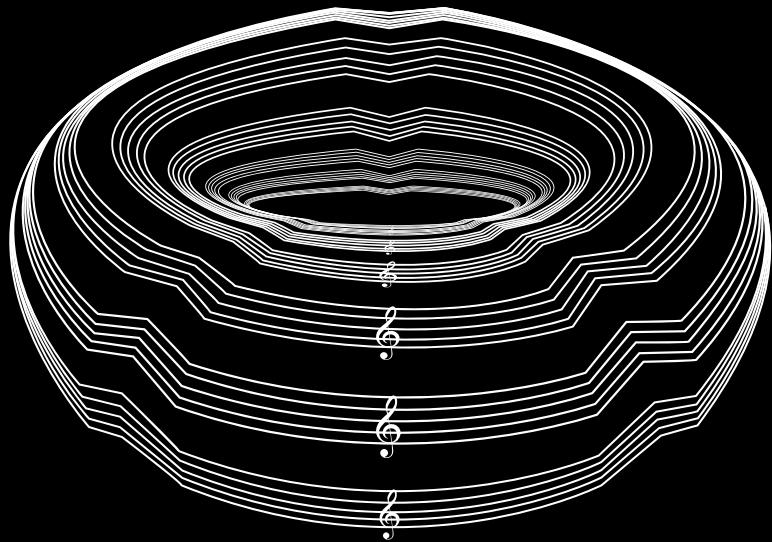

SONORO

Mauricio Rivera Henao

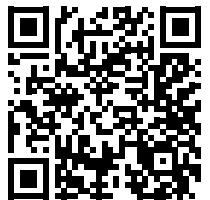
Para mi familia, la de sangre y la escogida

SONORO se presenta como un programa de concierto que reúne nueve obras sonoras que hacen parte de proyectos audiovisuales, instalaciones o intervenciones para espacio específico.

Esta compilación de música electroacústica, paisajes y retratos sonoros, propone un giro vital en el ecosistema biológico y cultural, y plantea activar relaciones ecológicas, ecuánimes y recíprocas entre el ser humano y su entorno más allá de la concepción antropocéntrica y de explotación del mundo vegetal, animal y mineral. Así, busca reivindicar el valor del territorio y resignificar el devenir del ser humano en la Tierra.

SONORO is presented as a concert program that brings together nine sound recording pieces that are part of audiovisuals projects, site-specific interventions or installations.

The compilation of these electroacoustic music along with sound landscapes and portraits, proposes a vital turn in the biological and cultural ecosystem and aims to activate ecological, equanimous, and reciprocal relationships between human beings and their environment, beyond the anthropocentric conception and exploitation of the plant, animal, and mineral world. It thus seeks to vindicate the heritage of the territory and to redefine the future of the human being on Earth.

<https://soundcloud.com/mauricio-rivera/sonoro>

Pieza de escucha en línea Online sound piece
Duración Length
55'41''

- 0'00'' UNIFICACIÓN
(Unification)
- 5'04'' CHICHARRA ARMÓNICA
(Armonic cicada)
- 19'04'' RITORNELLO CÓSMICO
(Cosmic ritornello)
- 26'04'' LOS MOVIMIENTOS DEL CORAZÓN
(The movements of the heart)
- 29'00'' RÍO ESCULTOR DE PIEDRAS
(Stone sculpting river)
- 32'17'' PARQUE RESIDENTE PEDAGÓGICO
(Resident educational park)
- 36'36'' UNA GOTA DE AGUA
(A drop of water)
- 41'04'' MADRE, PADRE, HERMANO Y YO
(Mother, father, brother, and I)
- 47'53'' ECOLOGÍA ACÚSTICA
(Acoustic ecology)

