

Ante el silencio. Un lugar para los afectos

María Fernanda Reyes Gutiérrez

Tutora: María Isabel Vargas

Línea de creación cuerpo y territorio

Licenciatura en Artes Visuales

Facultad de Bellas Artes

Universidad Pedagógica Nacional

ÍNDICE

Resumen	3
Descentralización ocular	4
Casete de ida y vuelta	5
En búsqueda del sonido.....	9
El sonido. Cuerpos en movimiento.....	16
Oír. Escuchar	18
Cacharreo, exploración matérica.....	22
Desde el plástico	23
Desde la madera	27
<i>Entre el “ruido” de la ciudad</i>	29
Cacharreo con electrónicos.....	29
Cacharreo digital.	36
SILENCIO.....	48
El cuerpo y sus afectos	51
El cuerpo individual.....	54
Instalación <i>Regáleme un tintíco, por favor</i>	63
Más afectos del cuerpo individual.	66
Cuerpo colectivo.....	74
Ante el silencio. Un lugar para los afectos	74
Casete de vuelta a ida.....	80
Referentes	83

Resumen

Esta investigación-creación surge de la necesidad de reconocer y cuestionar la sonoridad de los espacios que habito. A través de una exploración que transita entre el acto de escuchar -expresado mediante la descripción, la transcripción de sonoridades y las reflexiones sobre el proceso-; el cacharreo -resultado de la experimentación con materiales como plástico, madera y componentes electrónicos para la construcción de piezas sonoras- y; el cuerpo como eje híbrido que entrelaza la escucha y la acción.

Estos elementos dan forma a una instalación sonora compuesta por una serie de gestos, entre ellos dos piezas: *Entre el “ruido” de la ciudad* y *Regáleme un tintico, por favor*, además de una tercera que se completó a partir de la interacción con las personas o seres que habitaron el espacio.

La obra se presenta como una invitación a la escucha, a repensar nos en plural, a cuestionar la visualidad, y crear un espacio de encuentro con lxs otrxs.

Palabras claves: Sonido, silencio, cacharreo, cuerpo, afectos.

Descentralización ocular

1. Para la “lectura” de este documento es indispensable que activen desde el PDF o archivo la opción de lectura en voz alta⁰ pues, de aquí en adelante la mayoría del documento está en blanco, esto con el fin de insertarlos al campo del lenguaje sonoro.

⁰Recomiendo que usen el lector inmersivo de Microsoft Edge, regulen el tipo de voz y la velocidad que consideren adecuada.

2. Al estar expuesto de esta manera al documento recomiendo que tome las pausas que considere necesarias a lo largo del mismo, pues el hecho de no estar acostumbrado a esta forma de interacción puede ser un tanto agotador.
3. Debido a la forma de escritura, los apartados a pie de página ahora aparecen entre los párrafos, es decir ya no son pie de página sino entre páginas.
4. Para la “lectura” de este documento hay que tener en cuenta que se enmarca bajo la modalidad de investigación-creación, por lo cual la forma de escritura que adquiere el texto es un tanto anecdótica y el trato hacia lxs “lectorxs” se enuncia en primera persona.
5. Las partes expuestas del documento hacen parte de una reflexión general del proceso.

NOTA: A partir de ahora active la lectura en voz alta.

con el otro.

al relacionarnos

ese querer hacer

me llevó a cuestionarme

a través de

lo que no ha podido ser

cómo se puede construir la

memoria

qué tiene

el cuerpo

,

el otro ser

con el que nos topamos

en

cotidianidad.

No es

lo mismo ser espectadora que interpretar

el cuerpo, mi cuerpo, los cuerpos

abren

un camino de ida y vuelta

de manera horizontal.

habitar

entre

acostumbra

a ser afectada sin ser consciente

de éste

espacio

de signos que se

orquestan al mismo tiempo y le dan vida a un lugar.

Cada lugar tiene su particularidad

he dejado de lado el oír y comencé a escuchar ¿a

qué se ha acostumbrado

l

a

s

persona

s

aquí

pasa algo en el medio sin ser relevante

todo ello está en segundo plano.

¿qué hay detrás?

no es suficiente.

desarrolla una reflexión constante entre el contenido

debemos hablar del entorno,

el panorama social y sus problemáticas.

se escabulle

aquello que

se define como ruido

porque hace parte del paisaje de la ciudad

la construcción

parte de esa necesidad

la

VOZ

que no tienen importancia.

