

Compositores chilenos a través de ellos mismos

CRISTIÁN LÓPEZ SANDOVAL
(1964)

Registro del paisaje sonoro del río Baker (2013)

Con diferentes acciones dadas a conocer el año pasado (2013) y a comienzos del presente año (2014) culminó el proyecto etnográfico denominado Registro del paisaje sonoro del río Baker, XI región de Aysén, Patagonia Chilena, realizado por los compositores Graciela Muñoz Farida y Cristián López Sandoval, fundadores del colectivo Laboratorio de Arte Sonoro (www.laboratoriodeartesonoro.cl). Este proyecto tuvo como propósito ir al encuentro del patrimonio inmaterial sonoro mediante la grabación en terreno del *sonido contextual* de la cuenca del río Baker. Este ámbito medioambiental, de rica diversidad biológica y cultural, alberga como nicho ecológico un patrimonio sonoro único e irrepetible. El principal propósito de los proyectos etnográficos del Laboratorio de Arte Sonoro es ir al encuentro del patrimonio inmaterial en diversos contextos culturales de Chile y América Latina, atendiendo la naturaleza de su devenir y de sus propias transformaciones. Muchos de estos contextos están seriamente amenazados por transformaciones climáticas o intervenciones humanas, que generan cambios irreversibles en el ecosistema afectando la vida, la naturaleza y la diversidad cultural, y que pueden hacer desaparecer para siempre los sonidos y sus contextos causales. Nuestro principal interés es la preservación

y difusión del patrimonio sonoro, como su posterior empleo en proyectos de investigación y de creación artística.

Una vez producido el registro de muestras sonoras en terreno junto a su posterior clasificación, descripción tipológica, edición y almacenamiento como archivos sonoros, se procedió a su difusión y disseminación a través de sitios *web* relacionados con el patrimonio inmaterial, para su empleo ulterior en proyectos artísticos y de investigación. A esto se agrega la convocatoria en febrero de 2013 a seis compositores de música electroacústica de Chile, Cristián Galarce, Sebastián Tapia, Graciela Muñoz Farida y Cristián López Sandoval, Carlos Gómez de Colombia y Andrés Lewin-Richter y José Manuel Berenguer, de España, con el propósito de que cada uno compusiese una obra original que incorpora los materiales sonoros recolectados en terreno. *Frágil tormentoso CD* (6 piezas electroacústicas sobre archivos sonoros del río Baker) cumple con la doble función de difusión e intervención artística de esta materialidad sonora, al generar sensibilidad hacia estos aspectos y obtener obras de arte sonoro que los resignifican. Las obras que forman parte de este disco son las siguientes: *Río Baker paseo*, Andrés Lewin-Richter, España; *Paisaje móvil para artefacto hidráulico*, Cristián Galarce, Chile; *Uno en función del otro*, Carlos Gómez, Colombia; *NO HA*, Sebastián Tapia, Chile; *Cuestión de aguas, nubes y sueños*, José Manuel Berenguer, España; *Obra mixta*, Graciela Muñoz Farida y Cristián López Sandoval.

Frágil tormentoso fue realizado por el Laboratorio de Arte Sonoro, su masterización estuvo a cargo de Sebastián Tapia y el diseño es de Rodrigo Acevedo. El fonograma puede solicitarse a través de la página del Laboratorio de Arte Sonoro www.laboratoriodeartesonorocl

La última obra que se incluye en el CD *Frágil tormentoso* titulada *Obra mixta*, de Graciela Muñoz y Cristián López, es en rigor una instalación/concierto. La instalación se abre al público durante aproximadamente 20 minutos antes de dar paso al concierto, con la intervención inesperada de los músicos que construyen texturas y paisajes instrumentales en un ambiente contextual conformado por sonido electroacústico y paisajes sonoros del río Baker.

La instalación, en su estreno, estuvo compuesta por los siguientes elementos:

1. Sonido estacionario, 28 altavoces (8 ohms-20w), sobre soporte a piso.
2. Espacialización sonora contextual: sonido cuadrafónico con fragmentos de los paisajes sonoros recolectados en el río Baker. Mediante la edición se crearon diferentes combinaciones con lo cual se logra una sensorialidad temporal inmersiva.

Por su parte el concierto consistió en la presentación de tres fragmentos unidos consecutivamente de una duración total aproximada de 30 minutos. Estos fragmentos son los siguientes: *de la noche...al amanecer... frágil tormentoso*

Estas tres piezas instrumentales en vivo, sumadas a un contexto electroacústico constituido por paisajes sonoros, sonido electroacústico y sintético, completan la *Obra mixta*. Las intervenciones instrumentales esculpen performáticamente grietas, trazados, texturas, volúmenes, junto con generar un flujo de coordinaciones y entrelazamientos temporales con el soporte electroacústico, para aportar a una permanente diseminación. La espacialización sonora de la obra fue diseñada cuadrafónicamente, lo que permite una sensorialidad envolvente y multidireccional. Los intérpretes fueron Graciela Muñoz Farida, violín eléctrico y viola, Cristián López Sandoval, piano y voz recitante, y Sebastián Tapia, guitarra eléctrica, aerófonos y accesorios.