UNIFICACIÓN

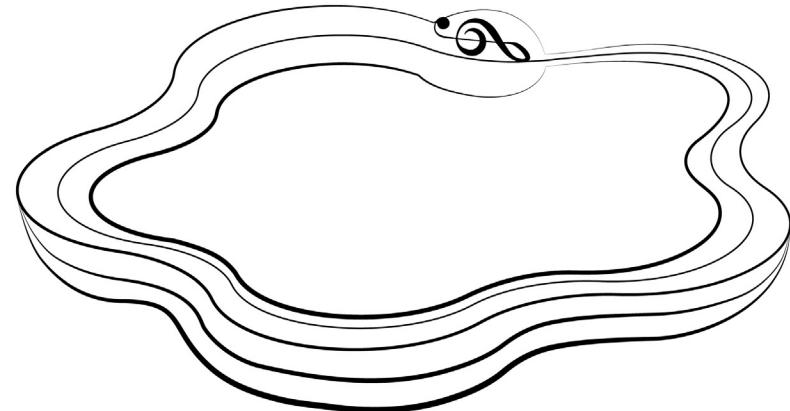
Unification, 2010

Grabada en Costa Rica, Cuba y Colombia, *Unificación* reúne cantos chamánicos de diversas tradiciones que reivindican prácticas curativas y albergan similitudes en su estructura sonora y técnica vocal. A partir de la mezcla de esos cantos con grabaciones de instrumentos locales y composiciones digitales, la pieza plantea sobreponer las diferencias culturales y propone una unificación sonora de sabedores tradicionales alrededor del sentido sanador del canto y la música.

Recorded in Costa Rica, Cuba and Colombia, *Unification* brings together shamanic chants from various traditions that emphasize healing practices and contain similarities in their sound structure and vocal technique. By mixing these chants with recordings of local instruments and digital compositions, the piece overlays cultural differences and proposes an acoustic unification of traditional wisdom healers around the healing aspects of chant and music.

Cantores invitados (Invited vocalists):
Mario Mederos - Cuba
Matthew Kocel - Canadá

Duración (Length): 5'03''

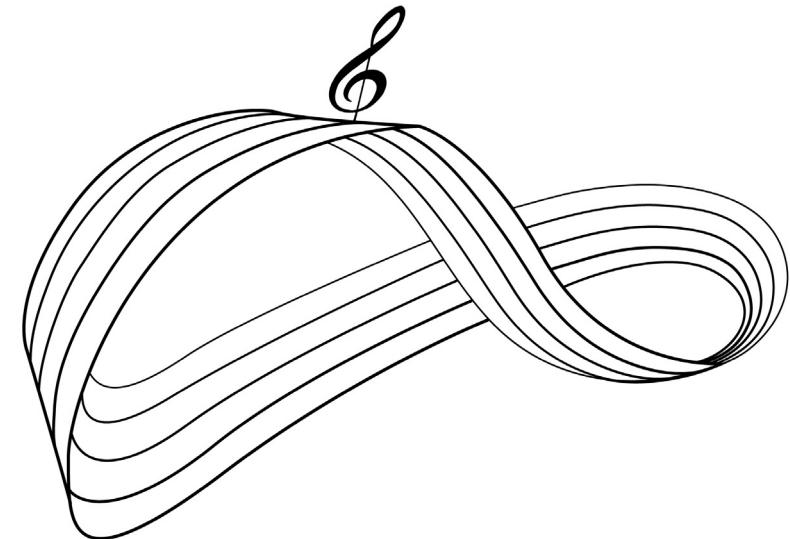
RITORNELLO CÓSMICO

Cosmic ritornello, 2012

Los sonidos producidos por la naturaleza en diversos territorios selváticos se caracterizan por definir estados como el nacimiento, la muerte y la reproducción, y evidencian desde el lenguaje audible una presencia en el mundo conectada a una red de interacciones, estímulos y respuestas sonoras. *Ritornello cósmico* pone en diálogo esos sonidos reconocibles de la Tierra, grabados en Costa Rica y Colombia, con otros tipos de experiencias audibles que sugieren espacios cósmicos descubiertos y por explorar, con el propósito de repensar los límites del espacio habitable.

The sounds produced by nature in diverse jungle territories define states such as birth, death, and reproduction, and evidence from the audible language a presence in the world connected to a network of interactions, stimuli, and sound responses. *Cosmic ritornello* places those recognizable sounds of the Earth, recorded in Costa Rica and Colombia, in dialogue with other forms of audible experiences that suggest cosmic spaces discovered and yet-to-be-discovered, with the purpose of rethinking the limits of habitable space human animals.

Duración (Length): 6'58''

