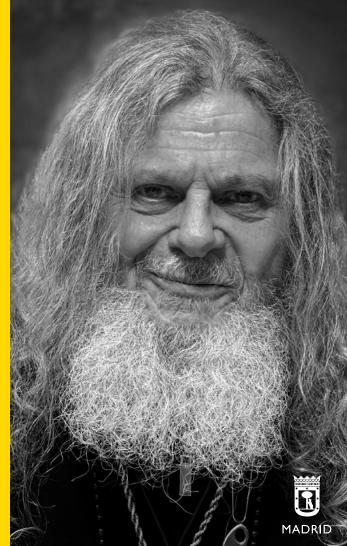
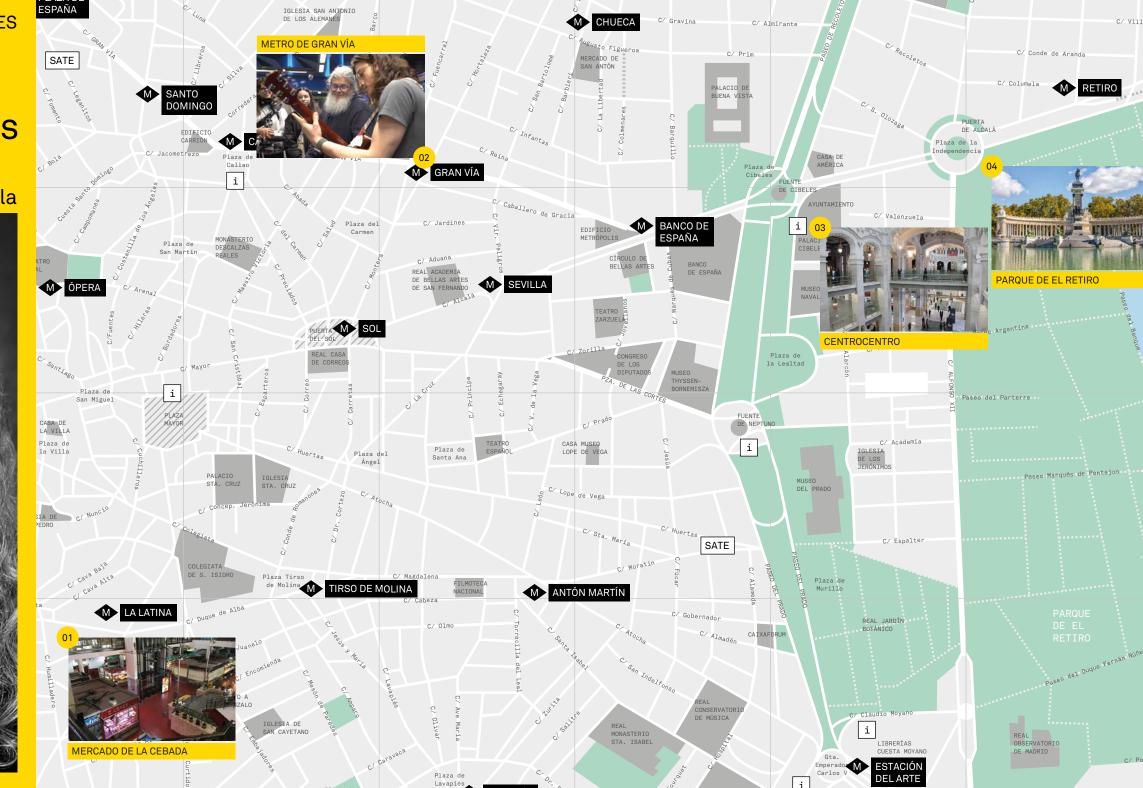
MADRID

Arte y cultura → Imágenes sonoras de Madrid

Un proyecto de Gustavo Santaolalla





«Imágenes sonoras de Madrid» es un proyecto desarrollado por Gustavo Santaolalla y la Escuela Universitaria de Artes TAI



CRÉDITOS DE LAS PIEZAS:

Mercado de la Cebada: Paula Rodrigo, Lucas de Vicente, Catalina González de la Vega, Dani Sempere, Mateo Zardain González, Johnson Macula, Manuel Mellado, Adrián Goncalves, Paloma Cuevas, Lidia Guillén Bayón, Laura Pascasio, Pablo Miralda, Carla González, Santiago Carregal, Aníbal Kerpel, Sergio Chiappetta y Gustavo Santaolalla.

