

DIDÁCTI-CA3

Programas de didáctica activa
para centros escolares de Córdoba y provincia

Unidad didáctica:
AUTORRETRATOS
José Iges

1. DIDÁCTI-CA3
2. Guía práctica para profesores o educadores
3. Contextualización de Autorretratos
4. Fondo ilusorio de espejos, 2016-2019.
5. Dedicatorias
6. Después de la visita
7. Vocabulario
8. Links

C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía

C/ Carmen Olmedo s/n 14009 Córdoba
697104171 educ.c3a@juntadeandalucia.es
c3a.es

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Unidad didáctica: AUTORRETRATOS

JOSÉ IGLES

1. DIDÁCTI-CA3

DIDÁCTI-CA3 es un programa de didáctica activa y abierta dirigido a centros escolares de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos y estudios superiores que incide en los contenidos del C3A a través de visitas guiadas y talleres creativos. Tanto a nivel expositivo como arquitectónico y patrimonial, incidiendo en la relevancia que posee nuestro edificio como ejemplo de arquitectura contemporánea que enlaza con la tradición cordobesa.

Desde DIDACTI-CA3 ofertamos varias posibilidades para que puedan planificar su visita al C3A:

1. Una visita guiada de 1 hora y media de duración en la que alumnos y profesores podrán visitar las exposiciones en curso y la arquitectura del espacio, finalizando con un breve taller práctico/téorico. En la visita guiada el mediador se encargará de revelar el contenido conceptual que se esconde tras el proyecto expositivo interpelando a los estudiantes a través de preguntas que prevalecen sobre la respuesta. El taller consistirá en una fase de acción o *hands in*, de carácter plástico o reflexivo, sobre las fases de producción de la obra.
2. Una actividad de 3 horas y media de duración en la que, aparte de lo anterior (exposiciones, arquitectura) se incluye espacio de almuerzo/merienda y algunas de las siguientes actividades (a seleccionar): talleres específicos de creación contemporánea, visitas comentadas en el yacimiento arqueológico de Saqunda (el arrabal más antiguo de Córdoba y que puede visitarse en el interior de nuestro recinto) o a las proyecciones audiovisuales.

Según sus necesidades y programas pedagógicos, pueden acogerse a una u otra modalidad o plantear una alternativa a las mismas en tiempo de duración y contenidos.

Para concertar la visita pueden ponerse en contacto con el servicio educativo del C3A a través del correo electrónico educ.c3a@juntadeandalucia.es o en el teléfono 697 104 171.

2. GUÍA PRÁCTICA

Esta unidad didáctica está diseñada para que pueda ser utilizada por profesores y educadores como una herramienta de orientación, participación y formación activa con su alumnado. Tiene por finalidad aproximar a los estudiantes a los lenguajes artísticos y discursivos actuales, fomentando un modo de participación y comprensión directa y asequible sobre los asuntos centrales de las piezas, pudiendo obtener así una visión educativa más amplia acerca de los distintos aspectos abordados.

Al profesorado se le proporcionan recursos de conocimiento específico sobre el concepto general y los hechos concretos de las obras que componen la exposición Autorretratos, para que puedan adentrarse en el universo creativo del artista José Iges y sus derivaciones y contextos sociales, culturales, históricos...

La unidad didáctica Autorretratos José Iges contiene una contextualización a modo de pequeña biografía del artista más una descripción de las dos instalaciones de las que se compone la exposición. Más varios tutoriales de PREGUNTAS y ACTIVIDADES en las que se sugieren algunas de las acciones que pueden activarse antes, durante y después de la visita. Los contenidos están diseñados específicamente por el equipo educativo del C3A para, a través del debate, la acción y el juego, llevar al alumnado hacia una reflexión consciente sobre los asuntos que la artista aborda en este proyecto. Estas actividades se acompañan de un glosario y enlaces (*links*) con los que optimizar la comprensión sobre el sector de las artes visuales y aumentar la experiencia de aprendizaje activo.

Adaptando esta unidad didáctica a su ámbito y nivel educativo, los profesores o educadores podrán elegir utilizarla en el aula como introducción previa y/o reflexión posterior. Esto permitirá que el alumnado desarrolle unos significados previos que le permitan profundizar más en el discurso expositivo que sugieren las piezas, desde un modelo pedagógico constructivista.

Recordamos que es totalmente opcional por parte del centro escolar realizar las actividades de la unidad didáctica y que la visita se puede realizar independientemente de que se lleven a cabo o no.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE AUTORRETRATOS

El C3A Centro de Creación contemporánea presenta la exposición individual “Autorretratos” del artista José Iges (Madrid, 1951). Se trata de una exposición temporal que se puede ver del 21 de junio hasta el 5 de enero, y reúne obras realizadas durante las últimas dos décadas.

