Universidad Nacional del Litoral Secretaría de Planeamiento Institucional e Internacionalización (SPIel) Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos "José Martí"

Ciclo: Arte sonoro y ecología en Brasil, Uruguay y Argentina

Docente/s a cargo:

Mg. Damián Rodríguez Kees (UNL) Dra. Susana Espinosa (Universidad Nacional de Lanús) Dr. Rui Chavez (Universidad de Campinas, Brasil) Prof. Lukas Kühne (Universidad de la República, Uruguay)

Breve resumen de la/s propuesta/s

Esta propuesta abordará el concepto de Ecología Acústica. El mismo abarca un dominio muy amplio de áreas de conocimiento, pero podemos sintetizar que es el campo de estudio de la relación mediada a través del sonido entre los seres vivos y los múltiples ambientes. Las primera ideas y reflexiones surgieron en la década de 1960 R. Murray Schafer y su equipo de investigadores de la Simon Fraser University (Vancouver, Canadá) que desarrollaron el proyecto llamado World Soundscape Project. Las áreas de las artes, las humanidades y las ciencias se involucraron en la Ecología Acústica, que ganó interés en investigadores y artistas de todo el mundo inspirados en los escritos pioneros de Schafer. Recientemente este campo de conocimiento viene incorporando aspectos innovadores y transdisciplinares, especialmente en tres derivas ecológicas: ambiental, social y mental, formuladas en 1989 por Félix Guattari.

A pesar de la incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos, en Latinoamérica estas reflexiones no tomaron la forma aún de un campo de estudio muy desarrollado. El arte en general y la música en particular se transforma, entonces, en una herramienta de sensibilización, concientización y disparadora del debate social y político sobre el impacto del sonido y su uso en la sociedad contemporánea. Música y ecología asumen así la forma tanto de paisajes sonoros, instalaciones sonoras y nuevas expresiones artísticas, promoviendo una conciencia sobre el sonido, sea en ambientes naturales, artificiales, mediáticos, urbanos, públicos o privados.

El objetivo entonces, es generar un espacio de reflexión y concocimiento en torno a la escucha y el sonido a través del arte sonoro y su desarrollo en Brasil, Argentina y Uruguay, con actividades vivenciales guiadas en las que la teoría y la práctica se unen de manera sensible y consciente al mismo tiempo que amena y creativa.

Carga horaria: 30hs cátedra totales

Fecha/s y horario/s:

Encuentro 1. Clase. Jueves 15 de septiembre. 18hs. Presencial. Instituto Superior de Música. Aula 2E. *Introducción a la ecología sonora.* A cargo de D. Rodríguez Kees.

Encuentro 2. Clase. Jueves 22 de septiembre. 18hs. Virtual. Plataforma zoom. *Arte sonoro y ecología en Uruguay.* A cargo de Lukas Kühne

Encuentro 3. Clase. Jueves 29 de septiembre. 18hs. Virtual. Plataforma zoom. *Arte sonoro y ecología en Brasil.* A cargo de Rui Chaves

Encuentro 4. Clase. Jueves 6 de octubre. 18hs. Virtual. Plataforma zoom. *Arte sonoro y ecología en Argentina.* A cargo de Susana Espinosa

Encuentro 5. Taller. Jueves 20 de octubre. 18hs. Presencial. Ciudad Universitaria y Reserva ecológica UNL. *Escucha profunda y escucha consciente. Performance y creación con elementos no convencionales.* A cargo de D. Rodríguez Kees

Encuentro 6. Taller. Jueves 27 de octubre. 18hs. Presencial. Museo de Arte Contemporáneo UNL Escucha profunda y escucha consciente. Performance y creación con elementos no convencionales. A cargo de D. Rodríguez Kees

Encuentro 7. Jueves 3 de noviembre. 20hs. *Concierto de Arte Sonoro.* Museo de Arte Contemporáneo UNL

Encuentro 8. Jueves 10 y viernes 11 de noviembre desde las 10hs. **Jornadas Internacionales de Música y Ecología.** Elección de dos conferencias. Expositores de América Latina y Europa. Charla informal con los Profesores Lukas Kühne (Uruguay) y José Augusto Mannis (Brasil) en horario a convenir.

Encuentro 9. Taller. Jueves 17 de noviembre. 18hs. *Puesta en común, conclusiones, evaluación y autoevaluación de la cátedra*. A cargo de D. Rodríguez Kees

Breve CV disertantes:

Lukas Kühne (Alemania/Uruguay):

Docente, investigador, escultor y artista sonoro. Posee obras en espacios públicos en Alemania, Islandia, Estonia, Japón y Uruguay. Es Coordinador del Taller Experimental de Arte Sonoro de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Lleva adelante acciones de intervención y sensibilización en los espacios públicos, performances, esculturas sonoras y la organización de la plataforma del Festival Internacional de Arte Sonoro MONTEAUDIO.

Rui Chaves (Brasil):

Artista sonoro y performer. Doctor en Arte Sonoro por la Universidad Queen de Belfast. Su investigación pone en discusión la presencia física y autoral, cuerpo, lugar, texto y tecnología en videoarte; instalación de medios mixtos; y proyectos de arte comunitario. Actualmente, se enfoca en el desarrollo de una historiografía poscolonial que describe prácticas sonoras contemporáneas producidas en el Sur Global. Entre 2015 y 2018, fue investigador postdoctoral en NuSom: Centro de Investigación en Sonología (Universidad de São Paulo), habiendo desarrollado un archivo de arte en línea del arte sonoro brasileño.

Susana Espinosa (Argentina):

Compositora, docente de música, investigadora, gestora cultural. Doctora en Filosofía. Ex delegada regional ante la *World fórum of Acoustic Ecólogy*. En la Universidad Nacional de Lanús

es creadora y ex directora de la Licenciatura en Audiovisión, co-creadora y co-directora del Festival Acusmático y Multimedial "Sonoimágenes", co-directora del Festival Performático de Arte Electrónico "Escalatrónica". Ha sido docente de la UNLP, UNA y UNSM y dictado cursos, talleres y conferencias en diversas universidades de América y Europa. Posee una decena de publicaciones como autora y compiladora, destacándose "Ecología y Educación", premio EMBAT, Ed. Graó, Barcelona.

Damián Rodríguez Kees (Argentina)

Compositor, docente, investigador. Magister en Arte Latinoamericano por la UNCuyo. Doctorando de la Universidad Miguel Hernández (España). Como compositor posee más de treinta músicas para teatro, danza, video, exposiciones, intervenciones y performances. Ha creado y dirigido espectáculos interdisciplinarios. Sus trabajos académicos así como creativos/compositivos han sido presentados en jornadas, congresos y conciertos en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, EE.UU, Canadá, Francia, Alemania y Holanda. Fue Director de Cultura de la UNL, Secretario de Cultura de la ciudad de Santa Fe, Director del Instituto Superior de Música y desde febrero de 2022 es Director del Programa de Innovación en Arte y Ciencia de la UNL.