

guiones

fragmentos

Archivo HHH: Histeria, Hambre y Hálito

Lucía Beaumont Llona

Carrera de Pintura

Facultad de Arte y Diseño - PUCP

Resumen: Con la cuarentena, la manera de relacionarnos y escucharnos entre las personas se ha replanteado en un escenario distinto, un espacio sonoro y virtual. El arte sonoro, al igual que el aislamiento social, nos invita a tener una actitud de escucha y a descubrir el espacio a través del sonido. Hay una reconfiguración de los espacios públicos y privados. Las transmisiones de registros sonoros pueden servir de herramienta de creación de espacios subjetivos y vehículo de experiencias y emociones. Mi propuesta explora cómo el sonido se puede utilizar para documentar, expresar y representar la realidad actual y lo que estamos sintiendo desde símbolos y significados. Incluso, indaga en torno a cómo se podría interactuar con y habitar en estos espacios subjetivos a través de la construcción de nuevos significados que surgen de la escucha del sonido. Mi proyecto consiste en tres transmisiones de ruidos (Histeria, Hambre, Hálito), y en el proceso de archivo de los fragmentos de audio ordenados para contar una historia y generar una memoria desde lo auditivo. El trabajo está pensado con dos vías de difusión y mediación: por la radio y la web. Mi objetivo es generar un espacio de interacción virtual de escucha y, al mismo tiempo, hacer un archivo y memoria de la coyuntura y problemática social desde lo cotidiano, para una experiencia de escucha emocional y una reflexión política y social de lo que sucede en el país.

Palabras clave: Arte sonoro, archivo, pandemia, espacio público, espacio privado.

La tesis desarrollada consistió en un proyecto que comencé al inicio de la pandemia, en el contexto de una cuarentena muy estricta. Debido a tal situación, mi tesis debió cambiar de pronto, y ello me llevó a observar qué es lo que sucedía con las rutinas, la interacción y la subjetividad durante el encierro. Fue un escenario que afectó a las personas psicológicamente y que cambió las dinámicas y rutinas dentro y fuera del hogar, y que generó grandes efectos en la sociabilidad. Este proyecto, por otro lado, se encuentra dentro del marco de la virtualidad. Lo digital se volvió esencial para la interacción y sociabilización. En la rutina del encierro y el cambio de hábitos cotidianos, me di cuenta de que percibir los sonidos era más fácil, pues, cuando se reducen los estímulos constantes de la ciudad, el ruido se torna más relevante, más significativo.

La investigación aborda el tema de la reconfiguración de los límites entre lo público y lo privado durante el aislamiento social, y cómo la escucha y el archivo sirven de herramienta para la interacción y para la creación de una memoria y de espacios subjetivos. Mi búsqueda empezó con dos hipótesis: la primera, bastante general, sobre lo privado y lo público. Con el encierro, las divisiones entre lo privado y lo público se diluyen y se convierten en un espacio híbrido y sonoro entre el ruido y el silencio. La segunda hipótesis gira en torno al archivo de sonido, que sirve de espacio de interacción, y se comprende el ejercicio de escuchar este archivo como una herramienta para documentar, conectar y expresar lo que nos sucede en la realidad actual y en nuestro entorno.

Hay tres categorías de conceptos que estructuran el proyecto. En primer lugar, la escucha del ruido y del silencio como escucha intersubjetiva e imaginativa. Se entiende el sonido como herramienta de expresión e interacción (Buendía, 2008, 86), y el proyecto está relacionado a la interacción humana, al registro y escucha de las relaciones sonoras y rutinas sonoras. Luego, la segunda categoría es la esfera pública como lugar simbólico de comunicación mediado por la tecnología, como un espacio y un medio de ruido y silencio. Finalmente, la tercera categoría está ligada al archivo, también entendido como lugar de transición que existe entre lo público y privado (Foucault, 2008). Se comprende al archivo como un espacio que retrata la crisis y, a la vez, como herramienta de memoria.

El proyecto de tesis se titula "Archivo HHH: Histeria, Hambre y Hálito", y desarrolla tres transmisiones denominadas Histeria, Hambre y Hálito, compuestas de sonidos grabados durante la cuarentena en Lima y ordenados para contar una historia y generar una memoria desde lo auditivo. Los audios se albergan en un archivo web sonoro donde se puede escuchar cada fragmento y revisar la organización en categorías y listas que he ido generando en el proceso (las categorías son: fragmentos, cronología, guiones y borradores). El trabajo es procesual y consiste en los audios y en su ordenamiento y sistematización (Anexo 1). Se trata de una memoria sonora del aislamiento social en Lima, entendida como una mirada sensible y social de la situación.