Iges se define como un artista sonoro que deviene en artista visual para dar más importancia a lo sonoro. Formado como ingeniero industrial y doctorado en Ciencias de la Información, es un artista multidisciplinar y compositor que trabaja el arte sonoro en un ámbito experimental entrelazado con las artes visuales. Su trabajo artístico es fronterizo entre diferentes prácticas:

performance. fotografía, vídeo, instalación, sonido analógico y digital, y uso de objetos cotidianos. Y para llevarlo a cabo se basa en dos corrientes de gran relevancia en el mundo del arte: el autorretrato y el apropiacionismo.

En el desarrollo de su obra Iges lleva años investigando sobre la exposición del sonido visible. Es por ello que utiliza el concepto de paisaje sonoro como sustrato de sus instalaciones y performances. Muchas de ellas las ha hecho junto a Concha Jerez, artista pionera del arte conceptual en España. Pero también destaca su labor como compositor, productor radiofónico, ensayista y comisario de exposiciones.

En su relación con el público provoca situaciones que le lleva a reflexionar y cuestionar si aquello que vemos/escuchamos es arte o no. Esto es debido a que su discurso se sitúa en la órbita de los conciertos y composiciones de los artistas Fluxus, especialmente John Cage; y más allá, a la herencia transgresora del dadaísmo (Schwitters, Ball, Hausmann) y el surrealismo.

Así, el acceso a su obra requiere de una especial atención por parte del espectador: un viaje de inmersión sonora y visual basado en la escucha de aquello que el ojo no todo ve. Y que en su exposición para el C3A no es otra cosa que un relato autobiográfico que se activa a partir de un recorrido entre espejos, objetos con memoria, terminales digitales y analógicos, así como el arte de la cita. De esta manera nos encontramos ante un discurso de la (de)formación de la identidad y la máscara del artista. El yo y el otro. Es decir, los rasgos que definen el conocimiento de uno mismo y la imagen que se proyecta a los demás.

3.1. Antes de la visita: investiga y reflexiona

El objetivo de esta actividad previa es reflexionar sobre la relación entre el concepto de arte sonoro y las artes visuales. Y en concreto, introducir en el aula los elementos esenciales para comprender el mundo sonoro de José Iges antes de la visita a la exposición Autorretratos.

El arte sonoro se ha nutrido de diversas raíces y figuras. Dentro de las Primeras Vanguardias (1905-1939) cabe reconocer el papel precursor de Kurt Schwitters o Raoul Hausmann en la órbita Dadá y de los futuristas rusos e italianos, así como la poesía sonora de Henri Chopin o la expresividad verbal de Antonin Artaud. No obstante, durante la época llamada de las Segundas Vanguardias (1945-1970), conviene señalar como precedente inevitable al compositor John Cage, cuyo estímulo se sitúa precursor de otros comportamientos artísticos que rompieron moldes, categorías y convenciones: el movimiento Fluxus.

Actividad 1: Dadaísmo y Fluxus

El artista José Iges utiliza en la exposición estrategias creativas que parten de los movimientos Dadá y Fluxus. En el aula, el profesorado mostrará los siguientes recursos sin desvelar el nombre del artista y el movimiento al cual pertenecen: [Poema fonético de Hugo Ball](#) y [Portrait bien fait, mal fait, pas fait](#) (Robert Filiou, 1973).

Ambas piezas suelen generar desconcierto en las personas no familiarizadas con los códigos del arte contemporáneo. A continuación se proponen las siguientes cuestiones para iniciar un debate colectivo sobre técnicas de arte disruptivo: ¿Que reacción inicial os provoca cada una? ¿Por qué creéis que os ocurre? ¿Consideráis que este tipo de acciones y objetos son arte? ¿Por qué?

Después del debate, en grupos de 3-4 personas, buscad en internet información sobre Dadaísmo y Fluxus¹ y responded estas preguntas: ¿Sabéis identificar a qué estilo y época pertenecen cada una? ¿Tienen algo en común? ¿Qué características podrías destacar en una y en otra? ¿Se corresponden con vuestros sentimientos iniciales?

Actividad 2: Ruido y silencio en John Cage

A mediados del siglo XX, la emblemática reflexión sobre el ruido y el silencio realizadas por el compositor norteamericano John Cage (1912-1992) provocó un giro revolucionario tanto en la vanguardia musical como en las artes visuales.

Cage es célebremente conocido por la creación de la pieza insonora 4'33". El profesorado pondrá en el aula el siguiente [vídeo](#). Se trata de una representación de la misma por parte de una orquesta, donde los intérpretes salen al escenario y representan los tres movimientos de la partitura. La pieza suele resultar difícil para todos los públicos. Los músicos aparentemente no tocan nada, el público permanece sentado y en silencio, en el entorno de una sala de conciertos. Lo natural es que surjan tensiones, controversias, desear que se acabe cuanto antes, que nos sintamos amedrentados, insultados, confusos, aburridos, etc.; pero también pensativos, atentos, filosóficos, e incluso, cuando captamos el concepto, vanidosos o engreídos.