Véase en: <https://concepto.de/onda-2/>

pos en movimiento que fluctúan en un mismo espacio.

cuer-

me genera un picor
desagradable

la desarticulación

del

espacio

con el otro.

la visualidad

expone

si no lo miro, no existe, por ende, no me afecta

simplemente pasa.

la descorporeización

El

espacio

requiere

incorpora las dinámicas

De un cuerpo al otro

crear intimidad.

no

como

conocemos visualmente

la

vida cotidiana

detenernos, notar lo que antes no estaba.

Aquí, se establecen signos culturales

que desaparecen en la ciudad.

darle valor

pasar de

inmersión visual

comprender

Lo interno

producen

acciones

que

Habita

el

cuerpo

que se aíslan del

espacio,

. El silencio

la s .

Voces in, visibles

cada
cuerpo
s e
hace visible en
acción las artes recoge
estrategias tácticas procesos
abiertos, no lineales, en los que el sujeto no se
aparta
de la práctica.

lá

exploración reparación

encuentro la respuesta en el hacer. En

recopilar

vincular con

Aquí les dejo las canciones por si desean escucharla.

https://www.youtube.com/watch?v=g_72RkQV25Y&ab_channel=JerryHeo

sensaciones

Cómo

anteponerme a la hegemonía

<https://juypal.es/todo-sobre-el-plastico-pet/#:~:text=%C2%BFA%20qu%C3%A9%20temperatura%20se%20funde,una%20temperatura%204%20veces%20superior.>

a una distancia

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/a-que-temperatura-esta-llama_22136#:~:text=PARA%20LLAMAS%2C%20COLORES&text=Incluso%20en%20su%20fase%20inicial,1.400%20o%201.500%20grados%20Celsius.

a

lo que

ya han visto.

.

Le Piez

<https://girondemusicbox.fr/artistes/le-piez-jose/>

Parece que esto pasa desapercibido, no es nombrado se destruye y reconstruye en el “ruido”

¿Qué implica?

Entre

la escucha

las afectaciones

una resistencia,

un conector

En otras palabras,

un cuerpo

Aquí puedes encontrar una descripción más detallada del proceso <https://www.idartes.gov.co/es/noticias/socializacion-de-resultados-descubriendo-un-cuerpo-sonoro>

re-

quiere del contacto

de amplificar

de

junta

la conexión

en

la escucha

de

oír, escuchar predispongo mi cuerpo

la forma en que ha de habitarse el espacio público

la historia lo íntimo toma un lugar en lo público

al parecer tener ojos no es suficiente para ver.

las anécdotas que se cuentan

la

3. Escucha profunda

que hay más allá

que se alcanza a discernir.

sale a la luz

los discursos que oímos

¿Cuáles

historias

nos llevan a conectar con

o

tr

o s

acondi-

ciona un espacio para construir otro

son porque se habitan y cuando se habitan

Ver más en: <https://blog.landr.com/es/ecualizacion-basica-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-ecualizacion/>

espaciar

ubicar la

VO S

progresivamente

lenta

un vínculo

que invita a conectar

interactuar

acercar

¿Qué emerge

¿Que

aproxima

una ciudad que no se detiene

que nunca sabe que

historias

escucha

cómo abrazar la fragilidad de esa historia no escuchada.

Vuelvo

Vuelvo

Vuelvo

escucha

silencio

se dice del cuerpo

como

relación

con el otro

<https://proyectoidis.org/i-am-sitting-in-a-room/>

experiencia.

que

varia

la noción del otro

como cuerpo afectado

https://soundcloud.com/maria-fernanda-reyes-gutierrez/desintegracion?si=10e6ad6c979f4d45bf5de1dfb836e564&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

tivo

Un cuerpo colec-

consciente

que permit a habitar

convertirse en el territorio

siento que es indispensable volver

a

niña

a

la idea

de

https://soundcloud.com/maria-fernanda-reyes-gutierrez/regaleme-un-tintico-por-favor?si=415da0bbe8df40819c730f43c63b93cf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

parame desde allí

Entender

otorga un lugar

da rienda suelta

a nombra las cosas

que aprendí a habitar

la ciudad

que me enseña

A s er

desde los afectos

si oímos el mundo siempre aparecerá algo

Ante el silencio el otro se hace presente.

