CONAMA 2020

CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

La sostenibilidad como escucha.

Confluencias metodológicas en el estudio del Paisaje sonoro.

Autor Principal: José Luis Carles (Universidad Autónoma de Madrid)
Otros autores: Cristina Palmese (Paisaje Sensorial Office Lab)

Resumen

Pocas veces pensamos en la importancia de las vivencias y las identidades cotidianas del ciudadano y en el papel de los sentidos en el conocimiento de nuestros entornos urbanos rurales, naturales… Creemos que es necesario explorar, en manera crítica, nuevas formas de innovación, partiendo de la integración entre el conocimiento artístico, cultural y social y científico El proyecto que presentamos está dirigido a generar un conocimiento científico interdisciplinar en el ámbito de la ecología acústica. La presión de las actividades urbanas, de ocio, industriales, infraestructuras…y la precaria situación de actividades de carácter patrimonial (agrarias, artesanales, naturales, comerciales…) nos mueve a plantear una metodología que permita el conocimiento y la sostenibilidad de Paisajes y ambientes sonoros y de los sistemas identitarios que estos representan.

Introducción

El proyecto que presentamos "El Paisaje Sonoro como Patrimonio inmaterial. "Nuevas Confluencias metodológicas" está dirigido a generar un conocimiento científico interdisciplinar en el ámbito de lo sonoro. con el objetivo de consolidar y desarrollar líneas de investigación interdisciplinar sobre Paisajes, culturas y espacios sonoros.

Este proyecto se sitúa en el ámbito del Patrimonio Inmaterial y cuenta, entre otros, con el apoyo del IPCE (Ministerio de Cultura), de la Universidad Autónoma de Madrid y de Paisajesensorial Office-lab.

El paisaje sonoro como objeto de estudio interdisciplinar requiere de un esfuerzo colectivo que interesa a múltiples organismos, instituciones, asociaciones, empresarios, ciudadanos….

Así, la UNESCO ya hace años plantea como un objetivo relativo al patrimonio inmaterial el Paisaje Sonoro La resolución 49 de la 39 Conferencia General de la UNESCO del 31 de Octubre de 2017 hace referencia "*a* la importancia del sonido en la sociedad actual y a la necesidad de una mejor comprensión de los paisajes sonoros, la alfabetización auditiva …".

El proyecto está dirigido por un lado a la puesta en valor, salvaguarda y conservación de Paisaje sonoro como patrimonio inmaterial (lugares, momentos , actividades…) y por otro a generar un conocimiento científico interdisciplinar en un ámbito bastante olvidado: la calidad sonora urbana. Se sitúa además en un marco amplio de estudio de interacciones entre el hombre – medio, contemplando las relaciones sensoriales y ambientales particularmente las sonoras de los ciudadanos en sus propios entornos. Tratamos de estudiar y mostrar los mecanismos que dan vida a la ciudad más allá de los datos objetivos. Este campo ha sido estudiado tradicionalmente desde diferentes disciplinas construyendo un saber fragmentado que requiere de un esfuerzo de integración interdisciplinar.

El proyecto se plantea desde un triple enfoque: interdisciplinar (ciencias sociales, arquitectura, acústica, música…) multisensorial (investigando la relación del sonido con los demás sentidos y particularmente la relación audiovisual) y multiescala (global y local). Son necesarios nuevos avances en el campo cognoscitivo del paisaje sonoro que lleven a la

adecuada delimitación, salvaguarda y conservación de los ambientes sonoros que puedan tener un valor estético y cultural o que estén en vías de desaparición.

A partir de la puesta en discusión y experimentación de diferentes metodologías y prácticas implicadas queremos abrir nuevas perspectivas y proponer nuevas herramientas de estudio del paisaje sonoro.

Recogemos el creciente interés de los aspectos sensoriales, tanto en la investigación en ciencias humanas y sociales, como en los temas de diseño arquitectónico, urbano y territorial, basado en métodos "in situ", siendo conscientes de la complejidad que esto implica

De hecho las investigaciones dirigidas al estudio de las percepciones de los usuarios con relación a los espacios cotidianos, basadas en la experiencia sensible del lugar, son difíciles de categorizar o incluso describir. Su naturaleza casi instintiva y cambiante rompe inevitablemente con las fronteras entre disciplinas y las jerarquías entre ciudadanos y expertos. En este sentido una importantísima aportación viene del campo artístico donde se están desarrollando investigaciones a través de experimentos in situ participativos y comunitarios.