Preguntas: ¿Pensamos que 4'33" es una pieza musical? ¿Por qué? ¿Cómo te has sentido mientras se ejecutaba la pieza? ¿En qué pensabas durante la misma? ¿Qué otros sonidos escuchaste? ¿Cómo tenemos que tomarnos esta música? ¿Qué crees que quiso decir Cage

¹ Podéis utilizar algunos de los recursos recogidos en el glosario y los enlaces (documental dadá, mapa fluxus, etc.) de esta unidad didáctica.

cuando la compuso? Para ayudar al alumnado con la respuesta a estas preguntas el docente puede introducirle en el entorno artístico y vital de Cage.

Después de la II Guerra Mundial el centro cultural se había trasladado de Europa a Estados Unidos. En las artes plásticas emergía el expresionismo abstracto como tendencia de la denominada Escuela de Nueva York. Este movimiento se caracterizaba por la reducción del acto de pintar como un gesto artístico espontáneo, cuyos trazos y formas abstractas basadas en el uso de cromatismo limitado (blanco, negro y colores primarios) reflejan el estado físico y psíquico del pintor. De este modo, estilísticamente los pintores expresionistas se situaban en un espacio en transición del expresionismo alemán y el surrealismo, anticipando el minimalismo y el arte conceptual.

La vanguardia musical, sin embargo, permanecía estática dentro de una estética academicista basada en la música atonal, técnica de composición aplicada por Arnold Schönberg que consiste en la utilización sistemática de los doce sonidos de la escala cromática como equivalentes, sin jerarquías. Pero Cage, inspirándose en los futuristas de inicios del siglo XX, y como si de una broma dadaísta se tratase, irrumpió en la escena musical practicando la experimentación sonora a través de la incorporación del azar y de la noción de ruido:

“Donde quiera que estemos, lo que oímos es en su mayor parte ruido. Cuando lo ignoramos, nos molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante” (Cage, 1937)².

Cage creía en la igualdad y la liberación de los sonidos. De ahí entiende el ruido como sonidos que reflejan la cultura industrial que observa en su alrededor, fenómenos audibles que están dentro y fuera de la partitura como materiales susceptibles de ser música. Ejemplo de ello son sus variadas composiciones de piano preparado, piezas musicales en las que coloca objetos en las cuerdas del piano (tornillos, papeles, etc.). En el aula se puede ver un vídeo de una de sus famosas [sonatas e interludios preparados para piano](#). Para su desarrollo Cage usaba partituras gráficas en lugar del tradicional pentagrama, con lo cual la interpretación de los músicos da lugar a representaciones únicas e irrepetibles. A esto se sumó un especial interés por la filosofía Zen, y centrándose en el vacío, introduce el concepto del silencio como un elemento más en la música: un espacio de tiempo organizado que excluye volumen, tono y timbre. La música asociada al silencio como un hecho acústico abandonado a la intención de escuchar.

Para entender este proceso de evolución teórica y práctica en la obra de Cage el profesorado puede mostrar el vídeo de [Music of Changes](#) (1951). Es una pieza basada en una estructura de tiempo callado que rebosa de sonidos, compuesta en su totalidad al azar, y que supone el último escalón antes de 4'33". Preguntas: ¿Aquí hay sonido o hay silencio? ¿Cómo describirías los sonidos? ¿Y el silencio? ¿Qué emociones te provocan? En la partitura ¿qué color refleja el ruido? ¿Y el silencio? ¿Por qué? ¿Existe el silencio absoluto?

Cage llegó a estas mismas cuestiones, posiblemente tras ver las Pinturas Blancas (1951) de su amigo el pintor Robert Rauschenberg. En la búsqueda de la ausencia total de sonido, Cage acudió en 1952 a la Universidad de Harvard para introducirse en una cámara anecoica, sala diseñada para absorber en su totalidad las ondas acústicas. Al tratar de lograr un momento de silencio absoluto se dio cuenta que siguió percibiendo dos ruidos, uno agudo y otro grave. ¿Cuáles crees que fueron? Así John Cage se dio cuenta que el silencio absoluto no existe. El sonido que emite nuestra respiración y el latido del corazón lo impiden, así como el andar del viento en el exterior. El silencio se entiende como un sonido acústico perpetuo. No podemos evitar que acontezca. Por lo tanto, sin el silencio el ruido no existiría, ni las métricas. Así, la pieza 4'33" nos permite ver, escuchar y sentir el silencio como un acto sinestésico. Un silencio que refleja los sonidos del mundo sensible que nos rodea y reconoce nuestra propia vida en su existencia.