Obra mixta, Instalación/concierto fue estrenada en España en mayo de 2013 en instituciones de reconocido prestigio internacional en el ámbito del arte, la tecnología, la música electroacústica y el paisaje sonoro: Fundación Phonos (Barcelona), Espacio Hangar (Barcelona) y LEMAts (Sevilla). *Obra mixta* en España fue realizada con el aporte del Fondo de la Música del Consejo de la Cultura y de las Artes. En nuestro país, *Obra mixta* fue estrenada en Santiago el 28 de noviembre de 2013 en el Centro Cultural de España. Se presentó además en una gira por la Patagonia en febrero de 2014, la que abarcó las localidades de Coyhaique, Cochrane y Caleta Tortel. Esta última actividad fue apoyada por Fondart. Con estas últimas presentaciones en la XI Región se cerró el ciclo creativo del proyecto denominado Registro del paisaje sonoro del río Baker.

GRACIELA MUÑOZ FARIDA
(1982)

El sonido recobrado (2013)

La obra *El sonido recobrado*, instalación del paisaje sonoro del río Baker en el lecho seco del río Petorca, en la ciudad del mismo nombre, fue realizada el 30 de noviembre de 2013. Dicha obra surge a propósito de la expedición sonora al río Baker en la Patagonia chilena, que realizamos en 2011 junto al compositor Cristián López Sandoval. De esta expedición nacería, ese mismo año, el Laboratorio de Arte Sonoro, colectivo dedicado a la composición, la investigación y al registro en terreno del paisaje sonoro. La obra mencionada consiste en la presentación de *sonidos extranjeros*, cuyas cualidades como tales vienen dadas por el espacio donde estos fueron recogidos, y que difuminan su origen, al presentarse en otro espacio en que vuelven a adquirir significancia, al ser resignificados por las características de ese otro lugar. El río Petorca, como tantos otros del país, permanece en una profunda sequía. En este contexto deplorable, el sonido instalado allí emerge, a través de 28 altavoces, desde el propio curso del agua ausente, tal como si este tiempo actual, en el que el ritmo de los sucesos

atropellan nuestra percepción, no tuviese otra forma de ser vivido o recobrado, sino que a través de una prótesis, el altavoz. Esta prótesis lo entierra, y hace visible aquello que permanece en el grado cero de la visión, solo, “porque nada queda ya por hacer”. Frase común entre nosotros, habitantes de esta era de lo fugaz y lo nefasto.

Esta obra surge en el marco de mi proyecto de tesis para el Magíster en Artes Mediales de la Universidad de Chile. La instalación fue realizada en el lecho seco del río Petorca por la autora gracias a la colaboración del Laboratorio de Arte Sonoro. Participaron en esta tarea Cristián López Sandoval, Daniela García, Sebastián Tapia y Pablo Pinto.

Hoy es el día (2013)

Junto al compositor español Andrés Lewin-Richter compuse la escena sonoro-musical *Hoy es el día*, para orquesta de cuerdas, electroacústica y voz, dedicada a la orquesta infantil y juvenil de Petorca dirigida por Franklin Muñoz. Andrés Lewin-Richter creó la parte electroacústica, la que recoge fragmentos sonoros de nuestros antepasados indígenas, los cuales se entremezclan con un sonido sintético y electroacústico, todo gatillado en tiempo real por el mismo Andrés. La parte orquestal emerge desde historias orales del pueblo de Petorca, al relatar la voz trozos presentes en la memoria colectiva de sus habitantes. El río, un acechante puma y el recuerdo del temporal van hilando el transcurso del relato musical en la voz de su director, Franklin Muñoz. La orquesta por su parte pone en música la oralidad. De un modo excepcional, un conjunto de niños y jóvenes interpretan las diversas secciones, que van desde musemas polifónicos expandidos temporalmente hasta agitados y rítmicos golpeteos del arco sobre las cuerdas.

Granos de maíz (2013)

Esta es una para orquesta de cuerdas, electroacústica en tiempo real y violín solista. Como ocurre con *Hoy es el día*, escrita con Andrés Lewin-Richter, *Granos de maíz* fue compuesta en coautoría con el compositor chileno Fernando García. *Granos de maíz* es una propuesta para violín solo que Fernando me dedicó para interpretarla en el violín, luego compuse la parte orquestal y el diseño electroacústico. La escritura de Fernando propone un devenir sonoro encargado al violín solo y está dispuesta en tres partes. La sección orquestal emerge desde sonoridades propuestas por una escritura que contempla intervenciones aleatorias de los músicos de la orquesta infantil y juvenil de Petorca, a quienes está dedicada la pieza. La partitura orquestal consiste en trozos numerados que son gatillados por el director mediante sonoridades que devienen en sonido electrónico procesado en tiempo real por el músico Sebastián Tapia, todo en un diálogo continuo con el violín solo.

La Orquesta Infantil y Juvenil de Petorca interpretó brillantemente las obras mencionadas, dando cuenta de la inagotable energía musical de sus músicos, la que ha sido trabajada y guiada por el compositor Franklin Muñoz, su director.

El sonido recobrado, *Hoy es el día* y *Granos de maíz* fueron realizadas el 30 de noviembre de 2013. La primera fue instalada en el lecho seco del río mientras que las dos restantes fueron interpretadas a las 20 horas en el amplio salón de actos del Municipio de Petorca, en un evento que contó además con la presencia de las autoridades municipales.

Asistieron al estreno mundial de dichas obras los compositores Fernando García Arancibia, Andrés Lewin-Richter, Cristián López Sandoval, José Luis Santorcuato y el artista Marcelo Reyes, quienes además participaron activamente en su realización.