Otra Hipótesis relevante de la que partimos es que es posible utilizar herramientas tecnológicas con la investigación y representaciones de lo sensorial, para conocer en profundidad, comunicar y experimentar la relación cuerpo-entorno. El uso de procedimientos participativos y performativos procedentes del mundo del arte, así como el uso de herramientas tecnológicas pueden contribuir al rol activo de los espectadores y al desarrollo de experiencias educativas alternativas y de transmisión de la memoria social. (Papadopoulos 2018)

Antecedentes

Los estudios de paisaje sonoro han sido un tema relevante en los últimos años, dando origen a publicaciones, grabaciones, protocolos, congresos. La resolución 49 de la 39 Conferencia General de la UNESCO del 31 de Octubre de 2017 hace referencia "*a la importancia del sonido en la sociedad actual y a la necesidad de una mejor* comprensión de los paisajes sonoros, la alfabetización auditiva y la relación entre la producción, la grabación y los registros escritos de la música".

La importancia del valor del sonido se refleja asimismo en las normativas y protocolos aplicados en Europa y en los estándares publicados en 2014 y 2018 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). En ellos el paisaje sonoro se define como el "entorno acústico percibido o experimentado y / o entendido por una persona o personas, en un contexto" (International Organization for Standardization. ISO 12913–1:2014 Acoustics—Soundscape—Part 1: Definition and Conceptual Framework; ISO: Geneva, Switzerland, 2014). Importantes revistas y Foros en este ámbito provenientes de la acústica ambiental clásica (ActaAcustica, Applied Acoustic,…), vienen dedicando en la última década especial atención al estudio de Paisajes sonoros.

En el ámbito teórico tres instrumentos de carácter pluridisciplinar surgen a partir de los años 60 para investigar el entorno sonoro: el de objeto sonoro (Schaeffer, 1967) el paisaje sonoro (Murray Schafer 1977) surgen en el campo de la música, y el efecto sonoro (Augoyard 1992) que proviene de la arquitectura y el urbanismo:

El concepto de paisaje Sonoro aparece a mediados de los 70, con aplicaciones en la composición y análisis musical pero también con importantes implicaciones en el campo ecológico, en el pedagógico y, como hemos señalado, en el de las culturas y el patrimonio sonoro.

Murray Schafer con este concepto construye la representación del medio ambiente sonoro como una composición musical. No es el medio ambiente sonoro, es algo más, es algo que funciona como una unidad estética. Con dicho concepto se empieza a plantear la posibilidad de entrar en contacto directo y analizar los sonidos del entorno con un planteamiento estético, permitiendo seleccionar, describir, apreciar... las fuentes sonoras que nos rodean.

El valor como patrimonio inmaterial de los Paisajes Sonoros está recogido ya en los primeros trabajos pioneros de Murray Schafer y su equipo en los años 70 del pasado siglo.

Proyectos como el World Soundscape Project y grabaciones como las correspondientes al Vancouver Soundscape empiezan a subrayar la importancia de determinados sonidos como elementos de identidad y de representación sensorial y emocional para una comunidad.

Nuestro Proyecto “Paisaje Sonoro como patrimonio inmaterial “ se sitúa en continuidad con proyectos anteriores que hemos realizados en torno al concepto de Paisaje Sonoro a partir de los cuales se han ido generado una serie de conocimientos interdisciplinares que han permitido ir definiendo el concepto de Paisaje Sensorial.

Las actividades desarrolladas en el marco de dichos proyectos han puesto en marcha una red internacional de expertos que trabajan en la dimensión sensorial y en intervenciones de los espacios urbanos (Congreso Espacios sonoros y audiovisuales, Encuentros iberoamericanos sobre Paisajes Sonoros, Proyecto europeo Metabody-UE,)

Los resultados están recogidos en una serie de Congresos Internacionales y de publicaciones sobre este tema. (nota a pie de pagina con la referenza a pubblicazioni y a trabajos)

Objetivos del proyecto

Cada ciudad posee unas situaciones sonoras representativas en la percepción del ciudadano determinando una manera de vivir la ciudad. Con este planteamiento se parte de la consideración de que la ciudad no es sólo ruido sino que en cualquier espacio urbano podemos encontrar lugares con un clima sonoro particular que incide en la memoria y la representación y en la imagen que el ciudadano se hace de la ciudad. El sonido en su doble dimensión como factor emocional y al mismo tiempo cognitivo posee una doble funcionalidad informativa y estética contribuyendo a determinar la identidad de un lugar, de una ciudad. Las formas urbanas modelan el sonido e inciden en la percepción sonora, afectando ambas dimensiones a la identidad y al carácter del espacio urbano. La experiencia individual del lugar a través de la experiencia sonora da lugar a una riqueza y variedad de situaciones

sonoras y a espacios sonoros particulares: sonidos emblemáticos de cada ciudad, situaciones sonoras representativas, conexiones entre lugares a nivel de la experiencia sonora individual y colectiva, etc.