2 Cage, J. (2002). “El futuro de la música: credo”. *Silencio*. Ardora Ediciones.

4. FONDO ILUSORIO DE ESPEJOS (2016- 2019)

Iniciamos nuestro recorrido por el mundo visual y sonoro de José Iges con *Fondo ilusorio de espejos* (2016-2019), instalación inter-media creada específicamente para el C3A y el trabajo más actual del artista. Para la creación de la pieza vemos distintas estrategias artísticas en la configuración de un espacio expositivo de carácter sonoro y visual: autorretrato, fotografía, videocreación, escritura creativa y apropiacionismo.

Está constituida por una serie de atriles con textos/partituras impresos sobre espejos y estanterías metálicas donde se han colocado un conjunto de objetos: espejos enmarcados de distintas formas y tamaños, fotografías colocadas en portarretratos, libros y dos vídeos. En el primero vemos a Iges colocando libros en equilibrios imposibles sobre un gran espejo horizontal y en el segundo autorretratos del propio artista realizados con un móvil, a menudo deformados o fragmentados, ya que ha utilizado su reflejo en espejos o en superficies reflectantes diversas que, en ciertos casos, son obras artísticas de otros autores. En los atriles nos encontramos unos espejos de metacrilato con 12 textos impresos que funcionan como una partitura visual que nos marca el tono y la intensidad con la que pueden ser interpretados. Una forma de partitura que tiene que ver en cómo anotaba el texto el propio Iges para recitarlo a modo de poema sonoro en la grabación del vídeo que inunda el espacio expositivo.

El punto de partida de la pieza fueron las relecturas de libros de la biblioteca de Iges que son la base de sus ideas creativas y el uso del arte de la cita a través de la dedicatoria. Un texto de Kennet Godsmith³, crítico y poeta estadounidense, fue el detonador de la estética de la pieza:

3 Goldsmith, K. (2015). *Escritura no-creativa*. Editorial Caja Negra.

“Si es cierto que mi identidad está por definirse y cambia a cada minuto, es importante que mi (trabajo) refleje ese estado mutable de la identidad y la subjetividad. Eso puede significar adoptar voces que no son “mías”, posturas que no son “mías”, opiniones que no son “mías”, palabras que no son “mías” porque, al fin y al cabo, no crea que sea posible definir qué es mío y qué no lo es”.

Y en concreto, el título que da nombre a la pieza viene de una frase más larga de un libro de Jorge Luis Borges. Este escritor argentino configuró su propio mundo literario (y autobiográfico) a través de la simbología del espejo, objeto tradicionalmente asociado al reflejo del alma, de la sombra y del espíritu del individuo. Un proceso de autocontemplación que simboliza la ambigüedad de caracteres opuestos: el conocimiento de uno mismo y el encuentro con la verdadera identidad del “yo”, frente a la máscara del “otro yo” proyectado y que oculta nuestro auténtico ser. Así, para Borges, los espejos nos adentran en la infinidad de vidas, caras, bellezas y realidades infinitas de las personas que se miran en el cristal que los absorbe.

En la exposición el “yo” del artista es una excusa para absorber el mundo que envuelve al suyo propio. El autorretrato fotográfico y reflejado se configura como un espejo con memoria que proyecta vida/s infinita/s. Donde el propio Iges se interroga sobre quién es a través de su experiencia, la relectura de libros y el uso de reflexiones de otro/as con lo/as que se identifica. Citas textuales que pueden ser tan tuyas como del propio espectador que se ve reflejado. Pues nosotros, como público, también nos sentimos absorbidos, interrogados e interpelados por la historia que envuelve al lugar y los objetos a través de la proyección de nuestra imagen en los diversos espejos y atriles reflectantes. Implicándonos de ese modo el artista en esa amplia reflexión que traza en torno a los límites de la individualidad y subjetividad: seres en construcción de nuestro propio relato autobiográfico donde todo/s lo/s que nos rodea/n nos modifica, enriquece y transforma continuamente.

Preguntas:

Estás ante una instalación donde solo faltas tú para que esté completa. Pasea por el espacio e interactúa con la obra de José Iges a través del juego de reflejos entre espejos, citas literarias y autorretratos. ¿Cómo te sientes al habitar la pieza? ¿Cuál crees que es su significado? ¿Qué elementos ves en el espacio expositivo? ¿Qué piensas sobre el artista que ha creado esta pieza? ¿Cuál crees que es la necesidad que lo mueve a apropiarse de textos y objetos que no son suyos?

Iges hace uso del autorretrato para desarrollar el discurso de su obra. A lo largo de la historia del arte el retrato se ha considerado el género artístico por esencia para mostrar la imagen de personas importantes como papas, reyes, emperadores, políticos, etc. Y como subgénero, el autorretrato ha sido usado por muchos artistas a través del estudio de su propio rostro reflejados en el espejo. ¿Conoces el nombre de algún artista que se haya autorretratado como parte de su obra? ¿Por qué crees que lo hacían? ¿Qué nos muestra un (auto)retrato de una persona? ¿Qué otras posibilidades de autorretrato existen en la actualidad? ¿Qué significa para ti un autorretrato? ¿Has pensado en quién eres y cómo te ven los demás?