Lo pueden escuchar aquí: https://soundcloud.com/maria-fernanda-reyes-gutierrez/regaleme-un-tintico-por-favor?si=a7a0651641744b80ab6bb0745294965a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

https://www.youtube.com/watch?v=968xuO_4yOQ&ab_channel=ScodeITh

la creación

La gente se acostumbra a que la vida pase

a

acostumbra a

no oír

La cotidianidad

Da vuelco a lo que nos pasa para reflexionar
analizar emocionalmente, políticamente, históricamente porque sucede. Narrarnos
un acto que se consolida en plural.

hay muchas cosas que suceden en la vida diaria de las que no nos damos cuenta

espacio de reflexión

¿Cómo fomentar espacios

De

es

cu

c

h

a

de

interactuar

dar

voz.

narrar nuestras historias.

habla del cuerpo territorio

proceso que abriera espacio

po-

niendo el cuerpo como nuestro lugar de encuentro con el mundo

cómo han de ser los espacios

crear una posibilidad

s in

nega

r

el cuerpo

una pedagogía

una práctica de l

sentir, en que sea

El cuerpo el

trazo de nuestras relaciones, de nuestros gritos, de nuestros goces

aprende con

el tacto, el olfato el gusto

el sentido auditivo

Crear estos microespacios

donde se validen su interpretación .

los afectos se generan

en el entre, en la piel.

en cercanía.

Me niego a acostumbrarme a una ciudad de cuerpos invisibles, de cuerpos no vistos, de cuerpos no escuchados. Me niego a habitar una ciudad en la indiferencia

el

cuerpo no es solo aquello que se ve sino una amalgama de relaciones que configuran nuestra cotidianidad.

no somos sino

desde el otro

Les dejo una muestra auditiva de como se sentía estar en el espacio https://soundcloud.com/maria-fernanda-reyes-gutierrez/250517_1517-instalacion?si=11612b6ab87b4ce8851bcecd399bd5f9&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Entre el ruido se tejen reflexiones y cuestionamientos a veces se hilan pensamientos de fondo.

El silencio puede ser cómplice se convierte en una disputa combatir las narrativas hegemónicas los lugares que habitamos

Aquí hay un fragmento del proceso que me permitieron grabar: https://soundcloud.com/maria-fernanda-reyes-gutierrez/250517_1657-activacion?si=c675018cc8724816ba4f584b98802418&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

salir de la zona de confort.

La cotidianidad se establece como una cinta de moebius, que diariamente se fragmenta como en el ejercicio Caminhando de Lygia Clark, cada día, a pesar de que se repiten una vez y otra vez las rutinas que llevamos establecidas, nunca caminamos sobre el mismo punto, incluso repitiendo la misma ruta.

volver hacer

recortar

reparar

la escucha cercanía como un acto de

Agradezco el apoyo de mis amigxs **Kevin Bernal** a quien le di lora desde el principio en mis dudas musicales y técnicas y quizás de tanta lora, me abrió un espacio para guiar este camino, para escuchar, dialogar, acompañar y muchas otras cosas más.

A **Esmeralda Silva** y **Lucía Martínez**, mujeres que admiro y abrieron los espacios para dialogar del proyecto, cuestionar y construir desde sus áreas.

A las chicas y mujeres con las que he compartido y tertuliado que han hecho del encuentro un espacio seguro, crítico y abierto al diálogo desde el cual hoy busco narrarme y narrarnos.

A **Andrés Muñoz**, por acompañar este proceso y siempre dejarme más dudas que respuestas.

A mi **madre, padre, hermana y hermanos** por estar allí y sostenerme en crisis, en el cacharreo y acompañarme en los espacios.

A mis primas **Estefy** y **Sofí**, por siempre llegar, acompañar.

A **lxs profesorxs** que directa o indirectamente han dejado un hilito en mi red de afectos³⁶ sin darse cuenta.

³⁶ Aquí uno de ellos: https://www.dropbox.com/scl/fi/c4ni32brixdqjgcdqym3g/Revisado-DGR-.Ante-el-silencio_-Un-lugar-para-los-afectos.pdf?rlkey=166uae6m4k32t2v0abiwwlkml&st=yij5h73c&dl=0

A **María Isabel**, mi tutora, que ha sido paciente y ha confiado en mi proceso aun así cuando a mí me costaba hacerlo.

Infinitas gracias a todxs y a lxs que olvidé mencionar, pero aun así cuando se topen con este texto se sientan parte del proceso.