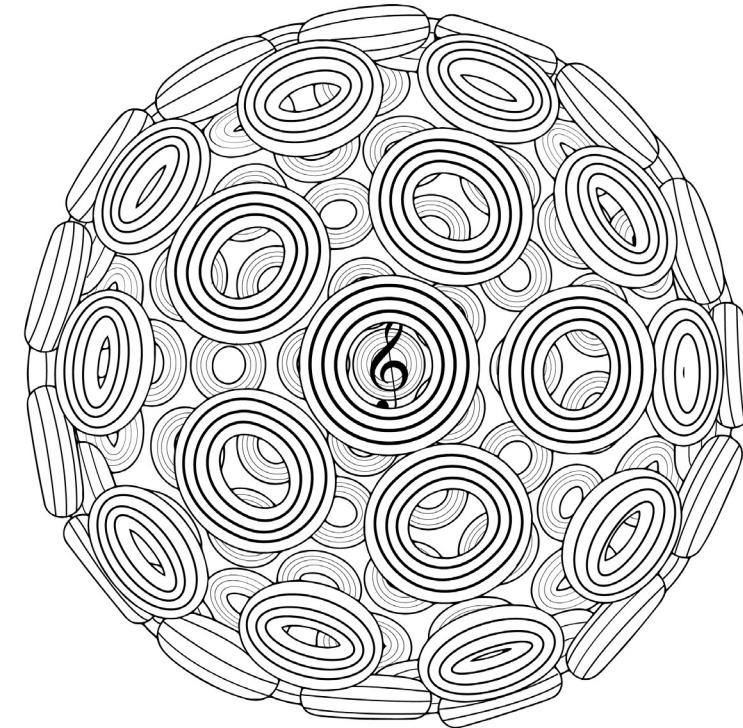
LOS MOVIMIENTOS DEL CORAZÓN

The movements of the heart, 2015

Propone una analogía entre la forma como se manifiestan estados anímicos, comportamientos o creencias en el ser humano, y la manera como se desarrollan algunos fenómenos naturales, como el paso y desvanecimiento de las nubes o la cristalización de una roca. La pieza evoca la quietud y la agitación vital del corazón humano y el planetario, e intenta acompañar el latir de la vida presente (dentro y fuera de nuestro cuerpo) con la naturaleza, para provocar una mayor empatía con los otros.

It proposes an analogy between the way moods, behaviors, and beliefs are expressed in human beings, and the way some natural phenomena develop, such as the transit and disappearance of clouds or the crystallization of a rock. The piece evokes the stillness and the vital agitation of the human and planetary hearts and tries to match the beating of the present life (inside and outside the body) with nature, in order to provoke greater empathy with others.

Duración (Length): 2'57"

RÍO ESCULTOR DE PIEDRAS*

Stone sculpting river *, 2016

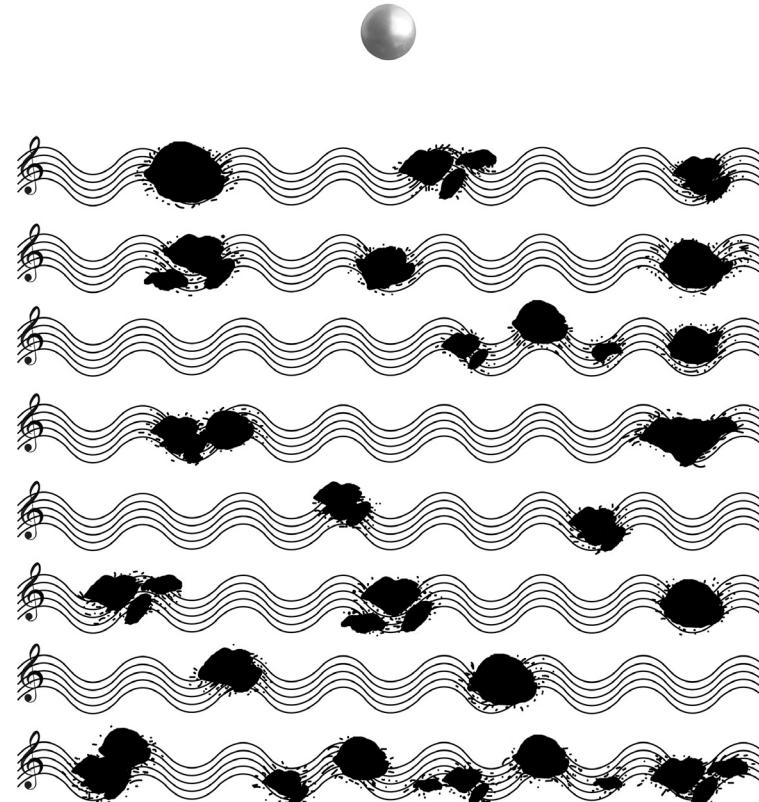
En el territorio del Paisaje Cultural Cafetero (patrimonio de la humanidad) se encuentra el Río Otún, renombrado como río escultor de piedras por el compositor Luis Carlos González en un verso del bambuco titulado Pereira. A partir del verso, se produjo un nuevo bambuco que reivindica la autonomía del raudal como sujeto creador y señala su presencia cerca al centro de Pereira. La obra se presenta como deriva creativa del río, evidencia su valor patrimonial así como las condiciones de este y sus vecinos, y cuestiona la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y de los ciudadanos.

* Esta pieza de escucha hace parte de una intervención realizada para el espacio específico de la Caseta de la junta de acción comunal del Barrio Zea en Pereira, en el marco del 44º Salón Nacional de Artistas de Colombia.

The Otun River, located in Colombia's Coffee Cultural Landscape (a World Heritage Site), was renamed the stone sculpting river by the composer Luis Carlos Gonzalez in a line of the bambuco titled Pereira. From the line, a new bambuco was composed to vindicate the autonomy of the river as a creative subject and draw attention to its proximity to the center of Pereira. The work is thus presented as a creative drift of the river, highlighting its value as heritage and the conditions of the river and its neighbors, and questioning the responsibility of public and private entities and citizens.

* This listening piece was a site-specific intervention in the Community Action Board Hall in Barrio Zea in Pereira during the 44th National Artists' Salon.

Grupo Otún:
Martín Abab Abad
(q.e.p.d.) (R.I.P.),
Álvaro Hoyos Baena,
Mauricio Rivera Henao.

Duración (Length): 3'14"

PARQUE RESIDENTE PEDAGÓGICO *

Resident educational park *, 2019

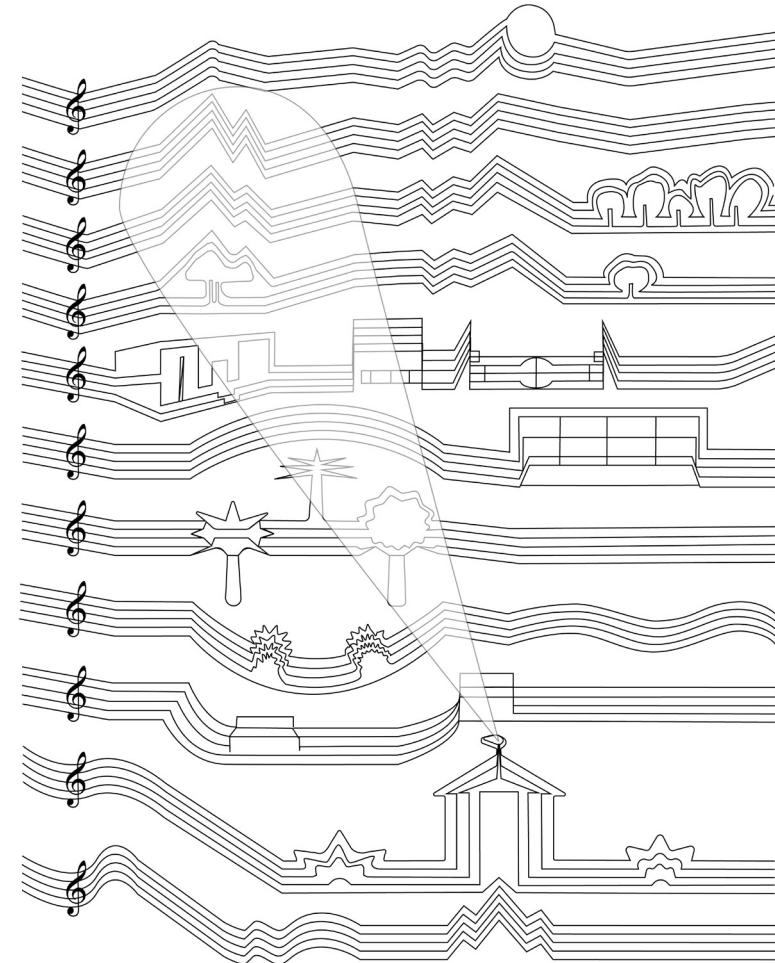
Realizada en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá, Colombia, la obra cuestiona la relación de dominio del hombre sobre la naturaleza en ese territorio. *Parque residente pedagógico* propone un diálogo con el Parque por medio de prácticas de limpieza, pagamento y meditación, componiendo un bolero que lo personifica y en el que se proponen comportamientos de interés común como alternativa a las tensiones ecológicas que se generan en él. El bolero, que se caracteriza por utilizar metáforas alusivas a la naturaleza, permite hacer un señalamiento directo al Parque y rememora prácticas del lugar, en el que se hacían conciertos y se perifoneaban boleros hasta hace pocos años.

* Esta pieza de escucha hace parte de la intervención para espacio específico en el Parque Nacional de Bogotá durante una residencia artística en el Bloque Pedagógico Idartes, en el marco del 45 Salón Nacional de Artistas de Colombia.

Created at the Enrique Olaya Herrera National Park in Bogota, Colombia, the work questions the relationship of man's dominion over nature in that territory. *Resident educational park* proposes a dialogue with the Park through practices of cleansing, offering, and meditation, composing a bolero that personify the Park in which common behaviors are proposed as an alternative to the ecological tensions that are generated within it. The bolero, which is characterized by using metaphors allusive to nature, points directly to the Park and recalls practices of the place, where concerts were held and boleros were common to hear broadcasted from loudspeakers until a few years ago.

* This listening piece is part of the site-specific intervention in the National Park in Bogota during an artistic residency at the Idartes Pedagogical Block, within the framework of the 45th National Hall of Artists of Colombia.

Duración (Length): 4'17"

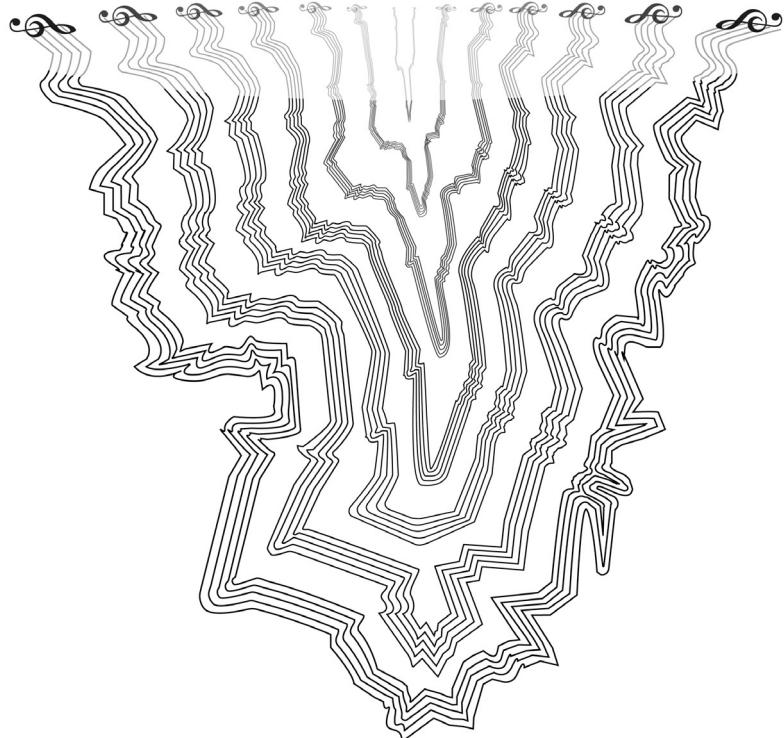
UNA GOTA DE AGUA

A drop of water, 2019

Recupera tradiciones alrededor del agua, conservadas por algunas culturas que rememoran mitos fundacionales de nuestra historia en el planeta y nos permiten conectarnos con una parte de la memoria de la Tierra. Realizada en Perú y Colombia, la pieza es una inmersión sonora en el recorrido de una gota de agua que resuena en el eco de las riveras por las que viaja al océano y nos sumerge en el inmenso espacio hídrico del que dependemos para vivir, que reclama ser recuperado ante el desorden ecológico que hemos ocasionado.

It retrieves traditions around water preserved by certain cultures, recalling the founding myths of our history on the planet and allowing us to connect with a part of the Earth's memory. Made in Peru and Colombia, the piece is a sound immersion into the journey of a drop of water that resonates in the echo of the rivers by which it travels to the ocean. It immerses us in the immense water space on which we depend for our lives, that begs to be restored in the face of the ecological chaos that we have unleashed.

Duración (Length): 5'00"

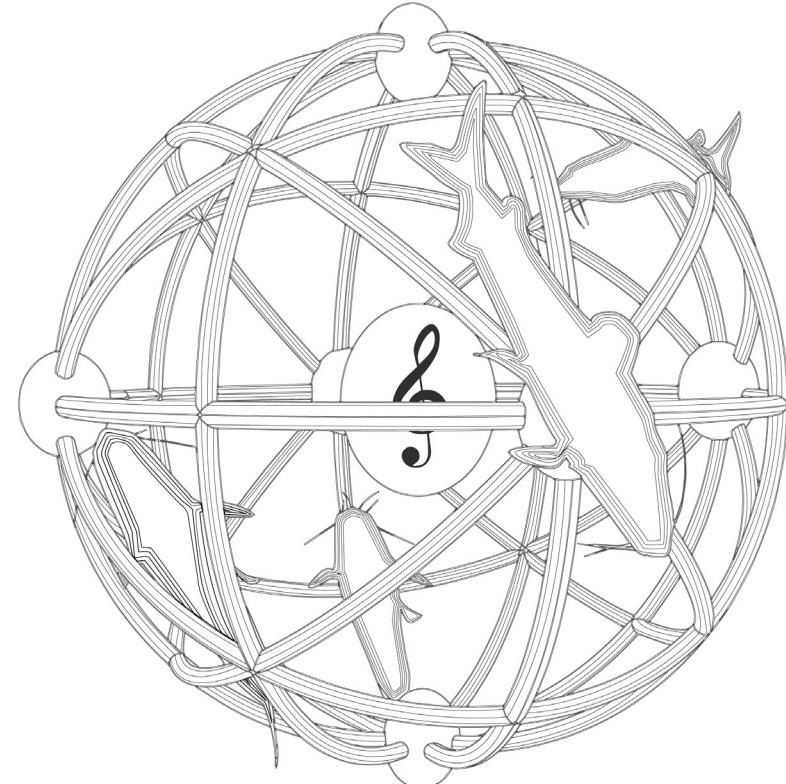
MADRE, PADRE, HERMANO Y YO

Mother, father, brother, and I, 2020

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 ha puesto en cuestión la relación con la familia biológica, y el cuidado de sus miembros posibilita afianzar lazos familiares y extender esos vínculos de afecto a relaciones personales y ecológicas con otras formas de vida. *Madre, padre, hermano y yo* propone expandir el concepto de familia humana hacia la no humana (fauna, flora, minerales) y convoca a repensar formas de interacción para un bienestar común como reacción a las circunstancias planetarias que vivimos.

The COVID-19 confinement has called into question the relationships within the biological family. Caring for its members makes it possible to strengthen family ties and to extend those bonds of affection to personal and ecological relationships with other forms of life. *Mother, father, brother, and I* proposes to expand the concept of human family to the non-human family (fauna, flora, minerals) and calls on us to rethink forms of interaction towards a common welfare as a reaction to our present planetary circumstances.

Duración (Length): 6'55"

ECOLOGÍA ACÚSTICA *

Acoustic ecology *, 2020

Ante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19 surgió el laboratorio "Casa de Vacilación", realizado colaborativamente entre un grupo de artistas-pedagogos, intérpretes de sueños, meditadores y público de las ciudades de Pereira, Medellín y Bogotá, Colombia. Fue en este contexto que *Ecología acústica* se propuso articular relaciones entre la ecología y la creación artística, con la intención de generar otros relatos que respondieran a la concepción lineal del tiempo y que hicieran frente al sistema de productividad hegemónico que coacciona las autonomías de los desarrollos naturales.

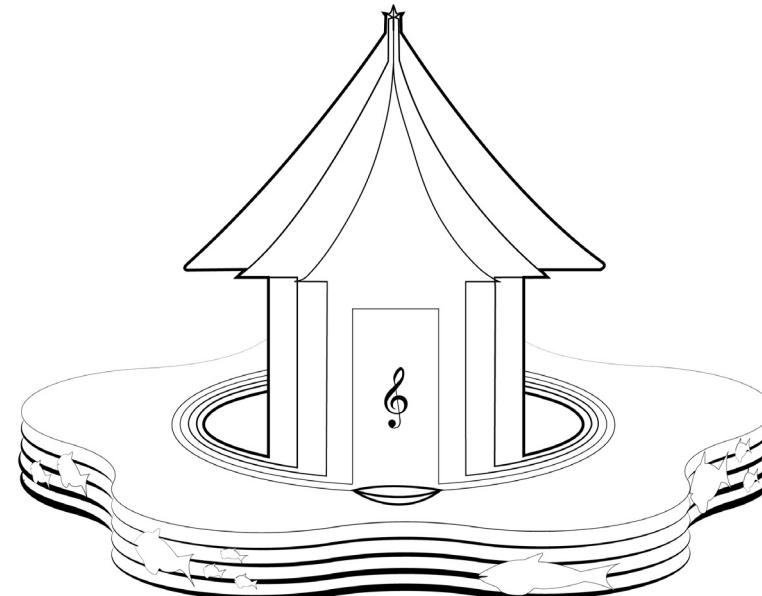
* Obra desarrollada en el contexto del laboratorio "Casa de vacilación", para la Escuela de verano Saberes UPB de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Faced with the confinement occasioned by the COVID-19 pandemic, the lab "House of Hesitation" (Casa de Vacilación) emerged, a collaborative effort between a group of artists-pedagogues, dream interpreters, meditators, and the general public in the cities of Pereira, Medellin and Bogota, Colombia. It was in this context that *Acoustic ecology* set out to articulate relationships between ecology and artistic creation, with the intention of generating other narratives that respond to the linear conception of time and confront the hegemonic productivity system that coerces the autonomy of natural developments.

* Work developed in the context of lab "House of Hesitation" (Casa de Vacilación) as part of the UPB Summer School of Knowledge (Escuela de verano Saberes UPB) at the Universidad Pontificia Bolivariana of Medellin.

Coautores (Co-authors)

Medellín:
Estella Agudelo Sánchez,
Luisa Fernanda Marulanda,
Carmen Elisa Roldán,
Daniel Sebastián Pestana,
Clara Isabel Holguín,
Valentina Bustamante,
Jorge Andrés Londoño,
Catalina Rojas,
Milena Andrea Álvarez,
María Margarita Restrepo.
Bogotá:
Myriam Arias,
David Fernando Sánchez
Pereira:
Viviana Ángel Chufí,
Eduard Rivera Henao.

Mauricio Rivera Henao (Pereira, Colombia, 1980)

Magíster en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas (2010) y Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Tecnológica de Pereira (2003).

En su trabajo se interesa por interacciones entre la naturaleza y la cultura e indaga acerca de la correlación y los intercambios entre bienes culturales, naturales e inmateriales, en sintonía con saberes ancestrales. Su proceso busca subvertir relaciones de domesticación, dominación y explotación propias del pensamiento colonial y reivindicar el sentido ecológico de los derechos y bienes patrimoniales. Sus proyectos ponen en diálogo lenguajes audiovisuales, textuales, gráficos y sonoros por medio de dispositivos que transfiguran los objetos y lugares –físicos y digitales–, y revelan devenires que (re)presentan la dimensión constitutiva y determinante del territorio en el ser.

Recientemente ha recibido estímulos y becas como: Reconocimiento de obras artísticas: arte - naturaleza, Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia (2021); Residencia Artística en Bloque, Idartes, Bogotá (2019); Beca Goethe Institut y Ministerio de Cultura de Colombia: EXPERIMENTA SUR VIII, Mapa Teatro, Bogotá (2019); Residencias Artísticas Nacionales: lugar a dudas Cali, Ministerio de Cultura de Colombia (2018); Beca de investigación - creación curatorial, Secretaría de Cultura de Pereira (2017); entre otros. Ha participado en exposiciones entre las que se destacan: El camino más largo. Arte contemporáneo en Antioquia (Museo de Arte Moderno de Medellín, 2021); IN-SONORA XI (Sala El Águila, Madrid, 2020); 45 Salón Nacional de Artistas de Colombia (Parque Nacional de Bogotá, 2019); IN-SONORA X (La Casa Encendida, Madrid, 2018); ISEA, 23 Simposio Internacional de Artes Electrónicas (Sala de Música de la Universidad de Caldas, Manizales, 2017); IVAHM New Media Arts Festival (Museo C.A.V La Neomudéjar, Madrid, 2016); 44 Salón Nacional de Artistas de Colombia (Casetas del Barrio Zea, Pereira, 2016); Videoformes Festival (Maison du Peuple, Clermont-Ferrand, 2014); FAS PR. Feria de arte sonoro de Puerto Rico, 3ra edición (Universidad del Sagrado Corazón, San Juan, 2013); Oodaaq Festival (Les ateliers du vent, Rennes, 2013); The Global Composition (Media Campus Dieburg Hochschule Darmstadt, Darmstadt, 2012); IN-SONORA VII (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2012); FIVA, Festival Internacional de Videoarte (Casa de la Cultura de Almirante Brown, Buenos Aires, 2011). Ha realizado además talleres, curadurías, publicaciones y ponencias en diversos eventos a nivel nacional e internacional.

Mauricio Rivera Henao (Pereira, Colombia, 1980)

Master's degree in Design and Interactive creation from the Universidad de Caldas (2010) and Bachelor of Fine Arts from the Universidad Tecnológica de Pereira (2003).