Metro de Gran Vía: Natalia Colina, Emiliano Reyes, Alejandro Martín, María Díaz Díaz, Rebeca Gantz, Gregorio Gómez, Iñigo Marcos, Mario Ibáñez, Alexandra García, Ramsés Córdova, Santiago Carregal, Aníbal Kerpel, Sergio Chiappetta, Gustavo Santaolalla.

CentroCentro: Ana A. Leyva, María Díaz, Mario Ibáñez, Pedro Robles, Luis Herves, Pablo Ugalde, Alejandro García, María Delgado, Mateo Sarrión, Martín Stanev, Paula García, Natalia Igartúa, Kathia Seliné Rosario, Santiago Carregal, Aníbal Kerpel, Sergio Chiappetta, Gustavo Santaolalla.

Parque de El Retiro: Luis Enrique Castillo, Iñigo Marcos Llamas, Arian Baniasadi, Valentino Verdi, Tania Carrascosa, Oscar Andrés Martínez, Carla González Blanco, Rebeca Gantz, Llorenç Tomás, Sergio Arilla, Antón Martínez de Velasco, Llorenç Sua, Carlota Beltrán, Leti d'Haussy, Aiste Lingyte, Blanca Alcanda, Santiago Carregal, Aníbal Kerpel, Sergio Chiappetta, Gustavo Santaolalla.



Depósito legal: M-13626-2025



Madrid

Una ciudad para contar grandes historias





→ Imágenes sonoras de Madrid

Un proyecto de Gustavo Santaolalla

Gustavo Santaolalla, compositor, productor y músico argentino, es una figura clave de la música y el cine contemporáneos. Ganador de dos premios Oscar por *Brokeback Mountain* (Ang Lee, 2005) y *Babel* (Alejandro González Iñárritu, 2006), ha producido a artistas como Café Tacvba y Juanes, y es compositor de bandas sonoras de películas como *Diarios de motocicleta* (Walter Salles, 2004) y el videojuego y la serie *The Last of Us* de HBO, entre otros.

«Imágenes sonoras de Madrid» es un proyecto creado junto a más de 30 estudiantes de cine y música de la Escuela Universitaria de Artes TAI. Cuatro piezas que retratan la esencia de la ciudad a través del sonido, fruto de un taller inmersivo que busca la exploración artística y narrativa, recorriendo espacios como el Mercado de la Cebada, el Parque de El Retiro, Centro Centro o la estación de metro de Gran Vía. Mediante la escucha activa como punto de partida creativo, y guiados por Santaolalla, compositores, directores y guionistas trabajaron para transformar lo cotidiano en una experiencia sensorial.

La ruta «Imágenes sonoras de Madrid», desarrollada en colaboración con Madrid Film Office, invita a recorrer la ciudad con nuevos oídos. Sumérgete creativamente en el ambiente sonoro de varios espacios representativos de la ciudad accediendo a las piezas directamente a través de los QR que encontrarás en cada localización. ¡Descubre cómo suena Madrid!

PALABRAS DE GUSTAVO SOBRE MADRID Y EL PROYECTO

"Este proyecto me ha dado la oportunidad de pasar tiempo aquí, en Madrid, acompañado de gente joven, como el alumnado TAI. Era ambicioso, pues hay muchos lugares que pueden representar esta ciudad hermosa que tantas alegrías me ha dado en los últimos años. Hay una parte muy fuerte de mi identidad que es española. Mi abuelo era andaluz y mi abuela era vasca. He sentido, sobre todo en los últimos años, una especie de deuda personal con España. Sentí la necesidad y siento la necesidad de acercarme al comienzo de mi raíz, y Madrid es siempre el lugar a donde quiero volver. En este proyecto se ha trabajado con los sonidos ambiente y eso ha sido una parte muy importante de la composición: sonidos acompañados de imágenes e imágenes acompañados de sonidos. Mi amor por John Cage y Murray Schafer, que inventó el concepto soundscape (paisaje sonoro), hizo que me decantara por la posibilidad de ir a algún lugar con un par de micrófonos y rescatar la esencia del mismo a través de sus sonidos. El observador modifica lo observado, la contemplación permite reinterpretar un lugar a partir del sonido con una partitura musical. No es lo mismo pasar por un lugar que sentarse a observar. Para tratar de explicar esta dinámica me gusta usar la expresión "el oído que mira y el ojo que escucha". Cuando comencé la relación con los estudiantes mi intención no era enseñarles nada, sino compartir y trabajar con la premisa de que un proyecto es bueno cuando lo terminas y todos se van aprendiendo algo nuevo."

