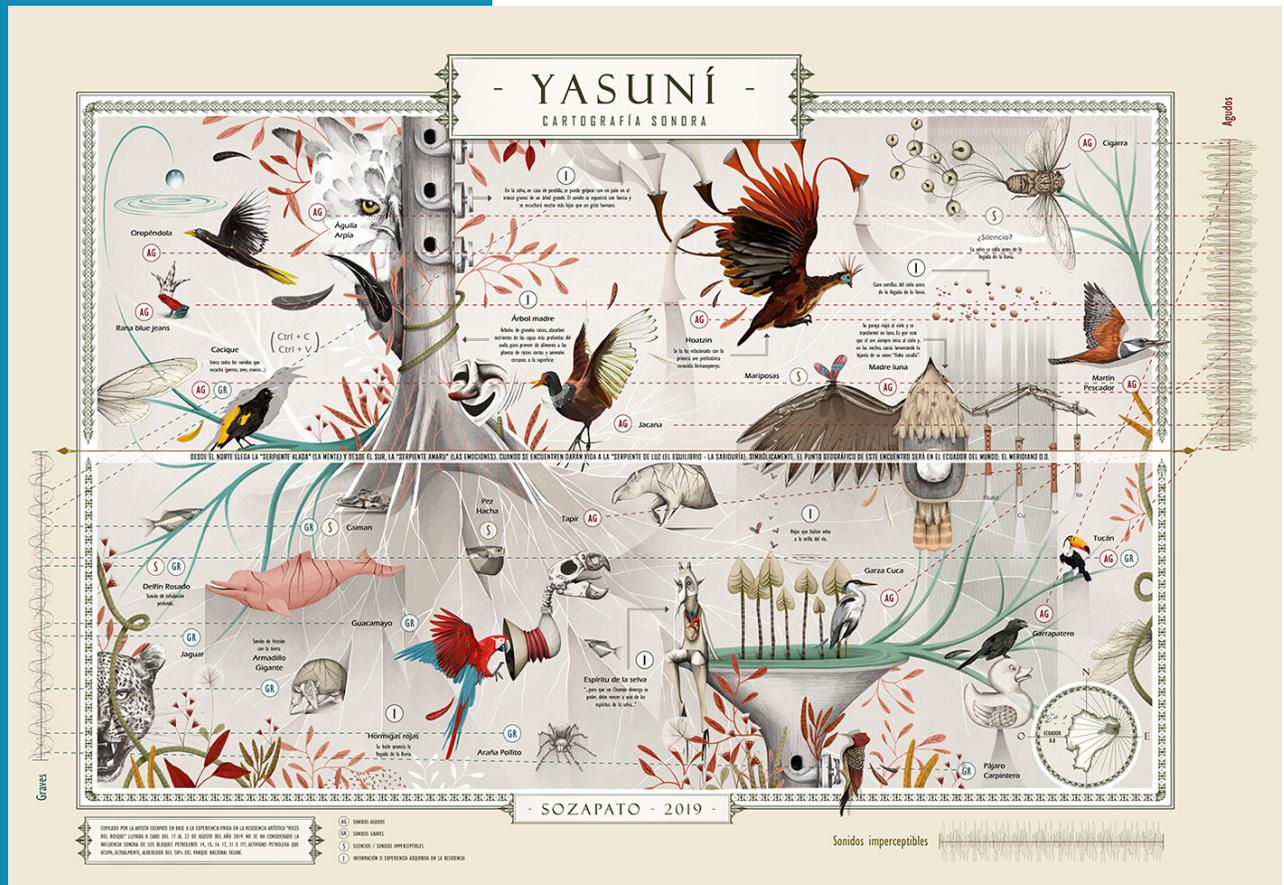

Cartografía sonora del Yasuní, So Zapata

A partir de los sonidos, información, experiencias y sensaciones que la visita al Yasuní provocó en mí, desarrollé una cartografía sonora que muestra la representación metafórica de cada sonido escuchado y señala claramente, y con lenguaje cartográfico, a los animales que emiten sonido agudos, graves o que transitan en silencio. Este mapa, invita a imaginar y, de cierta forma, anhelar la experiencia sonora del Yasuní, ya que se representa un territorio abstracto como un espacio desbordante de vida y posibilidades. Al mismo tiempo, al ser evidente la visión personal del artista en esta codificación, se remarca y cuestiona la injerencia del individuo en su traducción de la naturaleza y su percepción de la realidad. La representación poética con lenguaje académico busca combinar el rigor de la ciencia exacta con el simbolismo metafórico y subjetivo del artista.

Este mapa, invita a imaginar y, de cierta forma, anhelar la experiencia sonora del Yasuní, ya que se representa un territorio abstracto como un espacio desbordante de vida y posibilidades...