5. DEDICATORIAS (2001-2019)

La exposición continúa con un conjunto de instalaciones que derivan de la obra *Dedicatorias*, un trabajo anterior de 60 miniaturas sonoras de un minuto de duración cada una, que José Iges comenzó en 2003. En ellas rinde tributo de amistad y reconocimiento a creadores de ámbitos diversos (cine, poesía, narrativa, *performance*, artes visuales, música y arte sonoro) así como personas de su ámbito privado y familiar.

Dentro de la idea de paisaje sonoro, un entorno acústico envolvente que deviene imagen a través del sonido como objeto plástico, Iges entiende el concepto de “dedicatoria” a través de la definición que de ella hace Borges: “*toda dedicatoria es una entrega de símbolos*”. Es tomar el trabajo de otra persona o la referencia de una historia que nos une, y devolverlo transformado en sonido con la utilización de objetos vividos, de cosas y elementos que ha utilizado durante años o que proceden de tiendas de segunda mano.

En su libro *Conferencias sobre arte sonoro* (2017) Iges se sirve de un epílogo con forma de puerta para hablar de lo sonoro como placer estético. Dice que toda puerta sirve para impedir o permitir el paso, pero también la mirada hacia lo que está tras ella. El sonido, sin embargo, la traspasa con lo que nuestra curiosidad hacia lo que ocurre al otro lado queda en parte satisfecha escuchando a través de la puerta cerrada. Lo que se oye pero que no puede verse es la experiencia de lo acústico.

De este modo, en esa discusión en torno a la ocupación artística del espacio, en la sala conviven un conjunto de piezas sonoras y audiovisuales que requieren la atención del espectador. La presencia de una mezcla de ruido inunda y absorbe el lugar, cuya escucha ensordece la mirada en una serie de espejismos acústicos. Donde todo suena a todo y nada es casual. Así, el espectador se debate entre el dilema de escuchar el silencio o escuchar el relato de los otros. Una deriva caótica de discursos, y al mismo tiempo contemplativa, que nos invita a ver/escuchar las imágenes como un reflejo de nuestra sociedad. En el que Iges proyecta una reflexión metafórica sobre los mecanismos de producción y difusión de la cultura popular, cada vez más visual y tecnológica en el marco del capitalismo avanzado y postindustrial.

Preguntas:

Estás ante una serie de instalaciones que requieren que abras la puerta de la escucha estética. ¿Qué pasaría si cerramos los ojos? Probad a concentraros en un sonido que os llame la atención. Si no estuvieses en el centro de arte ¿a dónde imagináis que os trasladaría la escucha? ¿Qué veríais, oleríais y sentiríais en ese sitio?

Abrid los ojos. Identificad la fuente acústica de donde procede. Explorad por vosotros mismos los elementos de la pieza, sobre su significado y relacionarlo con las emociones que os ha provocado. Repetid el proceso cuantas veces queráis y cambiar el estímulo de la vista como reclamo para ver/escuchar otras obras de la exposición.

¿Qué sentidos se estimulan? ¿Qué diferencias notáis entre la vista y el oído? ¿Os ha sorprendido algo? ¿Y desilusionado? ¿Qué es lo que hace que, aún mirando/escuchando lo mismo, cada persona tengamos sensaciones diferentes?

Repetid esta actividad dando un paseo por la zona exterior e interior de vuestro centro escolar. Probad a llevar una grabadora de voz para desarrollar un rastreo de sonidos. Posteriormente en clase podéis realizar un listado de los sonidos que identificáis. Tratad de realizar después un mapa utilizando como indicadores los registros sonoros.

6. DESPUÉS DE LA VISITA: DIALOGA Y ACTÚA

En la muestra *Autorretratos* hemos visto que el discurso se mueve constantemente en la ambigüedad de significados opuestos para la creación de un relato autobiográfico de José Iges. Lo visual y lo sonoro. La identidad y la máscara. Se entrelazan a través de estrategias como el autorretrato, la dedicatoria y el apropiacionismo, conformando un espacio sonoro que se funde en lo visual y da más importancia a lo que se escucha y el ojo no (todo) ve.

Os proponemos una serie de talleres de expresión creativa para desarrollar tras la visita a la muestra, que podrán ser realizado en el C3A con la orientación de un mediador del servicio educativo, o de forma autónoma en el aula siguiendo las instrucciones que a continuación se detallan. Las actividades están basadas en la noción de paisaje sonoro a través de diferentes estrategias: registro de sonidos, arte del ruido, pintura musical y escritura creativa.

Estas metodologías facilitan al alumnado el acercamiento a los mecanismos de creación del artista, así como la ampliación y transformación de nuevos horizontes de sentido de su obra.

