

Propuesta para la residencia en el ámbito de la creación sonora en Conde Duque.

Sonidos hasta por los codos

Creación de un archivo móvil de marcas corporales sonoras

*El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde los caminos y los espacios vienen a cruzarse
y los sonidos hacen huellas; el cuerpo no está en ninguna parte.
En el corazón del mundo es ese pequeño núcleo utópico a partir del cual sueño,
hablo, expreso, imagino, percibo las cosas.
Michel Foucault*

En este proyecto creativo se propone realizar una investigación acerca de los sonidos múltiples de los cuerpos (su lenguaje, sus maneras de “hablar”), con el deseo de **crear un archivo móvil de marcas sonoras**.

El cuerpo es un mapa de sonidos, las huellas sonoras lo recorren.

El latido del corazón, los chasquidos de los dedos, tragar saliva, un bostezo, un tropiezo, una voz, pestañas abriéndose - cerrándose como suave persiana.

Y los otros cuerpos, el roce, el apretón de manos, un beso y otro.

Rodar, caerse, levantarse.

La voz siempre errante. Otra piel.

Y la respiración se modifica ante los suspiros de alivio, de agobio, ante enojos, tristezas, satisfacciones.

Este proyecto creativo intenta continuar una investigación que comenzó hace algunos años y donde la pregunta sobre el cuerpo sonoro se manifestó en diversas instancias.

En el 2012, comienza “Huellas sonoras” a partir del encuentro en México con el artista Taniel Morales; me acerco a la experimentación sonora y ambos comenzamos una colaboración que fue sumando otros colectivos.

En Argentina desarrollo una experiencia con el colectivo “Intemperie” donde investigamos el cuerpo fijo por la fotografía, y la continuidad con esos cuerpos congelados dándoles sonidos hasta ser fotos hablantes.

En julio del 2016, invitada por el Festival Frinje e Intermediae, realizo otra línea de acción donde empiezo la colaboración con el colectivo de artistas sonoras “Cuidadoras de sonidos”. Durante el mismo hemos ido registrando los sonidos producidos por los cuerpos, las voces y los objetos de los participantes en el laboratorio “Entonces baila”, para realizar una investigación acerca de cómo sonamos cuando bailamos. El material sonoro recolectado sirvió para crear el espacio sonoro de la muestra de este laboratorio (“El lugar donde corre el aire”). Cuidadoras de sonidos colaborarán en el desarrollo de “Sonidos hasta por los codos”.

A partir de ese momento de un trabajo con el exterior, mi atención se dirige también al adentro. El cuerpo como sonoridad plena.

Y de esta forma comienzo a plantearme nuevas hipótesis.

En esta oportunidad la realización de un archivo móvil creado y experimentado con niños y niñas del Proyecto Levadura, será una invitación a la posibilidad del reconocimiento de la multiplicidad de sonidos que nos habitan.

Es intentar construir una poética sonora a partir de una experiencia corporal, observando y generando movimientos para ir creando este archivo. Se trata de un archivo múltiple y diverso, un archivo generado en cada cuerpo de movimientos y sonidos hallados, aprendidos, recordados, y un archivo sonoro captado por las grabadoras y que nos otorgan una escucha desde fuera y una memoria compartida.

Planificación:

El proyecto pretende trabajar, junto a niños y niñas de 3 a 5 años, las etapas de investigación, captación y grabación de los sonidos corporales.

En las sesiones se trabaja con la escucha y el hacer, poner el cuerpo a girar, a rodar, a saltar, a caminar, para escuchar-nos.

El proyecto está estructurado en 15 horas divididas en 8 sesiones creativas que se desarrollarán en el(los) colegio(s) seleccionado(s), en Centro Cultural Conde Duque. La organización de las sesiones se puede ver en el siguiente cronograma:

Cronograma:

Primera sesión de una hora y media de duración

Intercambiar.

Presentación de los niños y las niñas, del profesorado, de la artista, de sus colaboradoras y del proyecto. Visualización de los objetivos y del desarrollo de la investigación.

Segunda sesión de una hora y media de duración

Cuerpo -acción.

Investigamos y escuchamos nuestro cuerpo y el de l@s otr@s compañer@s.

Tercera sesión de una hora y media de duración

Cuerpo-ruido.

Experimentamos con nuestro cuerpo y generamos sonidos a partir de trayectos y derivas.

Cuarta sesión de una hora y media de duración

Guardar sonidos.

Nos adentramos en el concepto de archivo y decidimos sobre qué acciones nos gustaría generar el nuestro.

Quinta sesión de una hora y media de duración

Bajo-alto, alto-bajo.

Investigamos modos de grabar sonidos del cuerpo, más cerca, más lejos, fuertes y suaves. Mío, tuyo, nuestros.

Sexta sesión de una hora y media de duración

Estamos grabando.

Grabación de sonidos, partituras corporales y sonoras.

Séptima sesión de una hora y media de duración

¿Se escucha?

