

Ximena Alarcón-Díaz, PhD

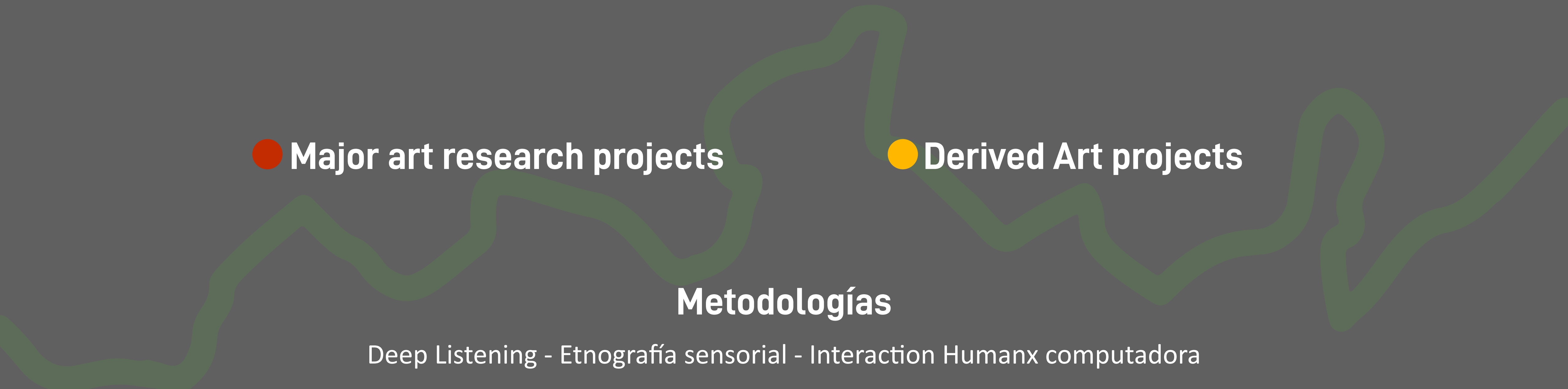
Artista - Investigadora

Ximena Alarcón Díaz, es una artista-investigadora sonora interesada en escuchar nuestras migraciones sónicas. Compone experiencias colectivas de escucha inmersiva, expandiendo formas de sentir lugar y telepresencia. Tiene un PhD en Música, Tecnología e Innovación, y estudió la práctica creativa de la escucha profunda (Deep Listening) con la mentoría de Pauline Oliveros. En su trayectoria, ha creado improvisaciones sonoras telemáticas e interfaces para la escucha relacional con el fin de comprender sensorialmente experiencias migratorias. Trabaja de forma independiente desarrollando INTIMAL, un entorno de escucha telemática para experimentar desde el cuerpo “viajes migratorios”, explorando las relaciones entre movimiento corporal, respiración, voz y la emergencia de la palabra, que en su catarsis colectiva, transforman territorios aurales de memoria, emoción y ensueño.

Ximena Alarcón-Díaz, PhD
Artista investigadora en Migraciones sónicas

Portafolio
Investigación creación

Interfaces para Escucha Relacional -
Performances Telemáticos Sonoros - Deep listening

● Major art research projects

● Derived Art projects

Metodologías

Deep Listening - Etnografía sensorial - Interaction Humanx computadora

Linking urban soundscapes via commuters' memories aka Sounding Underground

Sounding Underground es un entorno en línea que invita a interactuar con los paisajes sonoros de tres sistemas de transporte público subterráneo: Londres, París y Ciudad de México. Los recuerdos e imaginaciones de los usuarios se representan en sonidos e imágenes seleccionados por pasajers voluntarixs mediante un proceso etnográfico.

Estos sonidos se recopilan en una partitura sonora que funciona como una interfaz multimedia para el usuario. La partitura contiene características sonoras únicas de cada metro, así como algunos espacios sonoros compartidos. Sounding Underground también invita a escribir memorias, que emergen a través de la escucha. Estas memorias se publican aleatoriamente en la página "Escuchar y Recordar".