En el proceso del proyecto surgen las categorías que luego van a ser plasmadas en el archivo, el mismo que se desarrolló en cinco etapas: i) el registro de sonido, ii) el archivo, iii) las

categorizaciones, iv) la escritura de los guiones, y, finalmente, v) la edición de sonido y el diseño web.

La primera etapa fue el registro de sonido, sin ninguna pauta más allá de la grabación sonora del ambiente interior y exterior, de manera estática y también en movimiento. Luego, empecé a hacer categorizaciones bastante arbitrarias y a seleccionar fragmentos de los audios. Tal selección se relacionaba con lo que me interesaba: sonidos del espacio privado, del espacio público o vinculados a una emoción o significado. El ordenamiento se hizo a partir de listas en donde asociaba a cada fragmento de audio un título, que podía ser descriptivo o simbólico. Estas listas fueron el primer paso para generar una narrativa.

Con los fragmentos seleccionados empecé a escribir los guiones (anexo 2). Hubo un proceso de escritura del que surgieron estos tres conceptos: Histeria, Hambre y Hálito. Primero vino Histeria, luego Hambre y, al final, Hálito. La secuencia responde a aquello que yo iba sintiendo, interpretando y notando durante la primera etapa de la pandemia. Cada transmisión narra una historia o un tema: en "Histeria" se narra la histeria colectiva al inicio de la cuarentena, "Hambre" trata de la necesidad y del contraste de la escasez y abundancia, y, por último, "Hálito" parte de un símil y contraste entre distintas situaciones en las que no se puede respirar. El objetivo era capturar el sonido para interpretarlo, y así interpretar también el entorno social (Lechuga, 2015, 7). Fue a partir de este proceso de clasificación y escritura que empecé la experimentación con el montaje de sonido. Tratándose de un primer acercamiento al sonido, fue un proceso estilo collage: copiar, pegar, hacer cortes y superposiciones de sonidos, buscando transmitir la narración y las sensaciones que quería para cada uno de estos paisajes sonoros (anexo 3).

La última etapa fue el diseño y la visualidad de la obra. En cuanto al diseño, las decisiones que se tomaron estuvieron muy vinculadas al proceso creativo. Por otro lado, en torno a la visualidad hubo una relación con la textualidad, pues gran parte de la creación en este proyecto sucede en la escritura.

Existen nexos entre el proyecto artístico y los conceptos teóricos principales. En primer lugar, la letra "H", que uso mucho en el proyecto, tiene relación con el ruido y el silencio, e intento trabajar con tal tensión. Simbólicamente es una letra muda, pero con su escritura acumulada se puede trabajar el ruido y el silencio para visualizarlo (anexo 4). Mi propuesta es una web de archivo sonoro, y la planteo como una esfera pública que retrata la realidad de la crisis desde lo subjetivo, a partir de mi punto de escucha. Sobre la relación de espacio y sonido, desarrollo lo siguiente: hacer ruido y hacer silencio son características de la esfera y del espacio públicos. Es narración, interacción, expresión y memoria. Finalmente, el uso del archivo es una representación simbólica de las rutinas, de los códigos de la vida social, y de todos los ordenamientos que existen en nuestras rutinas día a día.

A modo de conclusión, las transmisiones que propongo son reflexiones sobre temas sociales a partir de sonidos cotidianos de la casa. Son temas públicos y sociales, tratados o pensados desde lo privado y desde lo íntimo. El espacio que propongo lo entiendo como

espacio público virtual y simbólico. Eso quiere decir que los sonidos se escuchan en un punto medio, un lugar híbrido donde estos límites entre lo privado y público no son tan claros. El sonido es moldeable y se desplaza, y el espacio web sucede en este intermedio, es ese intermedio. Al mismo tiempo, la web me permite hacer público un archivo de sonidos privados. Hay un desplazamiento de algunos de estos sonidos, de lo privado a lo público y de lo público a lo privado.

Referencias

Beaumont, L. (2021) *Histeria, hambre y hálito: transmisiones sonoras en el aislamiento social como símbolo del espacio público* [tesis de licenciatura]. PUCP.

Buendía, A. (2008). Radiolocal, opinión pública y participación ciudadana. *Signo y pensamiento*, XXVII(52), pp.84-96.

Foucault, M. (2008) *Topologías*. Revista Fractal, XIII(48).
<https://www.mxfractal.org/RevistaFractal48MichelFoucault.html>

Lechuga, K. (2015). *El documental sonoro: una mirada desde América Latina*. Ediciones del Jinete Insomne.