Los paisajes sonoros heredados del pasado pueden informarnos de la ciudad anterior de la que proceden y al mismo tiempo reflexionar sobre los significado adaptado a los nuevos tiempos. Un ejemplo claro lo tenemos en las campanas que nos restituyen un paisaje sonoro del pasado que nos ayuda a imaginar las ciudades anteriores a la modernidad. Se trata de ciudades rodeadas de campo y naturaleza con el sonido invasivo de las campanas atravesando el territorio permitiendo marcar el ritmo de las gentes.

La civilización industrial nos trajo ruidos que interfirieron y enmascaran estas señales sonoras. La vida frenética y las actividades quedaron marcadas por otras señales haciendo que las campanas perdieran su significado originario. Pero alrededor de las campanas se generó una cultura sonora, musical y social llena de significados nuevos desarrollados a partir de los originales.

¿Qué significados tienen aquellos sonidos del pasado, como el de la campana, hoy en día, en el que el ambiente sonoro ha cambiado? Qué variables nos permiten investigar la relación Cuerpo Cultura y Identidad? ¿Como superar la dualidad entre lo racional y lo sensible? ¿Qué entendemos por patrimonio sonoro hoy día?

A estas preguntas se está respondiendo con este proyecto todavía en marcha, cuyo objetivo general es el de contribuir a crear una teoría integral teórico-práctica de salvaguardia y conservación del Paisaje sonoro como Patrimonio inmaterial, centrado en un caso de estudio piloto “in situ” específico, en el barrio de Lavapiés (Madrid). El espacio urbano de Lavapiés ofrece un entorno de estudio vivo y complejo en el que conviven personas de diferentes generaciones, de diferentes culturas conviviendo en manera multifacética.

Para alcanzar este objetivo general se está realizando una profunda revisión documental y bibliográfica sobre el concepto de paisaje sonoro, se ha puesto a punto un método como confluencia de varios métodos recurriendo a herramientas diversas, tecnológicas (modelos acústicos informatizados), cartográficas (mapas sonoros), psicosociales (recorridos comentados, entrevistas). Un aspecto importante es el uso de herramientas de representación combinando cartografías digitales con herramientas audiovisuales, realidad aumentada…

El proyecto se ha visto afectado de forma considerable a partir del mes de Marzo de 2020 debido a la pandemia del Covid 19. Nuestras actividades, hábitos y comportamientos han cambiado de manera significativa y han afectado evidentemente a los paisajes sonoros en todo el mundo. En el nuevo entorno que ha generado el Covid-19 se está incrementando la conciencia sonora, siendo el silencio uno de los aspectos más relevantes que ha caracterizado el confinamiento. Al tratarse de un trabajo basado en una metodología de análisis in situ se han alterado las condiciones y la toma de datos al paralizarse el trabajo de campo (grabaciones, encuestas, talleres) y además se están replanteando algunos objetivos. Esta dificultad ha permitido por otro lado encontrar oportunidades sin precedentes para la investigación en el campo.

En esta situación han surgido diferentes propuestas que tienen el sonido como elemento central, como por ejemplo a) la recopilación de ambientes acústicos pre-pandémicos para ayudar a las personas en cuarentena propuesto por parte de la The New York Public Library; b) proyectos científicos y propuestas espontáneas de recolección de datos ; c) trabajos dirigidos a una gestión teórica y taxonomía.