6.1. Paisaje sonoro 1: Campo de sonido

Destinatarios: primaria y secundaria

Materiales: dispositivo con grabadora de voz, altavoz, 4'33" (sólo para iphone, opcional).

Descripción: El artista José Iges utiliza el concepto de paisaje sonoro como sustrato de sus instalaciones y *performances*. El objetivo es desarrollar una cartografía de sonidos del entorno del centro o sus inmediaciones, que nos permitan analizar el territorio que nos rodea desde el ámbito sonoro.

Instrucciones:

- 1) Desarrollar una aproximación al concepto de paisaje sonoro a través de la aplicación para iphone [4'33"](#). En el mapa aparecen distintos puntos del mundo que han registrado diferentes sonidos. Escoged a qué lugar queréis viajar con la escucha, conectar el dispositivo móvil al altavoz (*bluetooth*) para la escucha amplificada e identificad los elementos para intentar descubrir dónde se ha hecho la captura. ¿Se trata de un espacio urbano o natural? ¿Interior o exterior? ¿Hay acción o quietud? ¿Qué emoción expresa?
- 2) El alumnado saldrá con los dispositivos digitales a registrar los sonidos del centro escolar y/o su entorno más inmediato. El material capturado será entregado al profesorado a cargo, quien a través de un altavoz amplificará el sonido para su escucha y posterior análisis siguiendo las preguntas clave del ejercicio anterior.
- 3) En pequeños grupos de 3 o 4 personas el alumnado podrá completar el registro del campo sonoro hacia lo visual y creativo, componiendo una obra original. Para ello podéis experimentar grabando vuestra propia voz o haciendo diferentes sonidos utilizando la aplicación [soundation](#) o la app para tablet [piano preparado](#). Para hacer el sonido visible, el alumnado puede dibujar una partitura gráfica que interprete los sonidos que se escuchan.

6.2. Paisaje sonoro 2: Concierto preparado

Destinatarios: Infantil, primaria y secundaria

Materiales: 15 hojas de papel por persona de calidad variada (diario, folio, cartulina, cartón, papel continuo, etc.), cámara de vídeo, grabadora de voz, altavoz.

Descripción: En sus dedicatorias y present-acciones José Iges genera composiciones sonoras a través de la utilización de elementos cotidianos para generar sonido. El objeto de la actividad será desarrollar un concierto experimental usando como instrumento el papel, según las indicaciones del artista fluxus Benjamin Patterson en la obra [Paper piece](#) (1960).

Instrucciones:

- 1) La duración del concierto oscilará entre 10-12 minutos en un espacio cerrado. La acción será grabada en vídeo o audio. El alumnado permanecerá fuera de escena hasta que el docente a cargo, que actuará de director/a de orquesta, haga una señal para que entren y de comienzo la acción sonora.
- 2) La dinámica será improvisada al azar pero dentro de una secuencia de eventos programados. Para generar sonido, el alumnado, en calidad de intérprete, deberá utilizar

la imaginación a través de las siguientes acciones: agitar, romper, arrugar, frotar, restregar, torcer, soplar, etc.

3) Se desarrollarán dos conciertos diferentes. El grupo de estudiantes se dividirá en dos grupos: intérprete y público. El docente a cargo actuará en calidad de director/a de orquesta. El primer grupo de intérpretes dará comienzo a la acción sonora tras la señal del director de orquesta.

4) La dinámica de interpretación será improvisada dentro de los límites previamente establecidos en la secuencia de eventos, que podrán estar marcados en una partitura. La pieza sonora termina cuando el suministro de papel se agota. A continuación se repite la acción con el alumnado que ejercía de público.

5) Puesta en común a través de la escucha de ambos conciertos mediante un altavoz que amplifique el sonido.

6.3. Paisaje sonoro 3: Partitura visual

Destinatarios: infantil, primaria y secundaria

Materiales: tempera líquida, papel continuo, pinceles, altavoz,

Descripción: El artista José Iges utiliza en la exposición diversos objetos y representaciones gráficas para hacer visible el sonido de sus obras. El objetivo de la actividad es expresar gráficamente el sonido a través de dos recursos creativos: la pintura y la instalación.

Instrucciones:

1) Pintura musical: algunos pintores expresionistas utilizaron la música como elemento sinestésico de sus composiciones, por ejemplo Wassily Kandinsky, Mark Rothko o Jackson Pollock. En el aula se extiende un papel continuo en el suelo. Alrededor se dispone el alumnado con pinceles y una paleta de colores reducida: blanco, negro, rojo, azul y amarillo. El profesorado hará una selección de música variada que incluya temas de *free jazz* y orquesta clásica. El alumnado pintará al ritmo cambiante de la música utilizando formas de composición autónomas (goteo, manchas, trazos, etc.). La imagen resultante expresará una partitura visual de sus emociones.