Referentes

- Artishock. (2021). *María Teresa Hincapié. Archivo: 1980-2008*. Artishokrevista. <https://artishockrevista.com/2021/02/01/maria-teresa-hincapie-archivo-1980-2008/>
- Borgeous, L. (1947). *Femme Maison*. Tinta y lápiz sobre papel. https://www.moma.org/s/lb/collection_lb/compositions/compositions_id-4358_sov.html
- Cage, J. (2002) *Silencio*. Pedraza, P. (Trad.). Árdora ediciones. (Obra original publicada en 1961).
- Camargo, R. (2022, enero 20). *Las cualidades del sonido*. Academia LEM; LEM Laboratorio de Enseñanza Musical. <https://www.academialemon.com/las-cualidades-del-sonido/>
- Hernández Reina, A. R., & Cortés Arenas, O. M. (2023). *Corpo-escrituras: hacer visible el cuerpo en la acción de la escritura. (pensamiento), (palabra)*. Y Obra, (30), 144–163. <https://doi.org/10.17227/ppp.num30-19035>
- Freire, N. (2024). *¿A qué temperatura está una llama?*. National geographic España. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/a-que-temperatura-esta-llama_22136
- Joan. (2024). *Ecualización Básica: Todo lo que necesitas saber sobre la Ecualización*. LANDR Blog. <https://blog.landr.com/es/ecualizacion-basica-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-ecualizacion/>
- LaBelle, B (2010). *Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life*. Bloomsbury academic. https://brandonlabelle.net/wp-content/uploads/2020/08/LaBelle_Acoustic_Territories_second.pdf

- Los Sigilos. (25 marzo 2021). *Somewhere in Mexico, al the end of time* (EATEOT but for mexicans). Archivo de video. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=mZsXuNN-liy4&list=LL&index=229&ab_channel=LosSigilos
- Moliner, M. (2000). María Moliner. *Diccionario del uso del español*. Editorial Gredos. Internet Archive. <https://archive.org/details/diccionario-de-uso-del-espanol-maria-moliner/mode/2up>
- Pinkola, C. (2014). *Mujeres que corren con los lobos*. Psilibro. [https://www.legisver.gob.mx/igualdadNotas/publicacionLXIII/Mujeres%20que%20corren%20con%20los%20lobos%20\(1998\).pdf](https://www.legisver.gob.mx/igualdadNotas/publicacionLXIII/Mujeres%20que%20corren%20con%20los%20lobos%20(1998).pdf)
- Planella, J. (2017) *Pedagogías sensibles. Sabores y saberes del cuerpo y la educación*. Edicions de la universitat de Barcelona. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/129632/1/9788491680222%20%28Creative%20Commons%29.pdf>
- Real Academia Española (s.f.). Cuerpo. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado en 11 de marzo de 2025, de <https://dle.rae.es>
- Real Academia Española. (s.f.). Escuchar. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el, 2024, <https://dle.rae.es/escuchar?m=form>
- Real Academia Española. (s.f.). Oír. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el, 2024, <https://dle.rae.es/o%C3%ADr>
- Real Academia Española. (s.f.). Ruido. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el, 2024, <https://dle.rae.es/ruido?m=form>
- Real Academia Española. (s.f.). Sonido. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el, 2024, <https://dle.rae.es/sonido?m=form>

- Rolnik, S. (2019). *Esferas de insurrección apuntes para descolonizar el inconsciente*. Tinta limón
<https://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2019/09/405478879-SUELY-ROLNIK-Esferas-de-la-insurreccio-n-pdf.pdf>
- Rugiero, F. (1969). *I'm sitting in a room*. IDIS. <https://proyectoidis.org/i-am-sitting-in-a-room/>
- Trilobite Juice. (24 enero 2012). *Alvin Lucier – I Am Sitting In A Room*. Archivo de video. Youtube
<https://www.youtube.com/watch>
- Silvia. (2021, mayo 5). *Las 5 pieles de Hundertwasser*. Espai René. <https://www.espai-rene.com/las-5-pieles-de-hundertwasser/>
- Schaeffer, P. (2003). *Tratado de los objetos musicales*. Alianza música. https://monoskop.org/images/1/1e/Schaeffer_Pierre_Tratado_de_los_objetos_musicales.pdf
- Schaefer, M. (2013). *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Intermedio Editores. <https://archive.org/details/r.-murray-schafer-el-paisaje-sonoro-y-la-afinacion-del-mundo>
- Tempest, T. (2020). *Cuando las mujeres fueron pájaros. Cincuenta y cuatro variaciones sobre la voz*. Antílope <https://es.scribd.com/document/502739542/Tempest-Williams-Terry-Cuando-las-mujeress-fueron-pa-jaros>
- Todo sobre el plástico PET (s.f) JUYPAL EMPRESAS. Conectando mercados desde 1980.
<https://juypal.es/todo-sobre-el-plastico-pet/#:~:text=%C2%BFA%20qu%C3%A9%20temperatura%20se%20funde,una%20temperatura%204%20veces%20superior.>
- Una cosa es una cosa: performance · ICAA Documents Project en español · ICAA/MFAH.* (s/f).
Mfah.org. Recuperado el 12 de marzo de 2025, de
<https://icaa.mfah.org/s/es/item/1087794>

Valls, J (2024). *Suely Rolnik: Descolonizar el inconsciente*. Herder Editorial. <https://www.digitapublishing.com/a/159080>