Compartimos las grabaciones, realizamos una escucha activa y generamos con nuestro cuerpo una doble partitura, haciendo uso de un sampler que puedan manejar los propios niños y niñas.

Octava sesión de una hora y media de duración

Archivo, movimiento y finales

Evaluamos el proceso de trabajo y preparamos la presentación con el público. El archivo sonoro registrado mediante las grabaciones estará disponible en soundcloud y en nuestras páginas web.



Coordinación:

Laura Szwarc, artista polifacética, ha desarrollado su actividad en torno al arte y la educación. Ha coordinado diversos programas y obras relacionados con el cuerpo, la palabra y el juego. Es directora de Akántaros, entidad multicultural y transdisciplinar. Trabaja en México, Argentina, Cuba y España desarrollando laboratorios de lectura, escritura, teatro, y arte en acción para niños/as, jóvenes y adultos (docentes, mediadores culturales y creadores).

Algunos de las instituciones con las que colaboró son: Consejo de Cultura y Arte de México (CONACULTA), Ministerio de Educación Argentina (CAJ , Unidad de Arte y Cultura y Plan Nacional de Lectura), Centro Andaluz de las Letras, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Casa de América, EnterArte de Acción Educativa, Concejalías de Infancia y Juventud y Servicios Sociales(España). Ludotecas, centros escolares, centros de primera infancia, universidades (UNSE: Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina; UHA: Universidad de Alcalá, España; ISA: Universidad de las artes, Cuba), ferias del libro, festivales y Bibliotecas públicas/Bibliotecas populares de diversos ayuntamientos y municipios de México, Argentina, Cuba y España. Ha podido llevar su trabajo a eventos puntuales a Guatemala, Panamá, Ecuador, Brasil, Portugal, Italia, Alemania y Chile.

Ha realizado guiones y llevado a escena: *El fruto al árbol, el pez al agua y la paz al mundo. Otra historia de hadas. Para mirarte mejor. Del castillo a tu jardín (teatro para todas las edades). Qué brisa la risa y Caricias en tus pies* (obras para bebés). *Amor como pomelo y Palabras cómplices* (performance para adultos).

Ha sido convocada por diferentes compañías para realizar tareas puntuales como dirección, puesta en escena, coreografía.

Estas obras se han realizado en diferentes espacios y festivales, se puede obtener más información en el blog: <http://akantaros.wordpress.com/>

Publicaciones:

Harina en vuelo. Editorial Las Parientas, 2013. Poesía.

Textos teatrales para todas las edades. Ed Las Parientas colección Gira Soles, 2014.

Palabras cantadas. Colección: El río suena. Experiencias artísticas y educativas, 2015

Para mirarte mejor. Colección: El río suena. Experiencias artísticas y educativas, 2015

Entre láminas. Colección: El río suena. Experiencias artísticas y educativas, 2015

Están pronto a editarse en dicha colección: *Cántaro de letras, Entonces baila, Se levanta el telón, Entremos al juego*.

Otras publicaciones:

Literatura popular de Santiago del Estero, "Literatura breve" volumen I. A cargo de Adolfo Colombres y Laura Szwarc. Editorial Catálogos, 2016.

El paseo de Jane, tejiendo redes a pie de calle. Libro colaborativo en el aniversario de la urbanista Jane Jacobs. Editorial : Modernito Books, 2016.

En edición álbumes de literatura infantil:

Los primos y los tesoros escondidos, Pasaban cosas, La luna escondida, Leer con Lupa.

Colaboración:

"Cuidadoras de sonidos, colectivo de arte y activismo sonoro, está conformado por Anouk Devillé y Susana Jiménez Carmona. Entre ambas aúnan una gran experiencia en el ámbito de lo sonoro y lo musical, abarcando desde la docencia reglada y más experimental, a la práctica artística y a la investigación académica (cuidadorasdesonidos.net)."

Carta de motivación:

Avanzar en el hacer, en lo que implica la transmisión de mi práctica, me es imprescindible.

Tener la oportunidad de trabajar y seguir investigando en la creación sonora con el archivo móvil ***Sonidos hasta por los codos*** (*Creación de un archivo móvil de marcas corporales sonoras*) con niños y niñas de 3 a 5 años, me resulta alentador y es otra motivación importante por la que presentarme a esta convocatoria.

Trabajar de manera intensiva en el programa de residencia Levadura coincide con mi búsqueda de propuestas donde poder desplegar mi oficio como artista-educadora.

También colaborar con el colectivo *Cuidadoras de sonidos* con quienes tuvimos la oportunidad de iniciar una andadura con interrogantes afines.

El quehacer de Cuidadoras de sonidos tiene amplia trayectoria y nuestra conjunción será un nuevo desafío donde ampliar nuestro conocimiento pensando en un dispositivo que invite a la participación activa.

Por ello no dudo: Mando propuesta con ganas e interés a esta nueva convocatoria.

Muchas gracias.

Laura Szwarc.