2) Escritura creativa: Varias de las piezas de la exposición muestran composiciones de palabras enredadas con los nombres de personas o instituciones a los cuales Iges rinde tributo en sus dedicatorias. El alumnado, de forma individual, tendrá que seleccionar varios nombres de personas célebres y/o de su entorno familiar para crear plásticamente una partitura fonética a través de palabras y colores. Posteriormente se trasladará a través del dibujo o la pintura en un soporte expositivo (papel, objeto, mural) para su presentación autobiográfica al resto de compañeros.

3) Composición objetual: En la pieza *Plastic Miles* (2018) Iges rinde homenaje a Miles Davis, músico de *free jazz* a través de una composición de objetos que funcionan a modo de partitura: una vieja funda, una trompeta de plástico, un silbato y una partitura. En grupos de 3 o 4 personas el alumnado tendrá que seleccionar a un músico que le guste y generar su propia partitura visual a través de objetos encontrados.

6.4. Paisaje sonoro 4: Poema fonético

Destinatarios: Primaria y secundaria

Materiales: transparencias DIN A4, rotuladores permanentes (varios colores), grabadora de voz, reproductor de audio, altavoz.

Descripción: El artista José Iges utiliza el arte de instrucciones con el objetivo de que cualquiera pueda hacer la obra que está expuesta. Una de ellas es la pieza sonora *Autoritratto* (1990) en la que emplea un texto del músico veneciano Luigi Nono para crear un poema sonoro. El objetivo será desarrollar la misma técnica partiendo del [poema de Borges Los espejos](#).

Instrucciones:

- 1) En grupos de 3 a 5 personas el alumnado tendrá que editar en una hoja word el texto de Borges, o fragmentos del mismo. Los componentes establecerán un tiempo de duración determinada para su recitación al completo. Después desarrollarán diversas divisiones de los versos para crear una nueva composición sonora en mosaico. Las escansiones se realizarán en mosaico siguiente orden.
- 2) Selección en cada verso de una palabra, que debe formar junto con los siguientes un poema con significado para vosotros. Poner la transparencia por encima y copiarla con un rotulador permanente de un color. Repetir la operación tantas veces como queráis (se aconseja hasta 5) pero siempre cambiando las palabras que no han sido utilizadas previamente para obtener lecturas diferentes.
- 3) Cada componente deberá recitar en voz alta su poema derivado manteniendo los tiempos en silencio de duración de las palabras que se han omitido. Para ello se aconseja usar la transparencia con un folio por debajo que mantenga la estructura original del texto.
- 4) Se editarán todas las lecturas corriendo de forma paralela y continuada. El resultado final provocará una degradación progresiva de algunas partes de lo leído. Las distintas transparencias y el texto de Borges al completo quedarán como resultado de la partitura visual del poema sonoro creado.
- 5) Otra variación de la actividad puede ser una acción performativa donde cada intérprete recita en tiempo real.

7. VOCABULARIO

Apropiacionismo: corriente artística que emplea de forma consciente elementos procedentes de otras obras artísticas para desarrollar una obra que se firma como propia; por ejemplo, los objetos de fabricación industrial empleados por Marcel Duchamp en sus *Ready-made*. En el ámbito de lo sonoro sería la apropiación de diferentes tipos de materiales acústicos: fragmentos verbales, secuencias musicales o secuencias sonoras.

Arte sonoro: práctica en la cual los sonidos de todo tipo (industriales, urbanos, de la naturaleza, humanos, musicales, de los medios, electrónicos) son empleados con criterios artísticos. Existe cierta controversia sobre si la música, cuya forma de organización es el tiempo, es el primer tipo de construcción de arte sonoro. En contraste, el término hace referencia a un arte híbrido en el ámbito de las artes plásticas que da prioridad a formas de organización basadas en el espacio y entiende el sonido como objeto plástico.

Dadaísmo: movimiento cultural y artístico que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire (Zurich, Suiza) en torno a la figura de Hugo Ball. Se presenta como el antiarte, una forma de vivir total y provocadora que se rebela a través de gestos y actitudes contra las convenciones de la sociedad burguesa y sus medios de expresión artísticos y literarios. Elementos como lo grotesco, lo absurdo y el azar se utilizan para cuestionar y retar el orden establecido. El mensaje dadaísta se expandió ampliamente hacia Alemania, Francia y Estados Unidos. Su actividad se extiende a variadas disciplinas creativas: poesía, pintura, escultura, música...

Ecología sonora: medio ambiente acústico general de una sociedad entendido como un indicador de las relaciones sociales de las cuales es consecuencia. El compositor canadiense Raymond Murray Schafer distingue tres tipos de elementos: *sonido clave* (sonidos base del entorno), *señales sonoras* (sonidos que se escuchan en primer plano) y *marcas sonoras* (sonido que posee propiedades singulares y valor simbólico).