In his work he is interested in interactions between nature and culture and inquires about the correlation and exchanges between cultural, natural, and immaterial goods, in sync with ancestral knowledges. His process seeks to subvert relations of domestication, domination, and exploitation typical of colonial thought and to vindicate the ecological sense of rights and heritage goods. His projects place audiovisual, textual, graphic, and sound languages in dialogue through devices that transfigure objects and places—both physical and digital—and reveal becomings that (re)present the constitutive and determining dimension of territory in being.

Rivera Henao has recently received fellowships and grants such as Recognition of artistic works: art - nature, National Stimulus Program of the Ministry of Culture of Colombia (2021); Residencia Artística en Bloque, Idartes, Bogotá (2019); Goethe Institut and the Colombia Ministry of Culture Grant EXPERIMENTA SUR VIII, Mapa Teatro, Bogotá (2019); lugar a dudas Cali, Ministry of Culture of Colombia (2018); Research Grant - curatorial creation, Secretary of Culture, Pereira (2017). He has participated in exhibitions including The longest path, contemporary art in Antioquia (Medellin Modern Art Museum, 2021); IN-SONORA XI (Sala El Águila, Madrid, 2020); 45 National Artists' Salon (Parque Nacional de Bogotá, 2019); IN-SONORA X (La Casa Encendida, Madrid, 2018); ISEA, 23 Simposio Internacional de Artes Electrónicas (Sala de Música de la Universidad de Caldas, Manizales, 2017); IVAHM New Media Arts Festival (Museo C. A.V La Neomudéjar, Madrid, 2016); 44 National Artists' Salon (Casetas del Barrio Zea, Pereira, 2016); Videoformes Festival (Maison du Peuple, Clermont-Ferrand, 2014); III FAS PR. Feria de arte sonoro de Puerto Rico (Universidad del Sagrado Corazón, San Juan, 2013); Oodaaq Festival (Les ateliers du vent, Rennes, 2013); The Global Composition (Media Campus Dieburg Hochschule Darmstadt, Darmstadt, 2012); IN-SONORA VII (Reina Sofía Museum, Madrid, 2012); and FIVA, Festival Internacional de Videoarte (Casa de la Cultura de Almirante Brown, Buenos Aires, 2011). He has also produced workshops, curatorial work, publications, and offered lectures at various national and international events.

Agradecimientos (acknowledgements)

Adriana Pineda Estrada, Mónica Naranjo Uribe, María García Isaza, Viviana Ángel Chujfi, Eduard Rivera Henao y Duván Rivera Arcila.

En CHICHARRA ARMÓNICA: a Residencias en la Tierra, 14SRA.

En RÍO ESCULTOR DE PIEDRAS: a Rosa Ángel: Directora artística 44SNA (Artistic director 44SNA); a Paula Arcila: voz (vocals); y Daniel Cardona: arreglo musical (musical arrangement).

En PARQUE RESIDENTE PEDAGÓGICO: a Gabriela Pinilla: tutora IDARTES para el 45SNA (IDARTES advisor for 45SNA); y Daniel Cardona: arreglo musical (musical arrangement).

En ECOLOGÍA ACÚSTICA: a Catalina Tobón Jaramillo: Curadora Escuela de verano Saberes UPB (Curator of UPB Summer School of Knowledge).

SONORO: Obra coproducida con el Museo de Arte Moderno de Medellín para la exposición: El camino más largo. Arte contemporáneo en Antioquia, 2021. (Work co-produced with Medellin Modern Art Museum for the exhibition: The longest path. Contemporary art in Antioquia, 2021). María Mercedes González: Directora (Director); Emiliano Valdés: Curador jefe (Chief curator); Jorge Bejarano: Curador de proyectos especiales (Special projects curator); Cristina Vasco: Coordinadora de exposiciones (Exhibition coordinator); Guim Camps: Coordinador de exposiciones (Exhibition coordinator); equipo de montaje y comunicaciones (installation and communications team).

Esta publicación se desarrolla gracias al Reconocimiento de obras artísticas: arte - naturaleza. Ganador del Programa Nacional de Estímulos 2021 del Ministerio de Cultura de Colombia. (This publication was developed thanks to the Recognition of artistic works: art - nature. Winner of the National Stimulus Program 2021 of the Ministry of Culture of Colombia).

SONORO
2010 – 2021

© Mauricio Rivera Henao
<http://www.mauriciorivera.com>

Edición y diseño (edition and desing)
Mauricio Rivera Henao

Masterización (mastered by)
Manuel Narváez

ISBN: 978-958-49-4673-7
Primera edición, enero 2022
(First edition, January 2022)
Impreso en Colombia
(Printed in Colombia)