Este proyecto vislumbra las características sonoras únicas de los paisajes sonoros de los metros de Londres, París y Ciudad de México, así como las comunes, tal como fueron escuchadas y seleccionadas por lxs pasajers a partir de grabaciones de sus viajes cotidianos.

<https://vimeo.com/28416673>

2008 - 2009

Major art research project

Linking urban soundscapes via commuters' memories

Listening and Remembering: networked improvisation for four commuters

Performance en red para cuatro viajeros que utilizan voces y sonidos del metro de la Ciudad de México y París. La experiencia en red se vive desde la perspectiva estructural (entorno telemático), el contexto sonoro subterráneo, el proceso de escucha que dio origen a la performance, las narrativas que se crean en el entorno electroacústico, los entornos acústicos compartidos, las características técnicas y las respuestas de los participantes que impiden o facilitan la interacción. Se hace hincapié en la experiencia de los participantes y en su familiaridad con el entorno sonoro, como un contexto que permite la participación de audiencias en la creación musical a través de interfaces compartidas telemáticamente, utilizando paisajes sonoros y voz en tiempo real. Lxs participantes recrean su experiencia cotidiana mediante una relación con los sonidos, lxs demás participantes, consigo mismxs y la experiencia de compartir: una memoria colectiva de viajar de manera subterránea en la ciudad.

<https://vimeo.com/29055488>

LEVERHULME
TRUST

Plate-forme
Technologi-
que Arts
Sciences.

Centro
Nacional
de las Artes

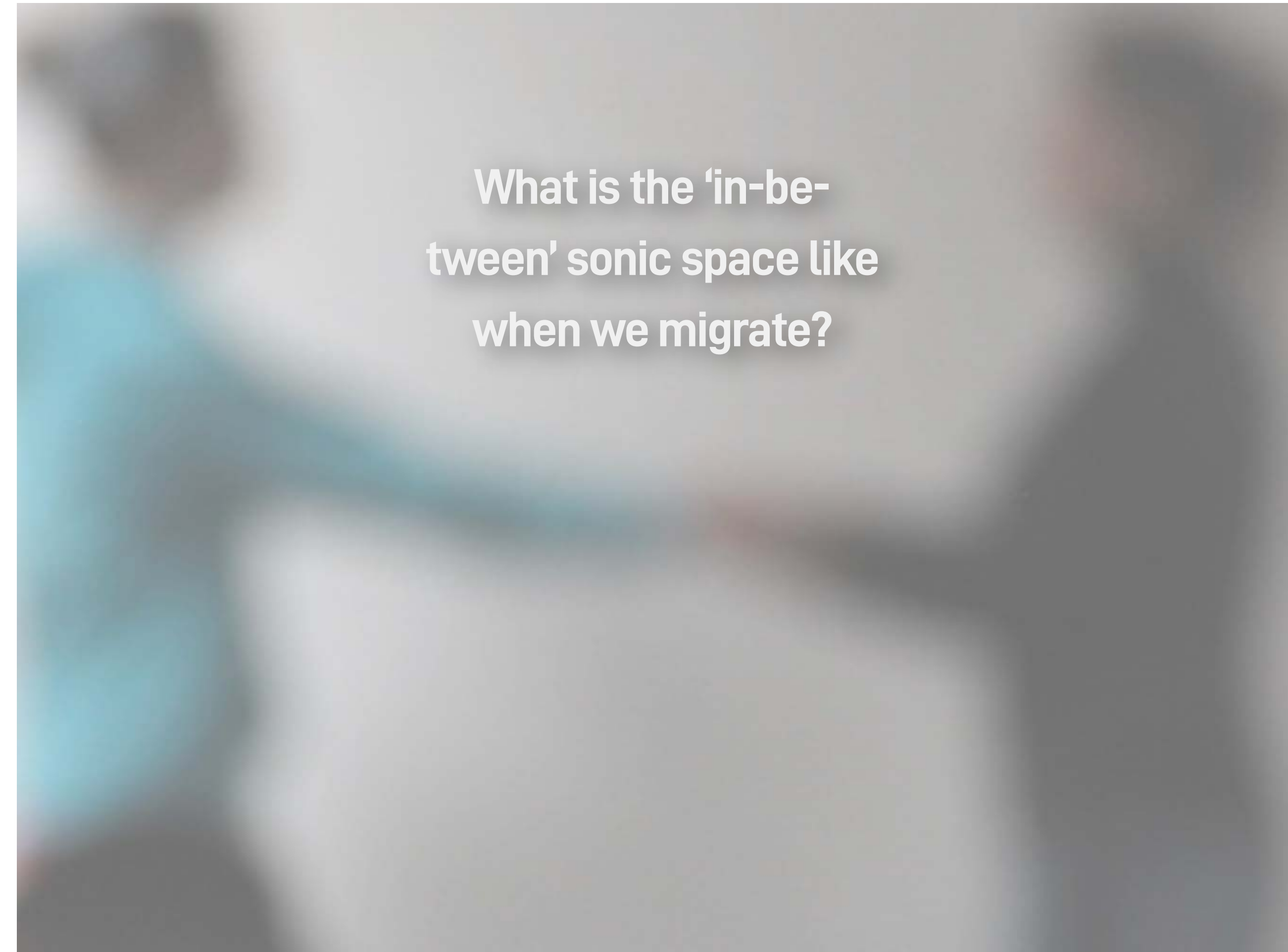

Networked Migrations

Migraciones en Red es un proyecto de investigación artística que explora el espacio sonoro intermedio que existe en el contexto de la migración, mediante la escucha profunda y performances improvisadas en internet, con el fin de ampliar los espacios percibidos que configuran la experiencia migratoria. La investigación cuestionó específicamente cómo esta práctica performativa crea y evoca el espacio intermedio imaginado en un contexto migratorio, y cuáles son las mejores estrategias para crear estas performances sonoras, considerando el trabajo con los participantes, los espacios, el público y el uso de tecnologías. Mediante el uso de la voz, sonidos acústicos y entornos sonoros pregrabados, experimenté con aplicaciones de transmisión de sonido bidireccional y en línea disponibles.

Algunas de las performances creadas entre 2011 y 2017 fueron:

Cartas y Puentes (2012), entre Leicester y Ciudad de México, Sueños Migratorios (2012), entre Londres y Bogotá. Degustando el sonido: Escuchando el gusto (2013), entre Londres y Troy (Nueva York), Suelo Fértil (2016), In Transglasphone (Female Laptop Orchestra, 2016) (Londres – São Paulo y Londres – Cambridge), y Bangalore Aural Transitions (2015) y R.E.Member (2016), junto con estudiantes de Srishti Interim.

Networked Migrations

Letters and Bridges

«Cartas y Puentes», es una performance telemática sonora que convocó a personas migrantes de distintas geografías residentes en Ciudad de México y Leicester, Inglaterra, a compartir cartas enviadas por sus seres queridxs mediante lecturas improvisadas, utilizando sonido bidireccional en tiempo real. Posteriormente, intercambiaron también cartas sobre su vida actual entre parejas de performance. La repetición, la fragmentación y la transformación de las palabras —que dieron lugar a nuevas relaciones entre lenguas y estilos, entre autores y destinatarios, y entre contextos históricos— ayudaron a los participantes a cruzar «puentes» metafóricos: puentes para acceder al recuerdo de seres queridxs y puentes para conectar con una persona «desconocida» dispuesto a escuchar los múltiples niveles de la historia personal creada en la distancia. El puente, en este contexto, puede entenderse como el camino que facilita el flujo de sentimientos y palabras dentro de la fractura que genera la distancia. Esta fractura implica migración, desarraigo, conversaciones entre extraños e historias de otros espacios y tiempos en lenguas extranjeras. La tecnología, paradójicamente, posibilita y a la vez interrumpe estas narrativas. El proceso de escucha y el distanciamiento de la presencia visual centran la atención en el sonido como única fuente de interacción.

<https://vimeo.com/79626844>

ual: university
of the arts
london college
of communication

Networked Migrations

Migratory Dreams

En «Sueños Migratorios», cuatro personas colombianas en Londres y cuatro en Bogotá exploraron espacios físicos manifestados en sueños. Utilizaron sus voces y sonidos pregrabados, abriendo un espacio para sanar sus diversas experiencias de desarraigo geográfico. La performance llegó a audiencias globales a través de la transmisión por Internet de Resonance FM. Tejieron un sueño colectivo, con sus voces y otros sonidos, a través de Internet. Lxs participantes aportaron experiencias diversas y formas narrativas únicas, con la intención de escucharse a sí mismos y a los demás, sin conocerse entre sí, en el caso de los grupos distantes. Internet, el software TubePlug, el patch creado en Max y la transmisión de radio son artefactos que contribuyen a la creación de este Auditorio de Internet. La distinción entre las dos ubicaciones (Londres y Bogotá) está marcada por sus voces y su manera expresiva, influenciadas por el contexto en el que se encuentran y el espacio acústico. En Londres era uno de los días más cálidos de un breve verano, en Bogotá llovía... La retroalimentación y la desconexión forman parte de la poesía sonora de esta performance telemática. La espontaneidad de la improvisación se combina con momentos de increíble fluidez. El público se mantiene distante, aunque en el caso de Plataforma Bogotá, sí había público en una sala especialmente acondicionada para ello. La naturaleza de los sueños es profundamente migratoria.

<https://vimeo.com/79622556>

ual: university
of the arts
london college
of communication

Resonance^{FM}

Networked Migrations

Suelo Fértil

Suelo Fértil fue una improvisación telemática pública en vivo entre ocho mujeres migrantes, que tuvo lugar simultáneamente en Londres, México y Linz: una conversación con palabras y sonidos que nutre un suelo fértil para habitar contextos migratorios. Utilizando sonido binaural y audio bidireccional, los procesos de escucha, conexión y performance se centraron en cuestionar cuáles son las condiciones que cada una requiere para que ese suelo respire como un suelo fértil. Se les unieron otras mujeres del público mientras exploraban, a través de acciones sonoras, las condiciones migratorias compartidas de incertidumbre, certeza y riesgo. Problemas técnicos en la conexión entre Londres y México alteraron el rumbo de la presentación prevista, dando lugar a una presentación local en Londres y a una transmisión telemática entre México y Linz. La improvisación que tuvo lugar en todos los espacios resalta la valentía de las mujeres para reaccionar creativamente ante el desafío de cruzar las fronteras de internet para la transmisión de sonido, y para reflexionar sobre todos los artefactos sonoros inesperados, como interferencias que cuestionan simultáneamente: la migración, las tecnologías y la capacidad de escuchar y sonorizar para comunicar los sentimientos más profundos y crear conexiones que trasciendan las difíciles condiciones tecnológicas. El performance fue el resultado de un mes de escucha profunda de sus voces, sueños, recuerdos, cuerpo y entorno, reconociendo los vastos territorios que habitan y cómo estos se conectan con su ser interior, trascendiendo identidades y el sentido de pertenencia a un lugar específico; escuchando la rica complejidad que se genera a través del espacio, el tiempo y la memoria en la experiencia migratoria.

<https://vimeo.com/224248104>

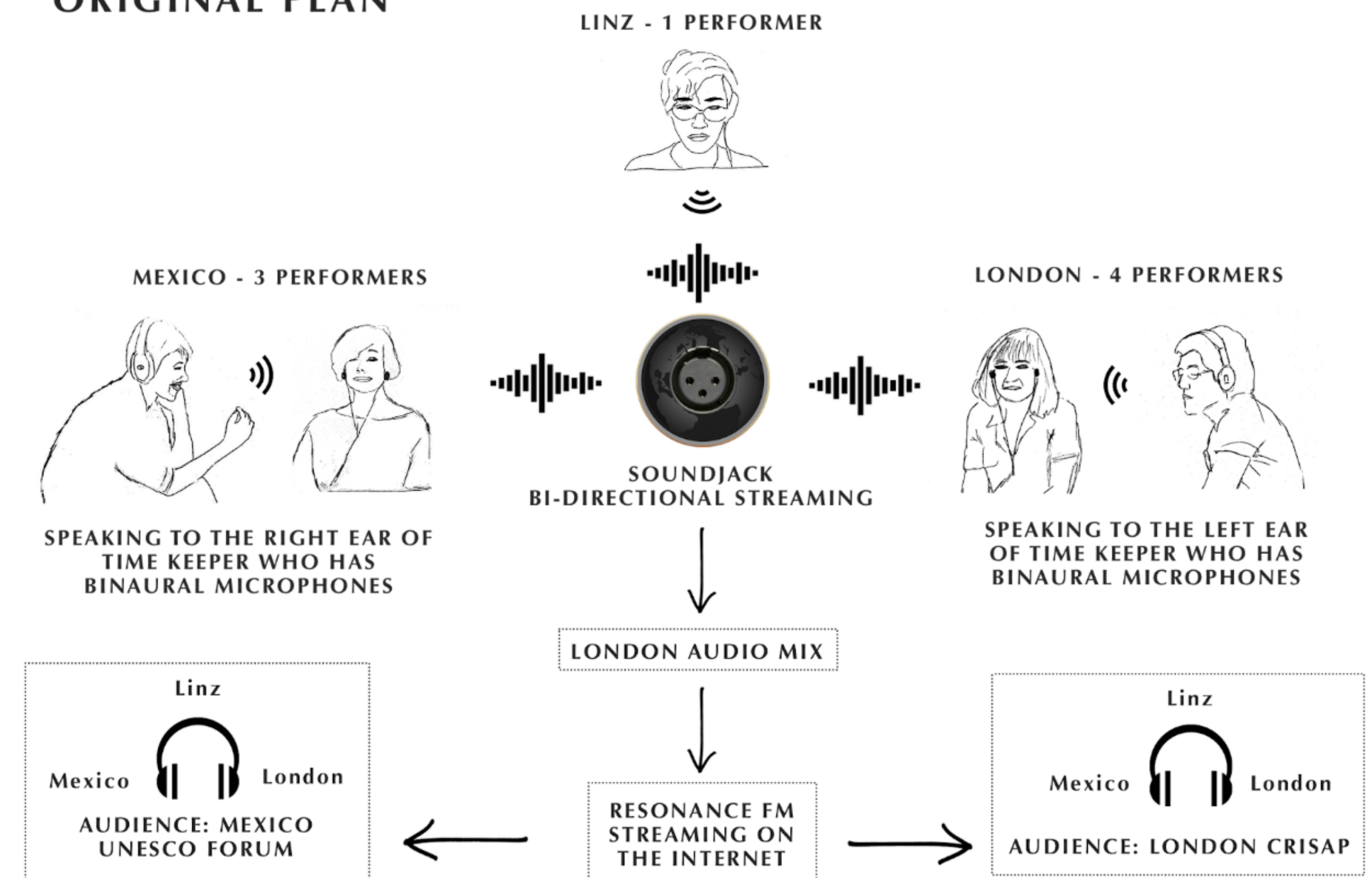

ual: university of the arts london college of communication

SUELO FERTIL TECHNICAL WORKFLOW ORIGINAL PLAN

MEXICO-LONDON-LINZ TELEMATIC PERFORMANCE

2017 - 2019

Major art research project

INTIMAL. Interfaces for Relational Listening Body, Memory, Migration, Telematics

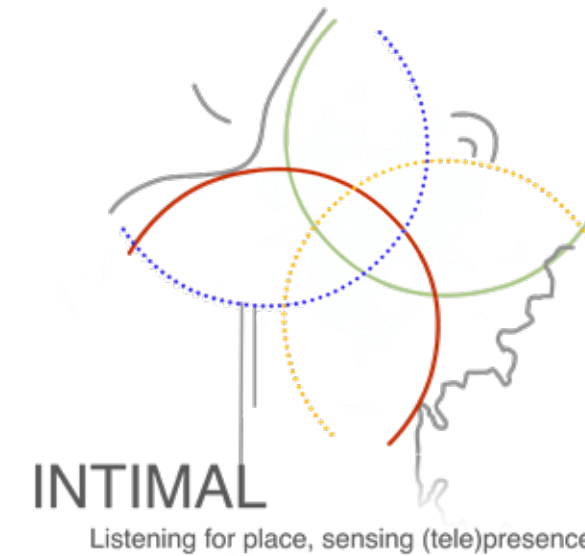
Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship. RITMO Centre. University of Oslo

El proyecto de investigación artística INTIMAL exploró cómo el cuerpo se convierte en una interfaz que conserva y transforma la memoria del lugar, en el contexto de la migración humana. Además, analizó cómo las personas pueden improvisar y transmitir una experiencia corporal emocional completa mediante interfaces no basadas en pantallas. Utilizando la práctica de Deep Listening® y métodos de Cognición Musical Incorporada e Interacción Humano-Computadora, el sistema se creó basado en una investigación sobre las experiencias de escucha migratoria de nueve mujeres migrantes colombianas en Europa, y 20 archivos orales con testimonios de otras mujeres colombianas quienes se vieron forzadas a migrar.

La investigación dio lugar a la creación de un sistema físico-virtual de interfaces «incorporadas» para la escucha relacional, destinado al performance telemático sonoro. El sistema INTIMAL combina audio interactivo y software de transmisión a través de los prototipos MEMENTO, RESPIRO y TRANSMISSION, que utilizan tecnología basada en sensores para crear interrelaciones entre el movimiento corporal, archivos orales, voz y lenguaje hablado en una situación de interpretación improvisada. Este se utilizó en un performance telemático "Una Conversación a Larga Distancia", que tuvo lugar el 7 de mayo de 2019, conectando a mujeres de Oslo, Barcelona y Londres.

Documentary of INTIMAL project
<https://vimeo.com/512586450>

2021 - present

Derived art project

INTIMAL App©

INTIMAL App es un entorno de escucha telemática inmersivo y ambulante que reúne a un grupo de personas en una experiencia de conexión consigo mismas, con el entorno y con los demás.

La aplicación detecta los ritmos de la marcha de los usuarios para sonorizarlos y percibirlos como respiración, experimentando una telepresencia emocional corporal.

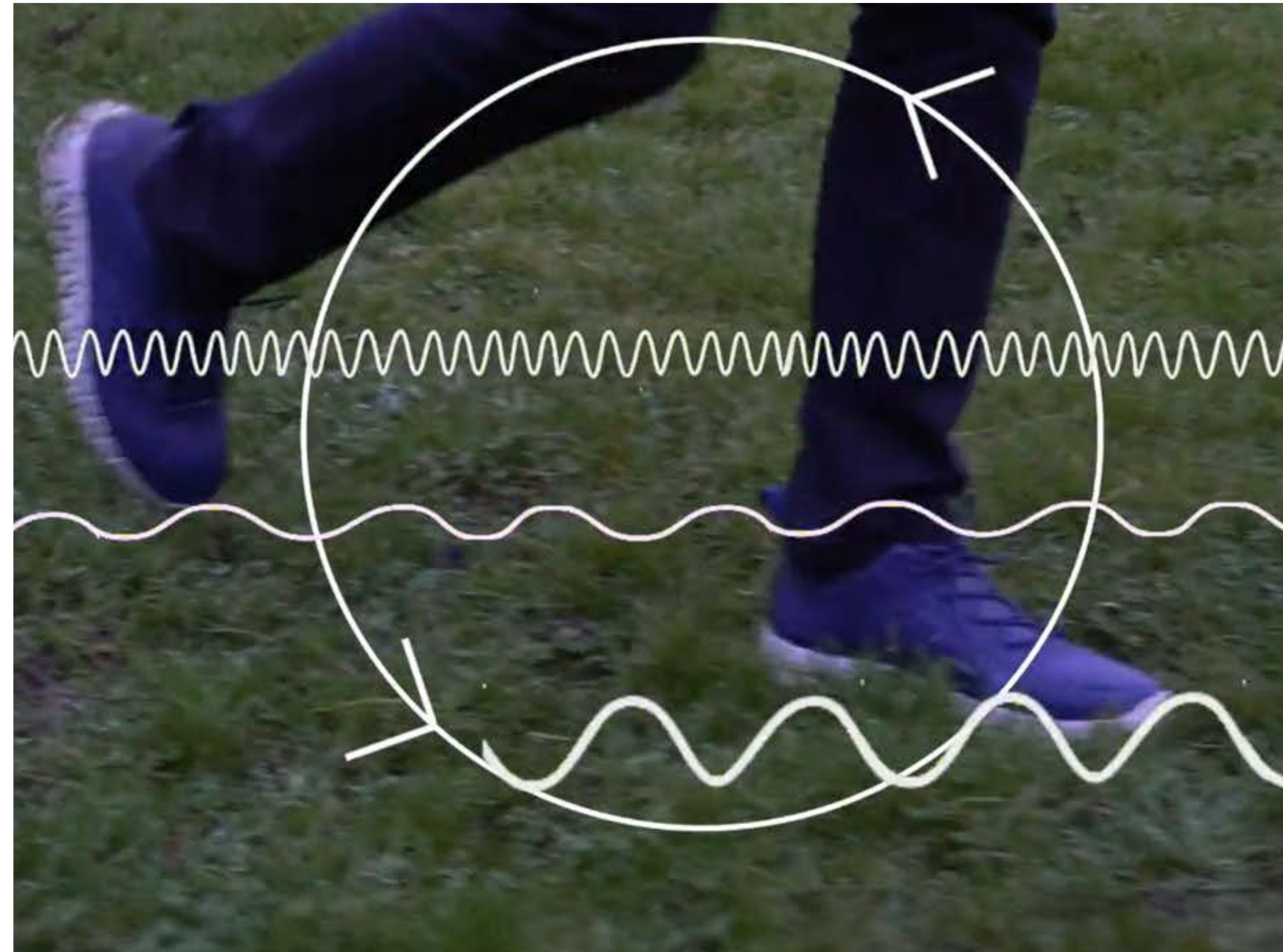
Originalmente, se desarrolló como una aplicación móvil que invita a las personas a escuchar sus "viajes migratorios", caminando por su entorno, para sentir el lugar y la presencia, tanto en soledad como en compañía de otras personas en lugares distantes. Durante el viaje, la aplicación revela fragmentos de historias de migración, que pueden provocar una respuesta en el usuario, construyendo el camino con palabras y recuerdos, a medida que surgen relaciones y se conectan en un ejercicio de recuerdos compartidos.