Escucha reducida: tipo de escucha que se centra en la atención de las propiedades del sonido de manera abstracta, que enfoca por sí mismo el sonido como objeto de observación independientemente de su procedencia o significado (causa o sentido).

Fluxus: movimiento artístico desarrollado en torno a la figura central de George Maciunas en 1962 y activo hasta la década de los 70 del siglo XX en Estados Unidos, Europa y Japón. Como el dadaísmo, se trataba más bien de una actitud, un estilo subversivo que desafiaba las interpretaciones institucionales del arte. Los artistas fluxus experimentaron con la relación entre las artes visuales, la poesía, la música, la danza, el teatro y con formas de expresión más radicales como acciones o *performances*. Los elementos de azar y de humor jugaban un papel fundamental.

Instalación: obra de arte que genera una experiencia en un ambiente determinado. Cada una de sus partes tiene relación con las demás y con el espacio en el que se enmarca. A menudo, el espectador puede interactuar con la pieza y transitar por ella.

Paisaje sonoro: es un ambiente sonoro que se basa en eventos escuchados y no en objetos vistos. Plantea una captura de sonido desarrollada como acción sonora en un espacio o entorno dado (natural, rural o urbano), o a construcciones abstractas a través del montaje y la composición musical.

Partitura visual: forma gráfica que propone la visualización del sonido y la notación musical mediante la interacción de elementos visuales y sonoros, cuya variedad de signos gráficos y propuestas conceptuales permiten una interpretación musical intuitiva, flexible y abierta, favoreciendo los aspectos sinestésicos del arte. Está considerada una corriente artística actual que participa de la experimentación con distintos lenguajes visuales: dibujo, collage, escultura, fotografía, audiovisual, etc.

Poema sonoro: forma de creación poética basada en los recursos sonoros del lenguaje, que surge de la interacción entre la voz trabajando sobre contenidos verbales y la tecnología electrónica de audio. Los orígenes de la poesía sonora están en las vanguardias artísticas del siglo XX: futurismo, dadaísmo, surrealismo, fluxus. Se caracteriza por el uso del lenguaje recitado como objeto encontrado agregando sonidos y técnicas fonéticas autónomas.

Performance: lenguaje que se concibe dentro de las artes vivas, ligado a la acción escénica, en el que con frecuencia el autor recurre a su voz y/o movimiento corporal, con un importante factor de improvisación y estética, para expresar un mensaje. Se trata de un género artístico nacido a principios de los años 60 del siglo XX, en el que la provocación o el asombro juegan un papel principal.

Videoinstalación: forma de expresión artística que utiliza el vídeo como componente central, y que relaciona la imagen videográfica con otros objetos y materiales ocupando un espacio específico. La videoinstalación cambia radicalmente las relaciones entre espectador e imagen electrónica, entre audiencia y monitor. No se trata por tanto de ver las imágenes ante una pantalla, sino de recorrer el espacio integrando las imágenes y los otros elementos al vídeo. Las nuevas tecnologías han permitido además, mediante sistemas de proyección, independizar la imagen de vídeo del monitor.

8. LINKS

Dadaísmo y fluxus

<https://lalulula.tv/de-autor/robert-hughes/the-shock-of-the-new/the-shock-of-the-new-dada> (documental Dadá)

<https://www.youtube.com/watch?v=aiKHSeDIU1U> (poema fonético Hugo Ball)

<https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/actividades/programas/fluxus-programa-exposicion.pdf> (mapa Fluxus)

John Cage

https://www.macba.cat/PDFs/jamespritchett_cage_cas.pdf

<https://funcionlenguaje.com/index.php/en/sala-de-lectura/noticias/502-john-cage-sonido-ruido-silencio.html>

<https://depositosonoro.com/2018/07/11/john-cage-aseguraba-que-no-existe-el-silencio-en-este-mundo/>

<https://johncage.org/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Oh-o3udlmy8> (vídeo 4'33" orquesta)

<https://www.youtube.com/watch?v=HypmW4Yd7SY> (vídeo 4'33" David Tudor)

<https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBIY> (vídeo *Sonata V*)

https://www.youtube.com/watch?v=NJsk_tcuS04 (vídeo *Music of Changes*)

José Iges

<http://joseiges.com/>

https://www.youtube.com/watch?v=UR3_P09yYFQ (vídeo acción Dedicatorias en el CAAM)

https://elpais.com/cultura/2018/01/29/babelia/1517241029_965952.html

Recursos didácticos

https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/15/aih_15_4_013.pdf (análisis *Borges y el espejo*)

<https://www.poemas-del-alma.com/los-espejos.htm> (poema *Los espejos*, Borges)

<https://www.moma.org/collection/works/127513> (*Paper piece*, Patterson)

https://johncage.org/4_33.html (aplicación 4'33")

<https://soudation.com/> (aplicación soudation)

<https://johncage.org/cagePiano.html> (aplicación piano preparado)