Vibraciones de la selva, Dhara Rojas

En esta experiencia aprendí sobre la importancia del sonido para la vida, y en el ámbito artístico me ayudó a expandir mi conciencia hacia nuevos sentidos y formas de expresar los sonidos y los sentimientos que estos me generan de forma gráfica. Todo está conectado entre sí, y las vibraciones del entorno afectan nuestra manera de pensar y de vivir. Especialmente las comunidades que viven dentro de bosques, quienes usan los sonidos como herramienta para la agricultura y caza, para ubicarse, predecir cómo va a ser el clima, e incluso saber si algún peligro les acecha. Las vibraciones que generan los sonidos proveniente tanto de instrumentos musicales como de la naturaleza y la voz humana) crean hermosos y complicados patrones que pueden verse gracias a un proceso o técnica llamada Cimática. Es por eso que por medio de colores, ondas y mandalas represento a estas voces del bosque. Los árboles, los animales, el viento, la lluvia, etc. son los mensajeros del alma y la base para mantener en equilibrio a toda la creación; de aquí viene la importancia de cuidar a nuestra madre que nos mantiene y nos nutre; la Naturaleza, la Madre Tierra.

Las vibraciones que generan los sonidos proveniente tanto de instrumentos musicales como de la naturaleza y la voz humana) crean hermosos y complicados patrones que pueden verse gracias a un proceso o técnica llamada Cimática...

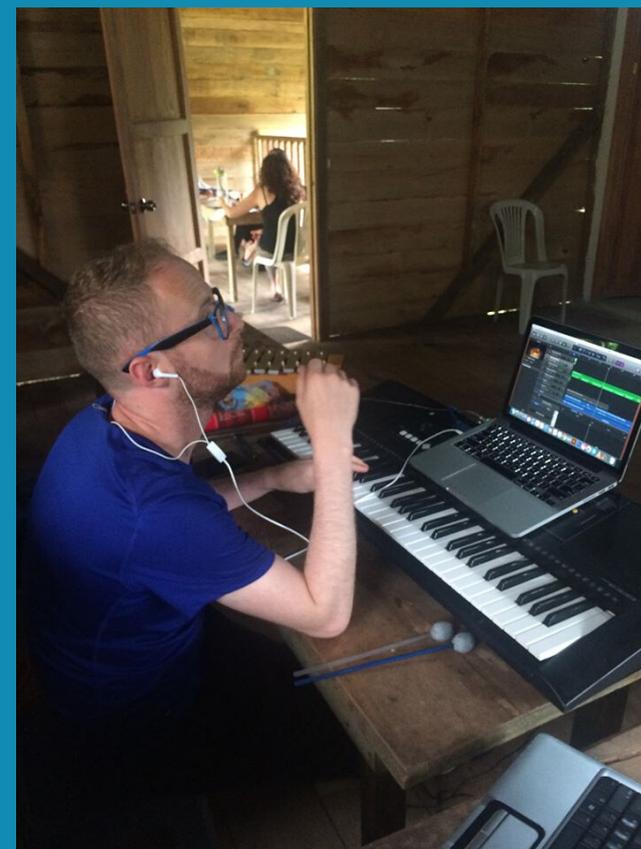

El río de los espejos , Carlos Villagómez

Esta composición musical se basa en la experiencia vivida durante la residencia. La metodología de trabajo fue experimental: a medida que íbamos conociendo lugares, iba llegando la motivación creativa. Los instrumentos que llevé fueron variados con el fin de manejar varios timbres como el piano, varias flautas (entre ellas una que acompaña mi búsqueda musical desde hace algún tiempo que es la Whistle irlandesa) y un metalófono Gutwerk construido por mi persona y mi padre. Dentro de mis sensaciones previas al viaje, estuve muy seguro de querer hacer una composición en la escala C dórica, tan solo en el puente contrastante se modula a Ab Lidio.

En el segundo día de estadía en la selva, mientras meditaba llegó a mí una melodía, la cual es ahora la introducción y el motor motivico de toda la composición; para mi sorpresa, estaba construido en la escala que había pensado usar y funcionó muy bien en el metalófono. En otro momento de meditación en la selva pude escuchar el canto de un pájaro que tenía un timbre muy agradable y utilizaba las notas A y Eb; al momento de analizar esas notas pude ver que esas notas son parte esencial de la escala que estaba ya utilizando en la composición, es así como en el bridge de la obra están puestos los sonidos del pájaro, que al parecer se llama Tinamú. Todo este proceso de motivación creativa se llevó al estudio en Quito donde se realizó una composición basada en las experiencias de viaje y realizado mediante una producción mixta entre sonidos software e instrumentos reales.

Obra musical: El Río de los Espejos

<https://www.youtube.com/watch?v=sVsgaisF4dg>

“Este material se realizó como resultado de la Convocatoria Pública para Proyectos Artísticos y Culturales 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades”