

SONIDOS OCULTOS. PRIVADOS Y PÚBLICOS: IMAGINARIOS, RESCATADOS Y RESTITUIDOS

CARTOGRAFÍAS SONORAS (2021-2022)

JOSEP CERDÀ Y PEDRO ALCALDE

Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona.

Artistas participantes: Noela Covelo Velasco, Renan Araujo, Ona Galo, Anna Gatz, Roberto Hernández, Jiang Yunyi, Xinyu Lai, Francisco Martínez, Mi Quingling, Marco Mirone, Manuel Segura Torres, Zheng Lili, Martín Virgili, Sergio Cortés

41

HIDDEN SOUNDS—PRIVATE AND PUBLIC, IMAGINARY, RESCUED, AND RESTORED: CARTOGRAPHIES OF SOUND (2021–2022)

ABSTRACT: A child looks out the window of a moving car. He tries to focus on some point in the landscape that captivates him, something strange, a gesture. Nothing he can see excites him, and he gets angry. The present has lost its interest; it is now a white frieze and there is nothing worth rescuing. The boy is the son of a sound documentary filmmaker who is travelling with his mother to the Sonoran Desert. Upon surveying it, he thinks to himself: "Maybe if we find a new way of documenting the world, we'll begin to understand this new way of experiencing time and space".

The cartographies we propose in this work constitute a dogged quest in that direction: a reflection on what and how to document is now urgent. There is a conviction that runs through the entire corpus that is based on the unwavering belief that sound holds its secrets under lock and key. It buries them like a living thing, far from the quotidian, just for the sake of preserving something of value. In each place, there is a sound at the level of the earth, which is that which reaches the ears; but other sounds lie elsewhere. They nest up on high or down below, in the broken or the small, in the remains and the resonances. There is no city that does not have—or does not hide—the forbidden, the marginal, and the dirty, as well as its scandals, its shame and ignominies. They do not appear on Google Maps or in hotel displays. But, there they are. And they make a sound, and they reverberate.

This is what this collection is about.

Keywords: sound art, sound cartographies, hidden sounds

RESUMEN: Un niño mira por la ventana de un coche en movimiento. Trata de enfocar algún punto en el paisaje que lo cautiva, alguna rareza, un gesto. Nada de lo que observa lo emociona, y se enfada. El presente ha perdido interés, es ahora un friso blanco y no hay nada que valga la pena rescatar. El niño es el hijo de una documentalista sonora que viaja con su madre al desierto de Sonora, y al verlo piensa: «Tal vez si encontramos una nueva manera de documentar el mundo empezaremos a entender esta nueva forma de experimentar el tiempo y el espacio». Las cartografías que proponemos son una búsqueda esforzada en esa dirección en la que la reflexión sobre qué y cómo documentar se ha vuelto urgente. Hay una convicción que atraviesa todo el corpus y que se funda en la confianza de que el sonido guarda con llave sus secretos. Los entierra como un ser vivo lejos del rastro cotidiano solo por el impulso de conservar algo valioso. En cada lugar hay un sonido a la altura de la tierra, que es el de las orejas, pero otros no. Anidan en lo bajo o en lo alto, en lo roto o en lo pequeño, en los restos y en las resonancias. No hay ciudad que no tenga ni oculte lo prohibido, lo marginal, lo sucio, así como sus escándalos, vergüenzas e ignominias. No aparecen ni en Google Maps ni en los anaqueles de los hoteles. Pero están. Y suenan, y resuenan.

De esto se trata, pues, esta colección.

Palabras clave: arte sonoro, cartografías sonoras, sonidos ocultos

doi: 10.30827/sobre.v8i.25132

Cartografías sonoras realizadas por:

Noela Covelo Velasco
Renan Araujo
Ona Galo
Anna Gatz
Roberto Hernández
Jiang Yunyi
Xinyu Lai
Francisco Martínez
Mi Quingling
Marco Mirone
Manuel Segura Torres
Zheng Lili
Martín Virgili
Sergio Cortés

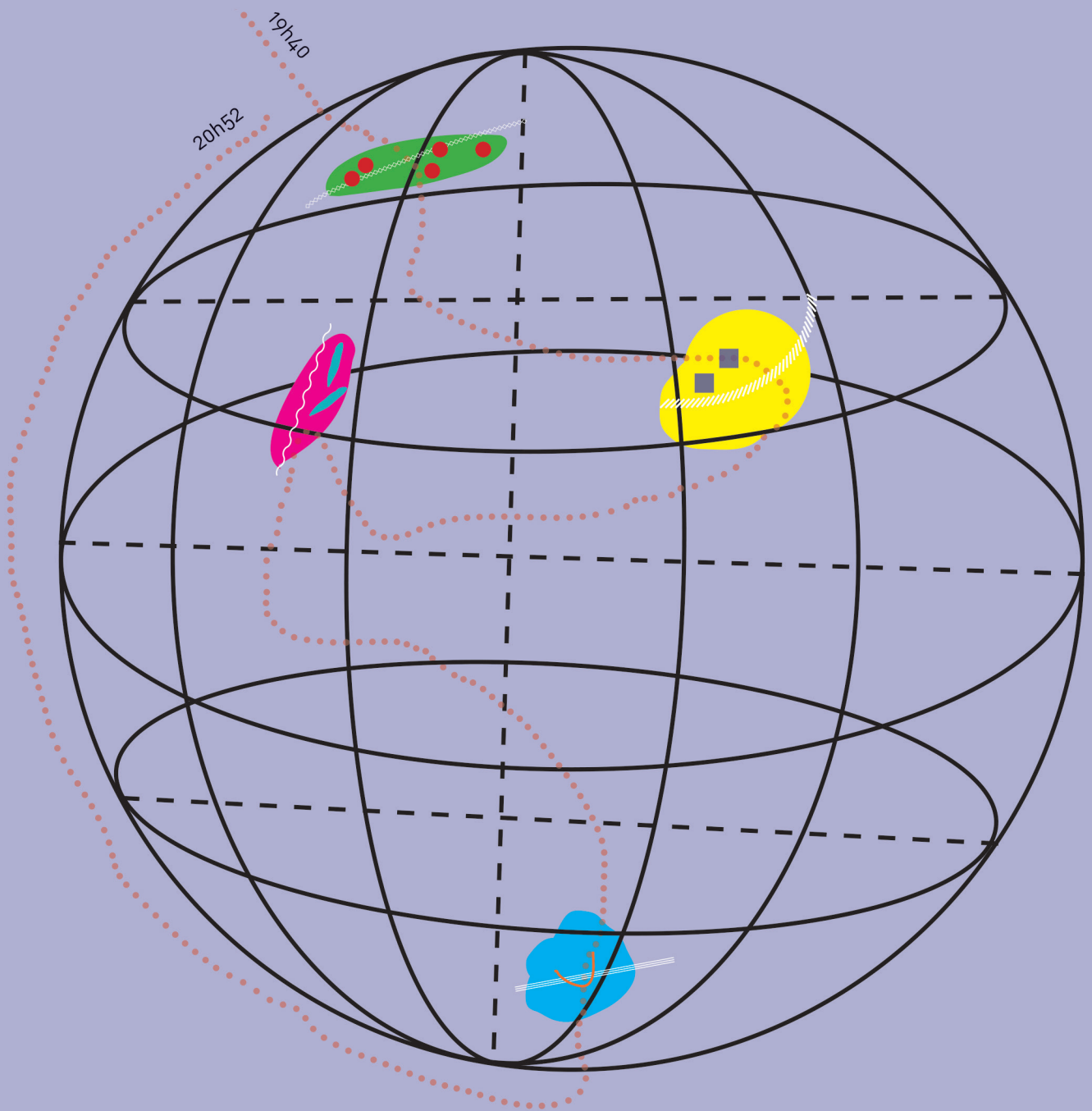
https://soundcloud.com/sonidos_ocultos →

ES SUPERIOR A MÍ

Noela Coveelo Velasco (2021, Barcelona)

Esta secuencia de canciones - ordenadas desde la esquina superior derecha a la inferior izquierda - fue cantada el día 13 de octubre de 2021 en el karaoke Weekend de calle Diputación, de 00h a 1:30h de la noche. Es a través de estas canciones populares que aparecen registros, dinámicas o transformaciones vocales no tan habituales en el día a día. La gráfica contiene información de dislocaciones sonoras y desestructuraciones vocales tanto de las personas que subieron al escenario como de las coristas que ambientan la sala y acompañan armónicamente a las aventuradas performers.

PARQUE DE ATRACCIONES DE MONTJUÏC

Renan Araujo (2021, Barcelona)

Donde se encontraba el tren fantasma imaginamos gritos de miedo, aunque ahora escuchamos los grillos y estallidos del club de tiro;

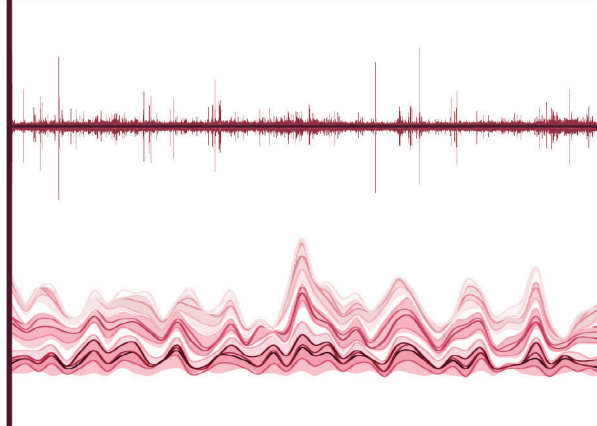
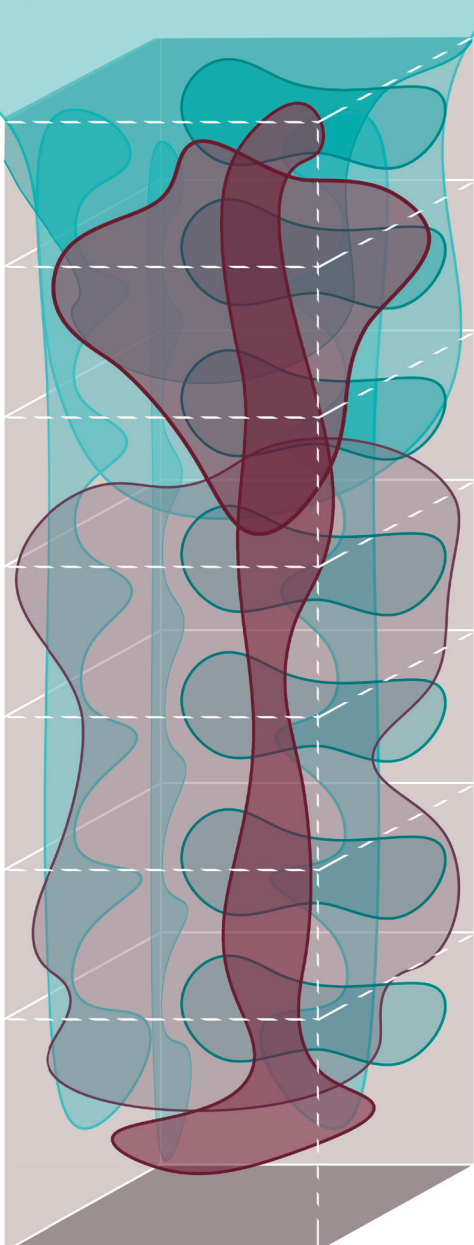
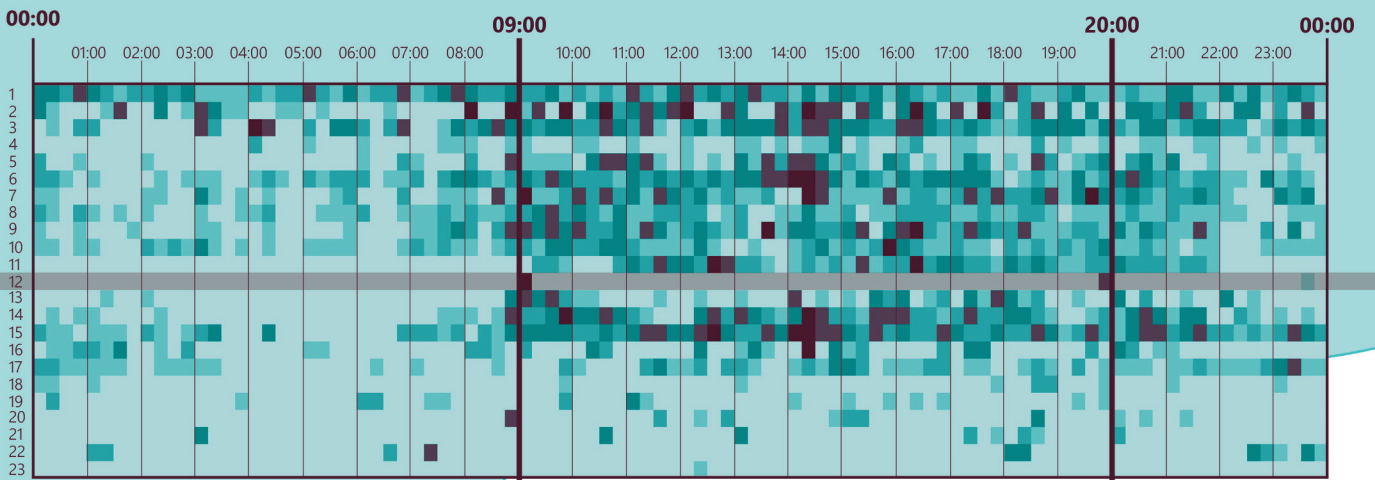
En el carrusel antes una canción de infancia, hoy el silencio cortado por ladridos de perros;

En la noria ya no se escucha las engranajes de funcionamiento, pero el ruido del viento y "cojines sonoros";

Y en el bar las fiestas y el títular de las copas se convierten en coches y una fuente de agua.

De manera circular, como suelen ser muchas de las antiguas atracciones del "Parque de Atracciones de Montjuïc" (1966-1998), desarrollé una cartografía sonora de 4 atracciones: tren fantasma, carrusel, noria y el bar. Desplazando también de manera circular alrededor del parque, finalizo el trayecto donde empecé a hacerlo. Entre una atracción y otra hay sonidos de pasos que nos guían. Antes el Parque de Atracciones de Montjuïc y ahora los jardines de Joan Brossa. Las antiguas edificaciones, o mejor, las ruinas y muros tapiados de las atracciones, nos sirven como un reciente archivo arqueológico.

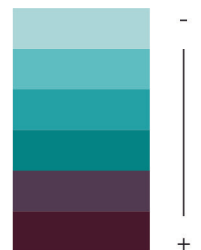
BIOLOGICAL SOUNDSCAPES

Ona Galo (2021, Barcelona)

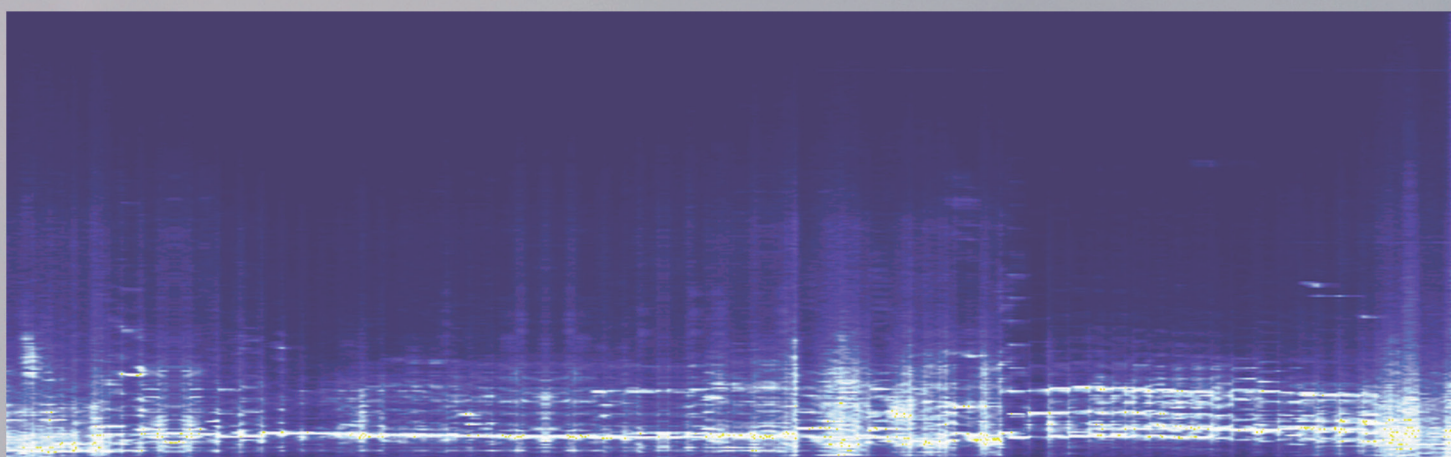
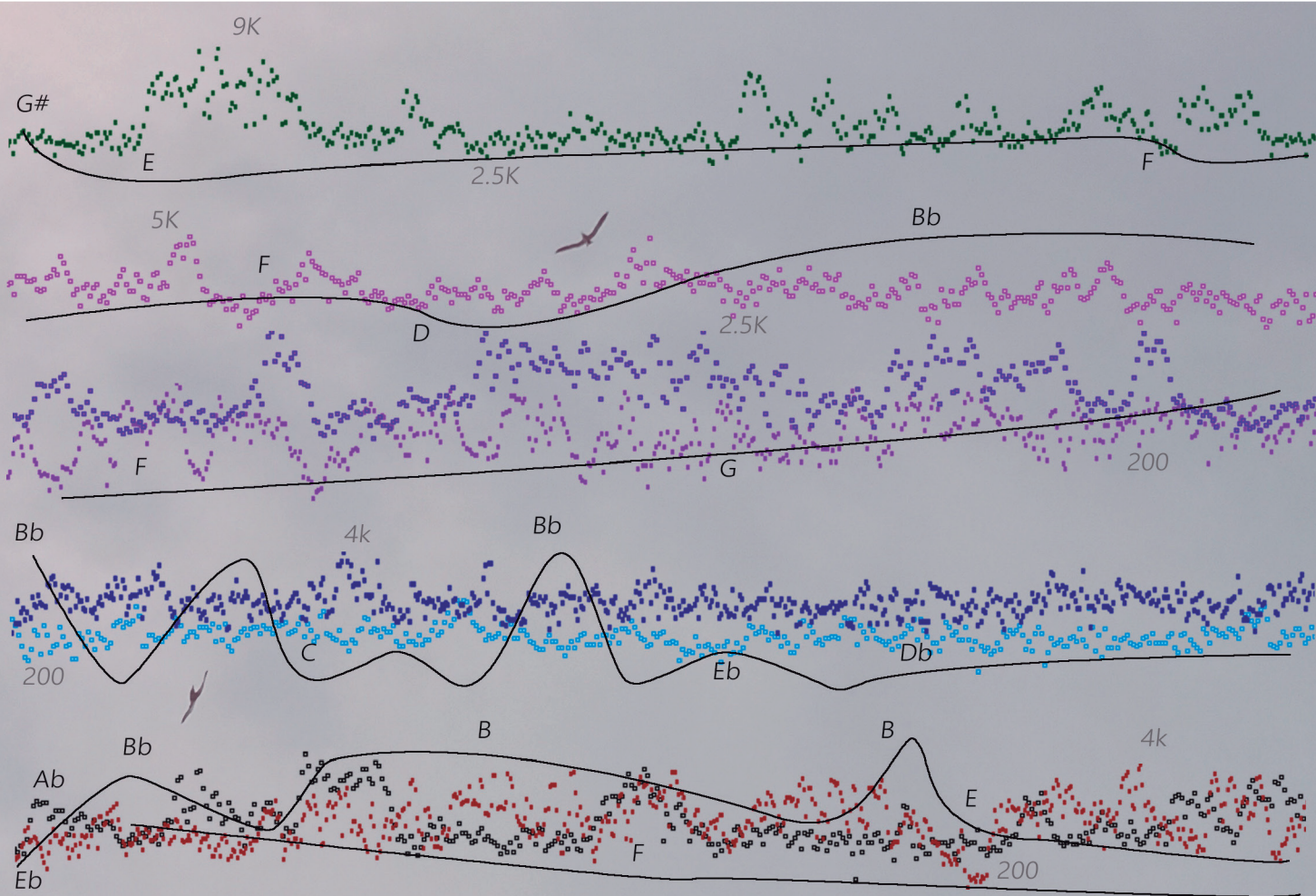
Gamma de rastros sonoros encontrados

1. Coches	9. Puertas	17. Televisiones
2. Cañerías	10. Pasos	18. Teléfonos
3. Calderas	11. Obras	19. Alarmas
4. Baños	12. <i>Persiana</i>	20. Música
5. Limpieza	13. Bebés	21. Timbres
6. Cocinas	14. Niños	22. Helicópteros
7. Ventanas	15. Adultos	23. Campana
8. Muebles	16. Animales	

Volumen

Biological Soundscapes coloca en el centro las intimidaciones y rutinas de la ciudad en el transcurso de lo diario; a través de los biorritmos domésticos del edificio donde resido se realiza un análisis del estrato sonoro y la vivencia conjunta, siendo el patio interior el lugar elegido para captar esos sonidos. Las horas centrales del día se ven siempre enmarcadas por la apertura y cierre de una persiana y es a partir de su aparición que la comunidad inicia sus actividades, culminando la suma de sonidos al mediodía y decayendo al acabar la tarde, repitiéndose de nuevo al despertar.

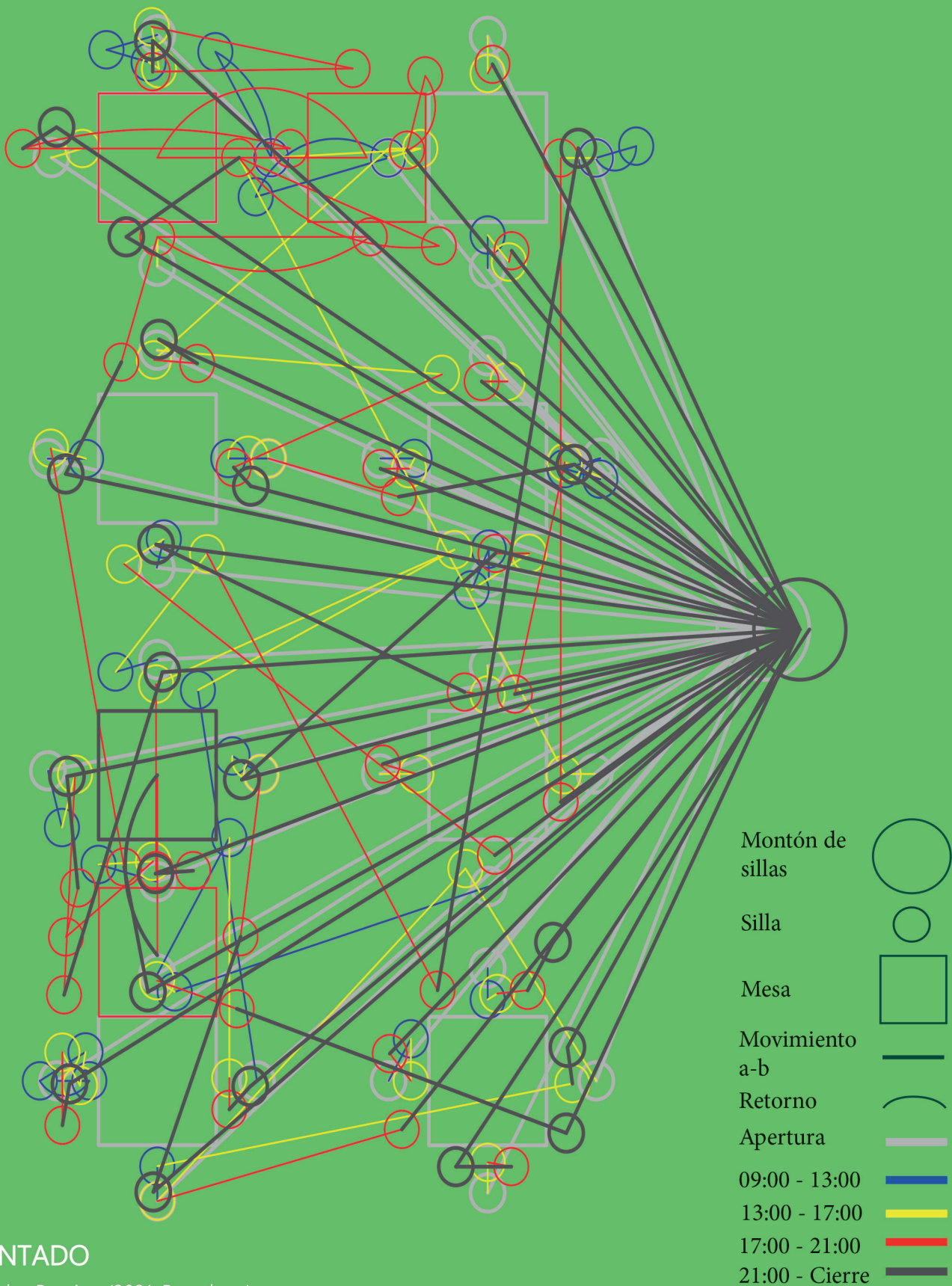
CUANDO ELLAS "HABLAN"

Anna Gatz (2021, Barcelona)

Cantos de gaviotas, sonidos de actividades humanas y urbanas, sonidos del mar, del viento y de otras aves. Observamos la distribución de frecuencias y la aproximación del tono de cada uno en un fragmento de 30 segundos. La intensidad y dominancia de los sonidos se determina por las características del momento y del lugar de su generación y escucha.

A veces sueño con que puedo volar.
 Escaparme así de todo aquello que he aprendido a tolerar.
 Lejos de los ruidos del progreso y las voces agresivas.
 Escondida en la sombra de las nubes matinales, escuchando de lejos las olas del mar.
 Como las gaviotas. Libres e independientes, reclamando el espacio que les pertenece.
 A veces sueño... hasta oír de lejos las gaviotas acordándome que un día más está empezando.

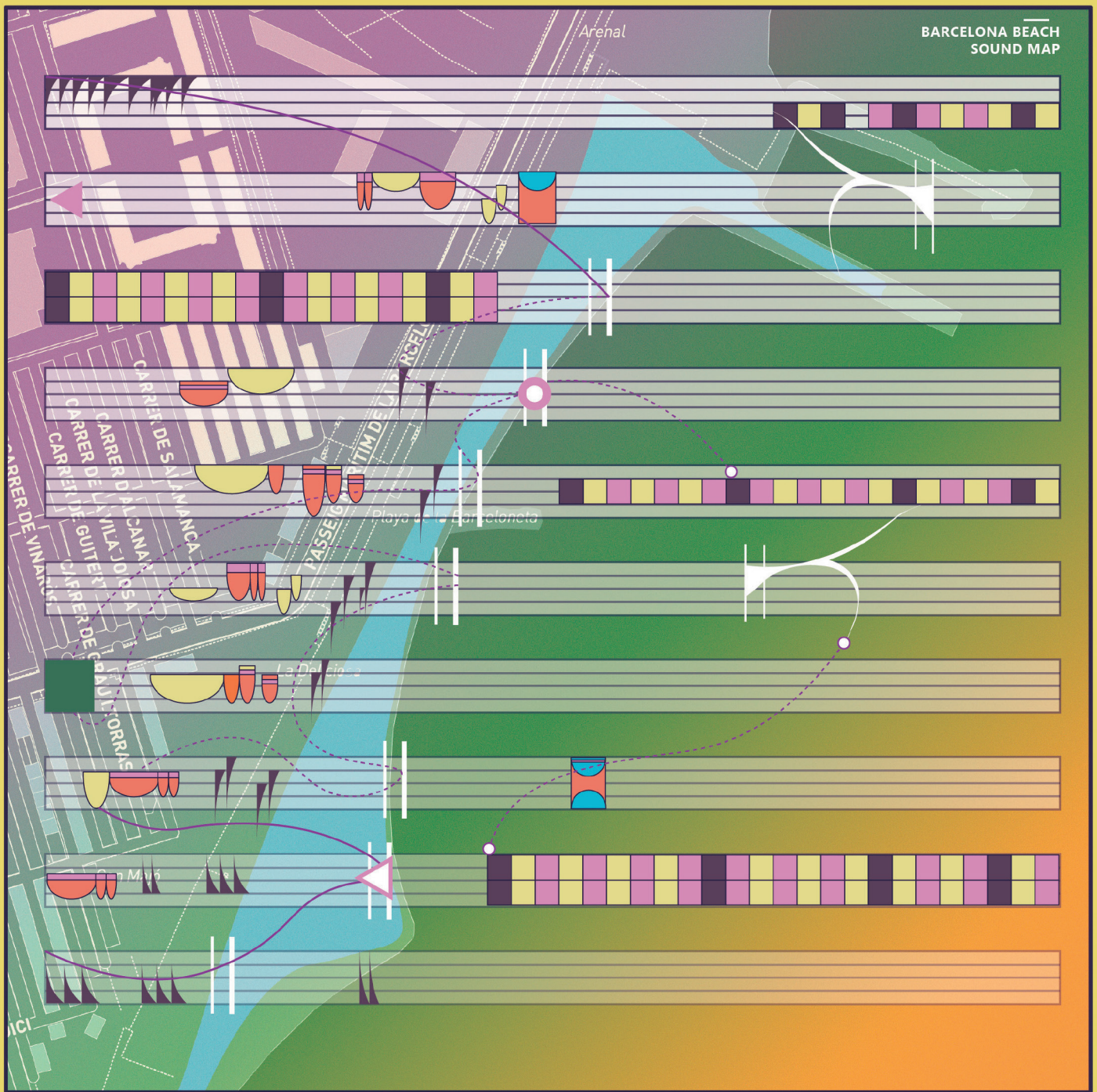

HABLAR SENTADO

Roberto Hernández Bautista (2021, Barcelona)

En este apartado se representa un mapa del movimiento de las sillas en la terraza de un bar del barrio de Gracia. Para esta obra se grabó el sonido de varias sillas; de esta forma se puede observar cómo se crea un código sonoro en el movimiento de las sillas, lo que da a pensar: ¿cómo influye esto en el código humano?, ¿qué pasaría si las sillas no emitieran sonido?, ¿de qué forma nos comunicaríamos, entonces, entre nosotros y con el entorno? Todo esto daría pie a un debate sobre la afección del ruido en el humano, su forma de relacionarse, el entorno y el ecosistema (sonoro).

HUMAN AND NATURE SOUNDS - URBAN BEACH

Jiang Yunyi (2021, Barcelona)

PERFORMAN-
CE OF ART

CHILD'S
PLAY

BIRD SONG FROM
A HIGH PLACE

THE RHYTHM
OF SEA AND
SAND

CROWD
ON BEACH

POINT OF SOUND
DIVERGENCE

THE SOUND
OF TABLEWA-

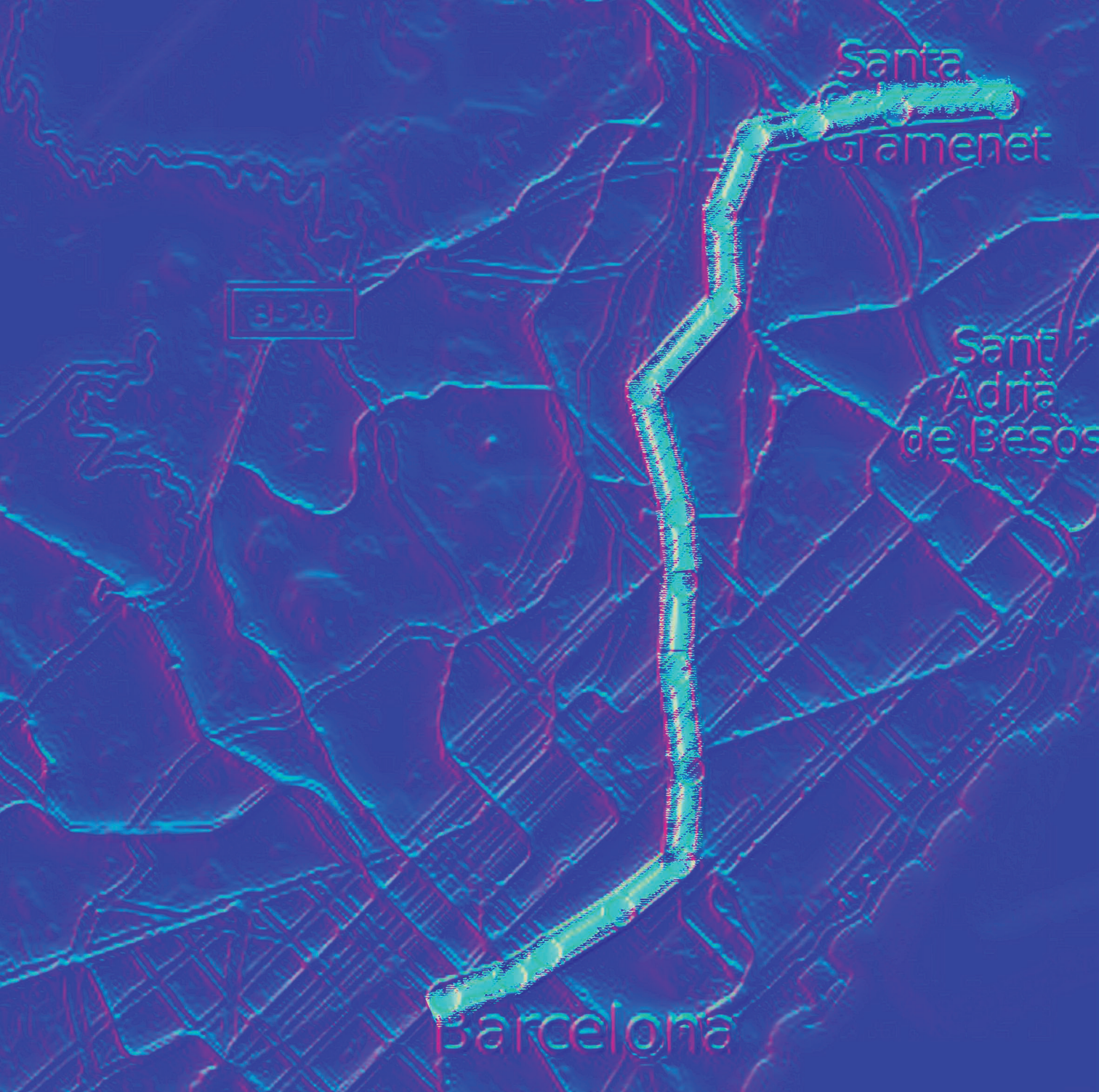
POINT OF SOUND
DIVERGENCE

THE SOUND
OF SAILING

ECHOES OF
ROCK AND SEA

Diary by the sea * I recorded the fragmentary moments of a day at the beach and narrated to you in the form of sound. You can listen to it completely by scanning the QR code. In the form of map representation, I think the jumping staff is somewhat similar to the shape of the seaside. I want to express the vibrancy of the waves through the amplitude of the sound; at the same time, through different classifications, different colors are used to express, and different graphic elements are used.

UN DÍA EN LÍNEA UNO

XINYU LAI (2021, Barcelona)

El metro en sf es un mapa, porque recorre la ciudad de Barcelona, por lo que no es regional, es muy extenso, pero el sonido de este se refleja principalmente en las diferentes culturas de cada metro, es que cada línea de metro lleva y pasa por diferentes zonas, descubrimos que parte del metro es ruidoso, parte del metro es muy tranquilo, parte del metro tiene artistas cantando, Para expresar esto, elegí el domingo por la mañana, el mediodía y la noche desde el principio hasta el final del metro grabé todos los sonidos, seleccioné voces representativas, en mi audio puedes escuchar la risa de las mujeres, los gritos de los niños, los ladridos de los perros, etc.

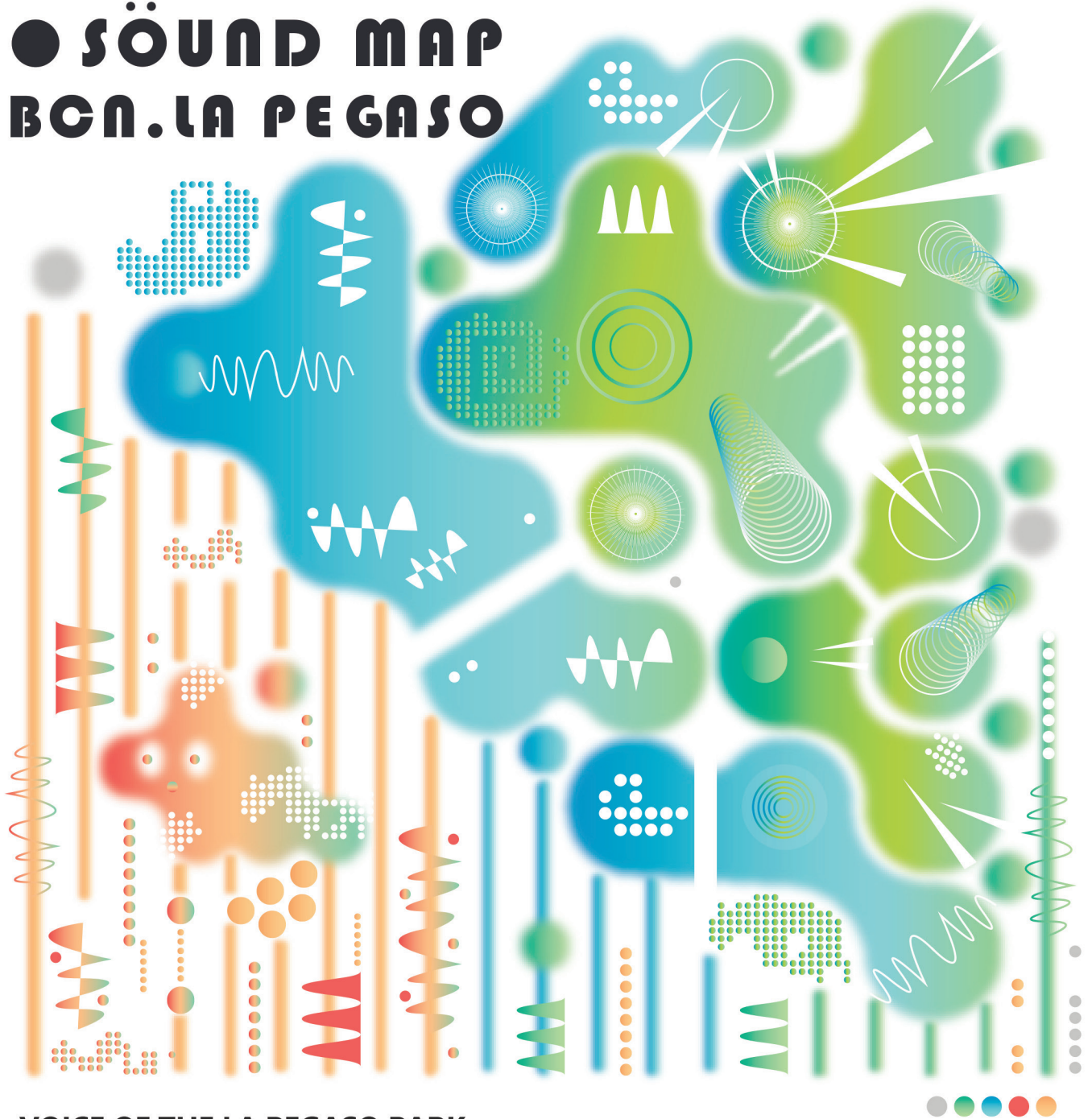
UNA MAÑANA EN CASTAÑOS Francisco Martínez (2021, Barcelona)

■ Calle ■ Autos ■ Yo ■ Guillem ■ Dani ■ Vecinos ■ Gata

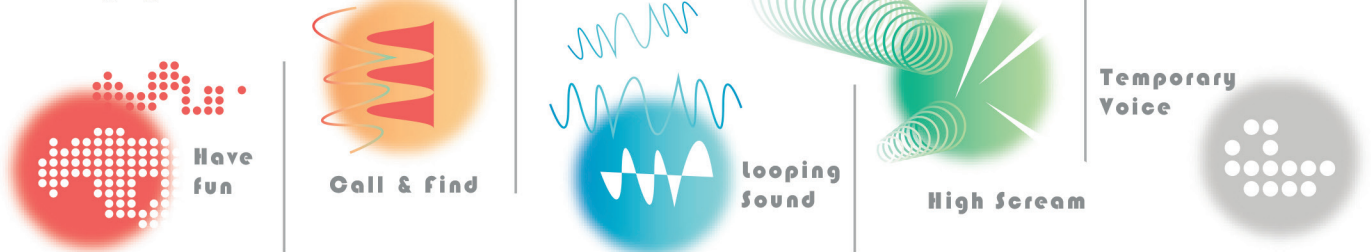
Muchas veces pensamos que lo "oculto" está fuera de nuestra visión, lo que no podemos ver. Sin embargo para mí lo oculto también es aquello que está ahí pero elegimos ignorar. En esta obra lo que quise representar es como el sonido de la calle, del barrio, de la misma casa, nos rodea y esta presente en una forma que no siempre presenciamos. Los colores fueron elegidos gracias a la asistencia de una amiga que tiene el fenómeno de sinestesia, al reproducirle el audio grabado en mi casa, ella me fue indicando que colores representaba cada ruido, y así la obra fue cobrando vida hasta ser lo que es.

● SÖUND MAP BCN.LA PEGASO

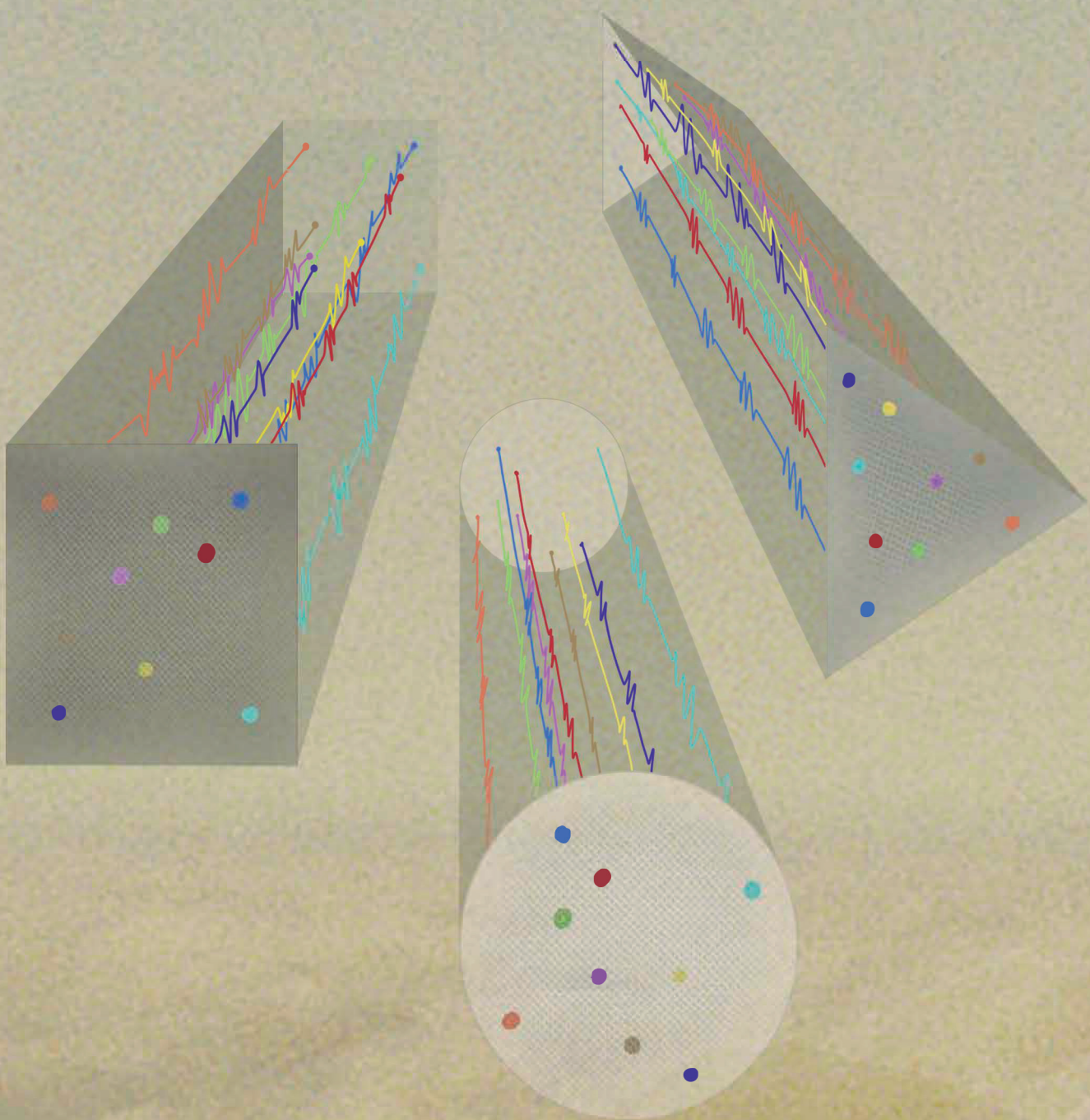

VOICE OF THE LA PEGASO PARK

Mi Qingling (2021, Barcelona)

The park is open to all citizens, People are hurrying passing to and fro, day after day, it allows us to talk to nature, let us enjoy the sunshine, green space and fresh air and let people and animals run freely in the open space. It contains different sounds, records the changes of the four seasons and changes quickly every day. So walk into the park of Barcelona with the map, return to the simple joy of childhood with the children, record this random day with sound, enjoy leisure time, and feel this moment.

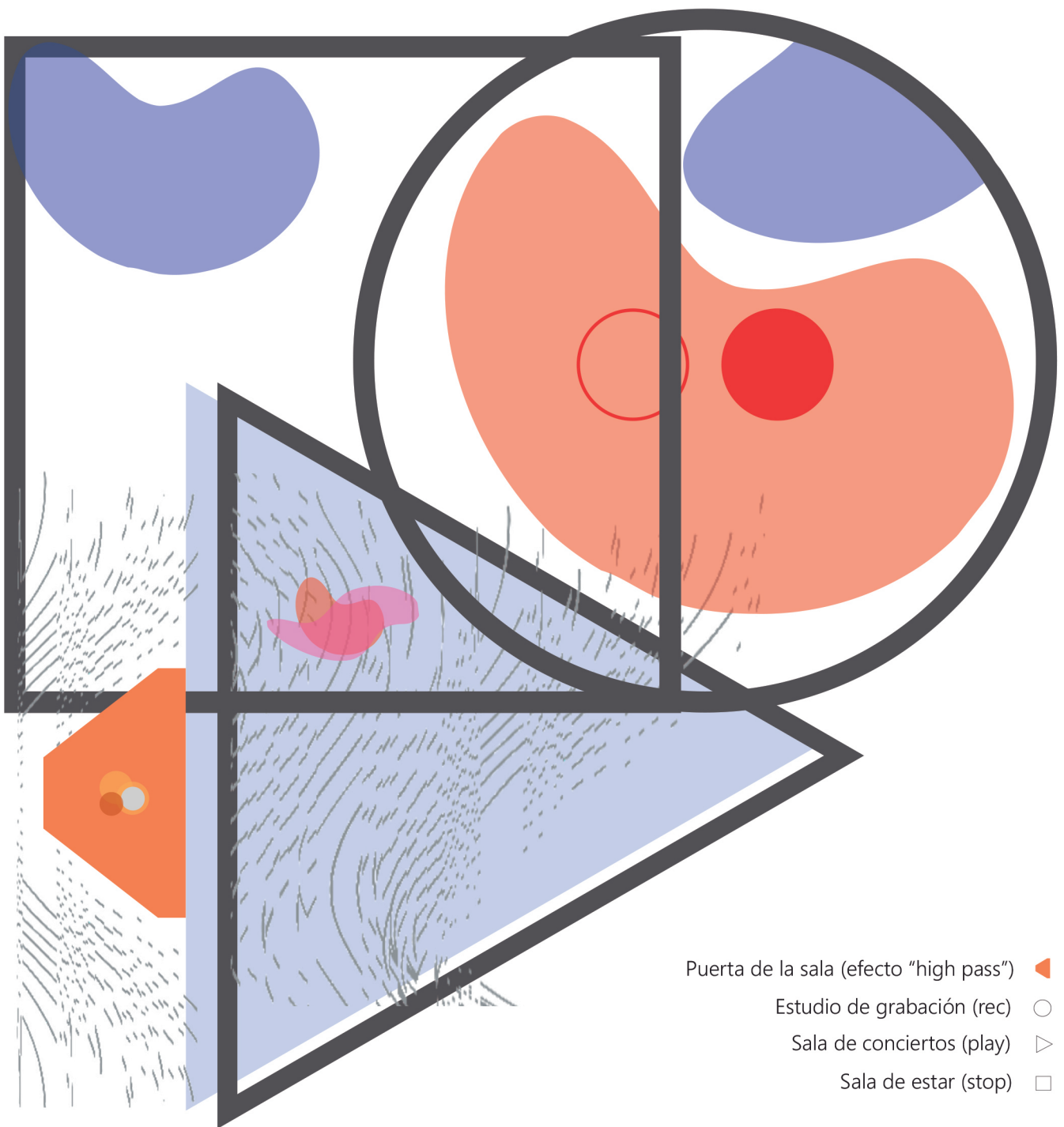
OFF THE RECORD

Marco Mirone (2021, Barcelona)

	SALA DE CONCIERTOS		SONIDO DE METRONOMO		CONVERSACIONES		MONEDAS MAQUINAS
	SALA DE ESTAR		CALIENTAMIENTOS VOCALES		PUERTA CLUB (HPF)		RISAS
	ESTUDIO DE PRODUCCIÓN		BULLICIO		SONIDOS FOLIOS		PASOS

Bass Valley es un espacio multidisciplinar situado en L'Hospitalet de Llobregat, cuyas instalaciones acogen desde la producción musical hasta conciertos, pasando por la docencia. Los calentamientos vocales, ensayos o pruebas de sonido que se suceden allí lo largo del día, dejan clara la complejidad del paisaje sonoro que emana del trabajo que no se ve de un artista. Un paisaje que nunca queda recogido en la grabación final o en las presentaciones en vivo. Pero no nos engañemos: ¿Es la música el único sonido que esperamos escuchar cuando llega la noche? ¿Qué sonidos nacen de la música como fenómeno social, y no exclusivamente artístico?

- Puerta de la sala (efecto "high pass") ◀
- Estudio de grabación (rec) ○
- Sala de conciertos (play) ▷
- Sala de estar (stop) □

OFF THE RECORD

Manuel Segura Torres (2021, Barcelona)

- Conversaciones
- Calentamientos vocales / Pruebas de sonido
- Folios (anotaciones, partituras, etc...)
- Ruido externo / Bullicio
- Monedas máquina
- Metrónomo

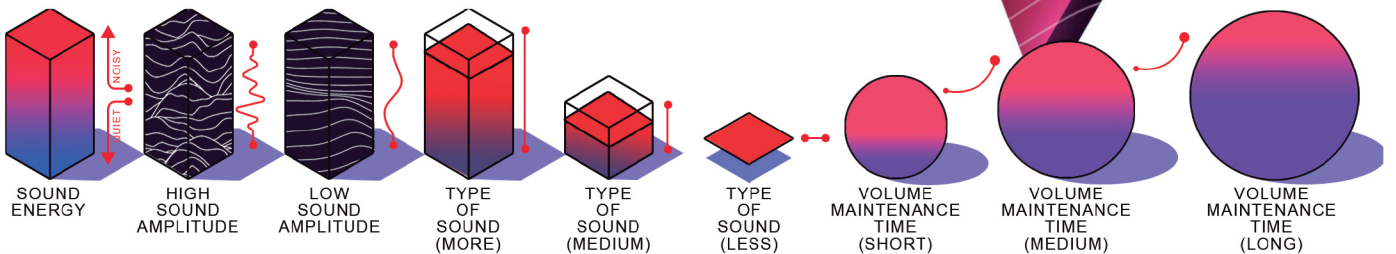

Off the record constituye una aproximación a los residuos sonoros de un estudio de grabación y sala de conciertos. A aquello que nunca estará en el producto final. A lo que sucede fuera de la cabina, detrás del escenario, en los pasillos, o en los descansos. Al "off the record". Para este proyecto hemos contado con la colaboración de The Bass Valley, espacio musical situado en L'Hospitalet de Llobregat, cuyos servicios abarcan desde la producción, mezcla y masterización, hasta la producción de conciertos y fiestas, pasando por la docencia

「DHU X UB」

MIX AND CONTRAST OF CAMPUS SOUNDS

Zheng Lili (2021, Barcelona)

This sound map compares the sound of Donghua University in China with the sound of the University of Barcelona in Spain. Donghua University has rich types of sound. The crisp natural rhythm, active and rigorous atmosphere in the classroom and various sounds of life blend and collide with each other. The rhythm of the University of Barcelona, which has a longer history, is hidden in every corner of the space, but the spirited young people also add lots of dynamic rhythm to the campus.

4 - Cementerio de Montjuïc

El vidente me invita a recorrer la tumba de Enriqueta Martí. Dice que al atardecer se puede detectar la voz apagada de “La vampiresa”, que clama su inocencia por los crímenes que a ella se le imputaron. La bulla de árboles y el ronroneo del mar lejano se encuentran ahí para formar un sonido-silencio, un vida-muerte del sonido. “Escucha, me dice”.

5 - Antigua pensión Lolita

La ciudad deja sus marcas. La ciudad es un texto que sus ciudadanos escriben con sus prácticas y costumbres. Es el caso de los orificios que aún se ven (y cuyas resonancias aún se oyen) producidos por los taconeos de las prostitutas que en el invierno pasaban horas paradas sobre la acera de la pensión Lolita. El vidente apunta “deberás ir hasta ahí, y estar parado también donde estuvieron esas mujeres, y así ver lo que vieron y oír lo que escucharon”.

6 - Desaparición de Valldemossa

En diciembre de 1946 desaparece la joven Inés de Brizuela y Méndez. El vidente me informa que “la niña de 10 años —dicen los relatos de los últimos vecinos de la zona— al parecer jugaba a la calle con una amiga, que la familia nunca pudo comprobar que existiera. No hubo denuncia porque no hubo pedido formal a la policía, pero todos en el barrio saben que la niña existió y que de un momento a otro, ya no se supo nada más de ella”. Remata: “si prestas atención la verás jugar con su vestido violeta y sus trenzas apretadas color café”.

1 - Carrer de Joaquín Costa

Vivía Enriqueta Martí y Ripoll conocida como “La vampira de Barcelona”. “Deberás Caminar cerca la Ronda de San Antoni hasta la Carrer de Joaquín Costa. (...) Yo te diría que recorras el camino de la vampira; hay algo ahí...” El vidente asegura que los crímenes que se le adjudicaron no son ciertos y que fue víctima de falsas acusaciones ejercidas por la burguesía de Barcelona de los años '20.

2 - Banco de España

Hacer el recorrido de Carlos Mesa, “el periodista esotérico de Barcelona”. “No es cualquier lugar —señala el vidente. El asalto más importante de los últimos 40 años fue en ese banco. El jefe de la banda se llamaba “El Rubio”. El robo no fue solo por dinero: era llegar a la caja 156 en la que habían documentos que involucraban al Monarquía de España con el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. “Todavía se pueden escuchar los tiros de las armas de fuego”.

3 - Ronda de Sant Pau

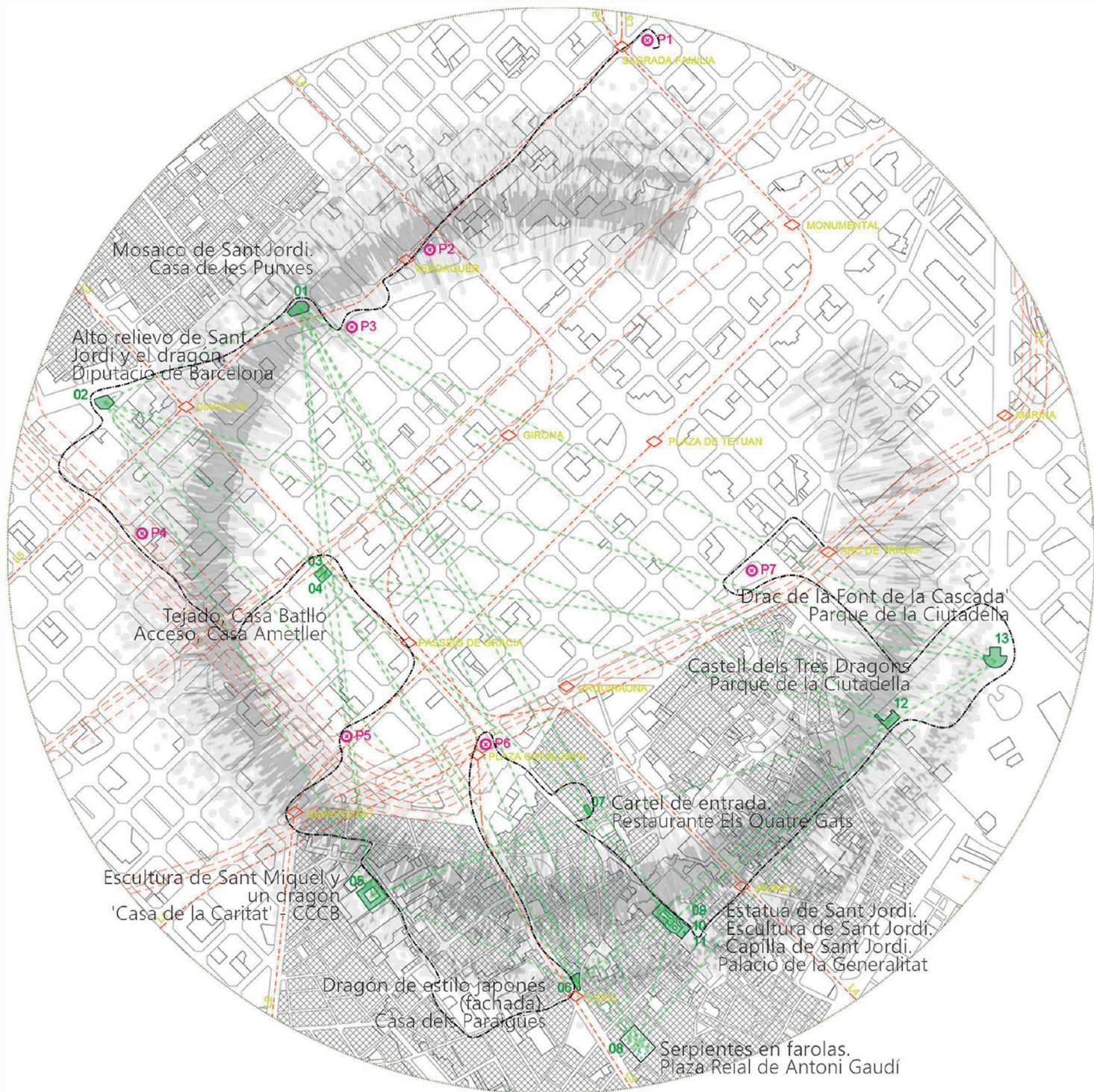
“Tu vas a Urgel y Ronda de Sant Pau. Buscas la calle Cera. En la otra punta vas a encontrar una Pizzería, un argentino. Fue el primero que vendió empanadas en Barcelona. Ha escrito un libro sobre esoterismo. Tienes que ir a hablar con él y que te diga qué camino recorrer. Es masón y ve los tres tiempos del cosmos y las cinco puntas del universo”. Mi informante me dice que en esa pizzería iba a comer Roberto Bolaño, y que ahí redactó 2666.

VISIONES Martín Virgili, (2021, Barcelona)

La cartografía que acá se presenta surge de las visiones de dos tarotistas de la ciudad. Ambos fueron interpelados por las mismas preguntas: ¿Qué recorrido oculto guarda la ciudad para mí? ¿En qué coordenadas se esconde algo que escuchar, algo que ver, que no está inscripto en ningún mapa, sólo en lo que ustedes ven que en mí mismo pueda ser un mapa? Entonces, acá los lugares.

Colaboración: Guido Bressan

¿DONDE ESTAN LOS DRAGONES?

Sergio Cortés Pizarro (2021, Barcelona)

Tras realizar registros sonoros en 7 puntos distintos del centro de Barcelona, como parte de una ruta que relaciona referencias visuales de la mítica figura con infraestructura subterránea (idea para una guarida), se concluye que los dragones pueden estar en cualquier lugar donde no prestemos demasiada atención.

- Línea de Metro
- Línea de tren subterráneo
- Trama de relaciones
- Estación de Metro
- Punto de registro sonoro
- Deriva temática (a pie)

En espectrogramas se identifica la fugaz aparición de un dragón junto al paso del Metro.