ARCHIVO HHH

HISTERIA HAMBRE HÁLITO

Figura 1. Screenshot de la página web <https://archivohhh.site/>

Guión sonoro
HISTERIA

Audio 1: Estamos desatados.mp3

Interior. Bar. Noche

La gente está celebrando, es un sábado en la noche. Se escucha fuerte en un bar la canción Safaera que acaba de sacar Bad Bunny y todos conversan pasándola bien entre amigos.

Audio 2: Consejo vital.mp3

Exterior. En la calle.

Anuncio importante que corta la fiesta. Este es un consejo importante y vital.

Periodista en una transmisión por radio
(sonido de comienzo de transmisión) Este es un consejo vital

Audio 3: Emergencia.mp3

Exterior. En la calle. Día 1.

Los helicópteros pasan por el cielo. Todos nos ponemos ansiosos, es mejor irnos de aquí. Todo para y todos se van.

Audio 4: De regreso a casa.mp3

Exterior. En la calle. Día 1

Se rumorea que tenemos que volver a nuestras casas, van a encerrarnos.

Audio 5: Mensaje a la nación.mp3

Exterior. En la radio. Medio día. Día 2.

Escuchamos las noticias. Es hora del mensaje a la nación y la conferencia de prensa. Las radios le hacen preguntas al presidente.

Periodista de Radio Chévere

La segunda pregunta es de radio chévere desde Huaraz, señor presidente...

Audio 6: #LavateLasManos.mp3

Interior. Yo me quedo en casa. Todo el día.

Siempre escuchando las noticias.

Grabación voz de periodista de RPP

Figura 2. Guión del proceso y archivo del proyecto de tesis.

"lávate las manos"

Audio 7: Agua.mp3

Interior. Yo me quedo en casa. Todo el día. Día 15

¿Se tienen que lavar las manos con agua y jabón, pero y si no tienen agua?

Audio 8: Limpia.mp3

Interior. Yo me quedo en casa. Todos los días. Día 24

Limpiando todo. Todo tiene que desinfectarse. ¿Los alimentos también se desinfectan? ¿Las frutas y verduras? Lava la comida solo con agua, por favor. ¿Y la ropa? También. A penas vuelves a entrar a la casa, te la quitas y la lavas. Y las manos todo el tiempo, 20 segundos. Nada puede estar sucio.

Audio 9: En un cajón bajo llave.mp3

Interior. En una caja. Todo el día. Día 34

Estamos encerrados, quién puede salir. No tenemos la llave. Estamos en un cajón bajo llave. Se escucha una conversación, una mujer habla sobre dónde están las llaves.

Mujer

Yo no tengo problema como te digo, pero esa era mi preocupación. (golpes) y después, claro... y después ya sobre un tema menor logístico y práctico, cuando vayan a recogerlas, alguien va a tener que coordinar.

Ejemplo, yo la tengo bajo llave y yo la llave la tengo escondida (risa y golpes) entonces alguien me va a tener que llamar y les voy a tener que indicar: entra a tal cajón, ahí hay una cajita en la cajita hay no sé, y ese tipo de cosas. Y lo mismo calculo para las otras. Hay una que se la llevé Cecilia, pero después tenemos otra llave más. (golpes más rápidos) En realidad está la mía y esa otra. (golpes) Claro...lo que dicen es que debemos mandar un correo ¿Pero en el correo que voy a decir? ¿Que está en mi oficina?

Audio 10: Ordena.mp3

Interior. Yo me quedo en casa. Día 42

La casa está desordenada y sucia, tenemos que ordenar, arreglar lo que no funciona, limpiar todo, cambiar todo. Los platos se lavan y las ollas también, hay que secar todo. Los platos se lavan tres veces al día. Desayuno, almuerzo y cena, un ritual de todos los días. Primero los cubiertos, después los platos y de ahí las ollas.

Figura 3. Guión del proceso y archivo del proyecto de tesis.

Audio 11: Demasiado tiempo.mp3

Interior. Yo me quedo en casa. ¿Cuántos días van, 80?

Ya nos aburrimos, ya nos cansamos, estamos aislados y obsesivos. El silencio.

Audio 12: Una llamada.mp3

Interior. Yo me quedo en casa. ¿Cuántos días, 55?

Suena el timbre de un teléfono, sólo suena una vez e inmediatamente una mujer contesta.

Mujer

¿Aló?

Audio 13: Barraza está harto.mp3

Interior. Yo ya no puedo quedarme en casa. Día 60

Barraza gritando borracho, del otro lado de la línea. Ya está harto de todo.