"Historias Sonoras del COVID 19", es un proyecto que está desarrollado el equipo de Paisajesensorial office-lab y nace de forma colateral con el proyecto que aquí se presenta. En la imposibilidad de salir a la calle y realizar acciones en situ, se optó por construir un mapa colaborativo Historias sonoras del COVID19, que permitiera compartir y documentar, desde el sonido, la experiencia sensorial de los espacios públicos y privados de esta situación tan excepcional generada por la pandemia y al mismo tiempo permitiera desarrollar ejes nuevos de investigación sobre el paisaje sonoro , sobre lo íntimo lo público todo mediado a través de la tecnología

El mapa nos ofrece una visión múltiple e intergeneracional de diferentes lugares y nos permite valorar la influencia del sonido en nuestra manera de adaptación a situaciones imprevistas y desconocidas. El hecho de que todos pueden participar con su experiencia y modos de expresión permite ir creando un amplio observatorio que ayude a comprender mejor la realidad y la identidad urbana en la nueva cotidianeidad y como ha cambiado el concepto de comunidad y intimidad. El proyecto Historias Sonoras del COVID 19 (ver Img_1) plantea las siguientes cuestiones: "¿cómo **suena** el lugar en el que estás? Qué percepciones, sensaciones, imágenes, recuerdos… acompañan a estos **sonidos**? ¿Qué historias puedes contar a partir de estos **sonidos**?.

Img.1 Historias Sonoras del Covid19
https://paisajesensorial.com/index.php/project_list/sound-stories-of-covid19/

Junto con textos y verbalizaciones se vienen recibiendo materiales diversos: grabaciones de audio y/o vídeo, grabaciones con la voz comentando diferentes experiencias **sonoras**, audiovisuales, textos escritos, poemas, fotos, imágenes, todo lo que el mundo **sonoro** que te rodea sugiere …. A través del **sonido** y del **paisaje sonoro** se convoca a anotar los cambios experimentados en nuestras vidas y en nuestro mundo en este periodo. Se están recibiendo Historias de diferentes lugares y personas. Contamos ya con cerca de 300 historias de numerosos países, historias hechas de sonidos, de videos, de poemas, de reflexiones. Los participantes vuelcan en el mapa, en manera creativa, las emociones, la observación, las reflexiones y sensaciones sobre el nuevo entorno y poco a poco el mapa crece y se va nutriendo de significados nuevos que ciudadanos de diversos lugares han ido y siguen otorgando.

Con el mapa se está construyendo un espacio democrático, híbrido, entre sabiduría popular, arte, ciencia e historia que va creciendo dinámicamente con los acontecimientos. Es un proyecto transversal, abierto, mapa de sonidos, imágenes, versos, reflexiones que mapean el sentir de los habitantes en toda su diversidad, que está reflejando espacios tan diferentes como son la ciudad, el campo, espacios íntimos, espacios públicos, que propone múltiples reflexiones sobre nuestras maneras de vivir, sobre los cambios que se hacen patentes y que

altera los roles tradicionales entre expertos, artistas y ciudadanos y nos permite reflexionar de forma mas amplia sobre el concepto de Patrimonio vivo. Estamos convencidos de que escuchar al otro, escuchar nuestro entorno, nuestros sentidos, compartir nuestra experiencia es una buena manera para repensar nuestro hábitat y nuestras relaciones entre lo público y lo íntimo. Estas cartografías constituyen además una documentación muy útil para mostrar cómo cambian nuestros paisajes sonoros en diferentes lugares de todo el mundo.

Un aspecto que podemos señalar es la constatación de nuestra condición de seres sociales que se ha manifestado en nuevas formas de interacción social, donde el sonido ha sido protagonista, como es el caso de los aplausos de las ocho de la tarde, los conciertos colectivos y las numerosas iniciativas artísticas y culturales online conectando personas y colectivos. Otro aspecto interesante que se ha corroborado en estas cartografías y que es clásico en los estudios sobre Paisaje sonoro es mostrar la capacidad del sonido para transformarnos, para emocionarnos, para combinar su contenido estético con la dimensión funcional y social.

La participación ciudadana, la toma en consideración de los diferentes protagonistas son expresión de las potencialidades de los lugares. El impacto de la pandemia Covid-19 sobre nuestras ciudades nos ha mostrado en manera brusca las fuertes interrelaciones entre medio ambiente y salud, y al mismo tiempo nos ofrece una (dramática) oportunidad para abordar de forma interdisciplinar y en profundidad las consecuencias de la crisis ecológica y su incidencia en las formas de vida y en el comportamiento mismo de la sociedad

La confluencia entre estos dos proyectos a través de la cartografía, nos ha sugiriendo líneas de investigación y nos está ayudando a repensar lo humano a través de la experiencia del otro, de lo sensible y lo emocional, como canales de conocimiento