INTIMAL App se ha convertido en un entorno para sintonizarse/entonarse con el ambiente circundante, al tiempo que se siente la presencia de otras personas quienes de manera sincrónica se sintonizan en lugares distantes. Se ha experimentado en 13 eventos artísticos conectando diversas geografías en el mundo.

INTIMAL App Pitch

<https://vimeo.com/1043521740>

Unravelling/Desenredando

Unravelling / Desenredando es una instalación bilingüe con sonido envolvente (español e inglés) que presenta las voces de nueve mujeres colombianas de diversos orígenes, escuchando testimonios de otras mujeres colombianas que han experimentado migración forzada, y resonando con las historias de cada una sobre sus viajes migratorios a Europa. Improvisando en tríos, tejen una memoria sonora de múltiples capas de escucha intensa e íntima, mientras expresan sus experiencias de cómo la migración y el conflicto se escuchan a través de sus cuerpos: sus espacios sociales de interacción, la memoria del conflicto en su tierra natal y los desafíos enfrentados en los países donde ahora viven.

La instalación invita al público a sumergirse en las experiencias individuales de estas mujeres y a encontrar resonancias en las superposiciones y sincronidades, en medio de narrativas universales entre género, conflicto y migración.

Documentary of Unravelling
<https://vimeo.com/1043519278>

Huellas de Aire / Air Traces

Huellas de aire es una instalación sonora inmersiva que explora la relación entre la respiración, el aire y la memoria en el contexto de la ecología urbana de Medellín. Concebida como un espacio relacional, la obra invita a los visitantes a interactuar con el entorno sonoro a través del movimiento del cuerpo y la respiración, mientras siguen pautas de movimiento e interacción que aparecen proyectadas en la sala.

Inspirada en la práctica de la escucha profunda -desarrollada por la compositora estadounidense Pauline Oliveros- que Alarcón ha acogido en su trabajo artístico y de investigación, esta instalación busca profundizar la conexión con nuestro entorno aéreo compartido a través de una escucha atenta e incorporada.

Curador: Jorge Barco

Documental Hullas de Aire

<https://vimeo.com/1122696321>