No se entiende mucho lo que dice.

Barraza

¡Chúpame la pinga! (incoherencias) ¡Me la chupas si me la he lavado!

(incoherencias) Acabo de salir de la ducha, ¡un favor!

Audio 14: Histeria Colectiva.mp3

Exterior. Día 67.

Mucho ruido, ya estamos gritando y ladrando.

Figura 4. Guión del proceso y archivo del proyecto de tesis.

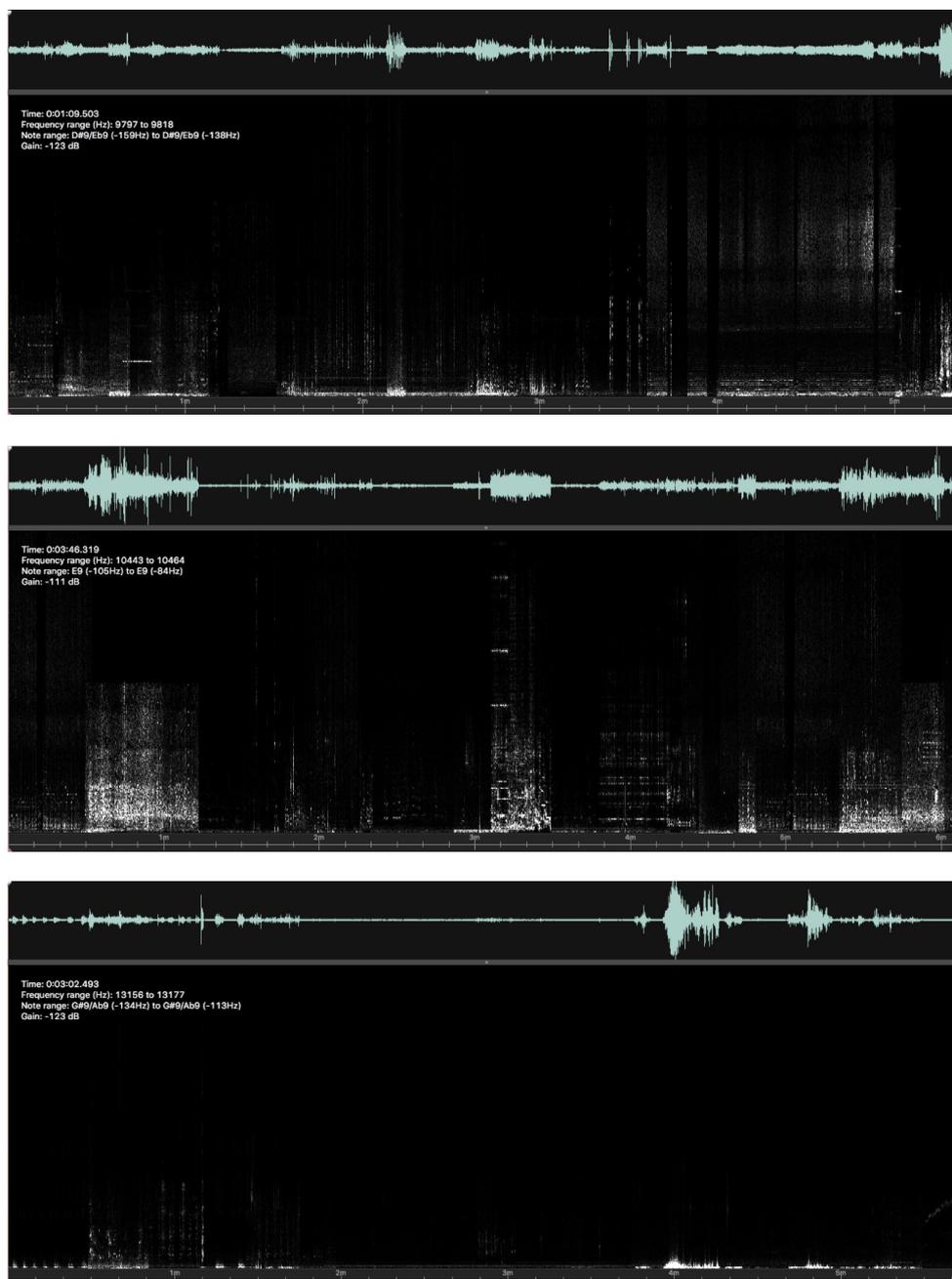

Figura 5. Montaje de sonido en programa de edición.

Figura 6. Diseño de la página web y utilización de la letra H.