Primeros resultados

El Seminario Body Culture Identity realizado en octubre del 2019, fue uno de los puntos clave en este proceso. Su objetivo fue mostrar, en manera colaborativa y participativa, la importancia del conocimiento a través de nuestros sentidos, explorar las conexiones entre pensamiento y acción en las experiencias cotidianas de la ciudad, a través de acciones "in situ" implicando diferentes actores invitados. Considerando que el conocimiento del espacio requiere experiencias espaciales, este taller/seminario permitió desarrollar una exploración colectiva y comunitaria del flujo vital en el barrio de Lavapiés en Madrid alterando la relación clásica entre artista, paisaje y ciudadano. Exploración activa y comunitaria del entorno con la participación de ciudadanos, músicos, bailarines y arquitectos, psicólogos, informáticos, estudiantes ecólogos.. que permitió una contaminación de las diversas aproximaciones al entorno enriqueciendo la experiencia corporal desde lo sonoro.

El hecho de que este proyecto tenga lugar en dos momento muy distintos, antes de la pandemia y durante la pandemia, está enriqueciendo, direccionando y especificando nuestros resultados de forma inesperada.

Antes se privilegió la aproximación al conocimiento combinando disciplinas y utilizando el arte como herramienta avanzada de conocimiento de la experiencia sensorial. Realizando recorridos y grabaciones de campo. Después hemos tenido necesariamente que privilegiar las herramientas tecnológicas tanto para la recogida de datos como para la comunicación y representación.

Para ello se ha recurrido a tecnologías digitales y al manejo de datos, textos, sonidos, imágenes que emergen y dialogan entre ellos y con nosotros, construyendo nuevas preguntas que nos permitan compartir no sólo conocimientos, sino habilidades, actitudes, valores y quizás también nos ayuden a ser críticos

Nos hemos centrado en el lenguaje audiovisual como herramienta útil para el estudio de las cualidades sensibles del lugar siguiendo la metodología propuesta en la tesis doctoral titulada "EL estudio de la interacción audiovisual en las nuevas herramientas para el Proyecto El caso de Cuenca. Cristina Palmese ETSAM- UPM 2014. Director Luis Antonio Gutierrez".

Las grabaciones y documentos recogidos nos han permiten descubrir diferentes facetas de relación entre hombre y el medio sonoro.

Con estas informaciones se está iniciando una modelización digital 3D del Barrio con el fin de poder representar nuestros datos con diferentes capas de información (textos, audios, videos, entrevistas…) y comunicar mejor los resultados.

BIBLIOGRAFÍA

Affleck, Janice & Kvan, Thomas. "Reinterpreting Virtual Heritage". In Digital Opportunities. 10th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia Proceedings, 169-178. New Delhi, India: Architexturez Imprints, 2005.

C. Asensio and others (2020) A Taxonomy Proposal for the Assessment of the Changes in Soundscape Resulting from the COVID-19 Lockdown. International Journal of Environmental Research and Public Health

Jean-François Augoyard and Henry Torgue. *Sonic experience: A Guide to Everyday Sounds* McGill-Queen's University Press. xx, 216. 2007

Papadopoulos S., Loukou M., Zavitsanou A., "Technologically mediated participatory and performative artistic expressions as social educational tools" International Conference, Digital Culture & AudioVisual Challenges, Department of Audio and Visual Arts, Ionian University. 2019

Palmese, Cristina (2014) EL estudio de la interacción audiovisual en las nuevas herramientas para el Proyecto El caso de Cuenca. Cristina Palmese ETSAM- UPM. Tesis Doctoral. Director Luis Antonio Gutierrez".

Qiankun Liu, Zhong Liu, Jingang Jiang Jiaguo Qi. 2020. A new soundscape analysis tool: Soundscape Analysis and Mapping System (SAMS) Applied Acoustics 169:107454;

Sand, Monica & Atienza, Ricardo. *Playing the Space: Resonance, Re-Action and the Conference Re(s)on-Art*, in *Swedish Research Council artistic research yearbook 2016*, p. 52-61, 2016)

Schafer, R.M. 1980. *The tuning of the world.* University of Pennsylvania Press, Philadelphia (paperback edition).

Thibaud, J. ,2011. The Three Dynamics of Urban Ambiances. Site of Sound: Of Architecture and the Ear, Vol. II, 43. Ambiances. Revue internationale sur l'environnement sensible, l'architecture et l'espace urbain ; Senses and Society ; Sensibilités. Histoire, critique & sciences sociales ; Journal of Sonic Studies ; Contemporary Aesthetics ; Les Carnets du paysage ; SoundEffects. An Interdisciplinary Journal of Sound and Sound Experience ; Lebenswelt. Aesthetics and philosophy of experience.