01. MERCADO DE LA CEBADA

Situado en La Latina, es uno de los mercados más tradicionales de Madrid. Desde el siglo XVI se alzaban en esta ubicación puestos al aire libre, inaugurándose como mercado cubierto en 1875 con un edificio modernista ahora desaparecido, pero del que queda testimonio en películas como *El pisito* (Marco Ferreri, 1958). El actual edificio se inauguró en 1962 y, gracias al impulso de sus comerciantes, se mantiene como un importante centro de abastecimiento y vida vecinal de carácter popular.



En este entorno, el equipo de Santaolalla se centró en la gastronomía como expresión identitaria de la ciudad. El mercado representa lo esencial: alimento y comunidad. La comida aporta el color; las actividades que la rodean, componen la música. ¿Cómo suena todo esto? A través del sonido, se construye un retrato sensorial de este espacio en plena transformación.

02. METRO DE GRAN VÍA

La estación de Gran Vía ha sido siempre un símbolo del movimiento urbano. Remodelada en varias ocasiones para modernizar y ampliar sus instalaciones, su entrada cuenta actualmente con una réplica del templete que el arquitecto Antonio Palacios construyó en 1919 para dar acceso a la primera línea de la red metropolitana de Madrid, que desde entonces se ha convertido en la tercera red de metro más extensa de Europa. En la estación de Gran Vía también se puede disfrutar, en el segundo nivel intermedio, de un pequeño museo con los restos arqueológicos aparecidos durante las obras de ampliación de la estación.

En este contexto, la investigación del equipo buscó capturar el pulso incesante de Madrid: un espacio de tránsito, sin lugar para la quietud. Allí se perciben tensiones, alegrías y miedos. La propuesta da forma al vértigo y la ilusión que se esconden en lo cotidiano. El resultado es una experiencia sensorial que revela el rostro más visceral de la ciudad.



03. CENTROCENTRO



CentroCentro es un espacio cultural situado en el Palacio de Cibeles, uno de los edificios más representativos de Madrid. Diseñado por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi con una propuesta monumental que unía tradición y modernidad, fue inaugurado en 1919 como sede de Correos y Telégrafos. Tras su rehabilitación, una parte del edificio pasó a albergar el Ayuntamiento y otra funciona desde 2011 como centro cultural, consolidándose como un referente en arte contemporáneo, arquitectura y pensamiento urbano. Ubicado en el corazón del Paseo del Arte, CentroCentro presta especial atención al pulso creativo vivo de Madrid.

La pieza sonora concebida por el equipo de Santaolalla parte de este espacio emblemático para explorar su historia, su acústica y su valor simbólico. Sumérgete en CentroCentro a través de este recorrido que integra humor, reverberación y silencio en una propuesta sensorial única.

04. PARQUE DE EL RETIRO

El parque de El Retiro, creado en el siglo XVII como lugar de recreo de la monarquía, es hoy uno de los espacios más emblemáticos y transitados de Madrid. Abierto al público en el siglo XIX, dispone de destacados jardines y conjuntos escultóricos, y conserva joyas como el Estanque Grande o el Palacio de Cristal, uno de los mejores ejemplos de la llamada arquitectura de hierro en Madrid. Considerado el gran pulmón verde del centro de la ciudad, el Parque de El Retiro fue reconocido en 2021, junto al Paseo del Prado, como Patrimonio Mundial de la UNESCO.



En este entorno cargado de historia, el equipo liderado por Santaolalla exploró la relación entre el ser humano y la naturaleza desde la introspección y la alienación. A través del recorrido, desde el amanecer hasta la noche, surge una narrativa sensorial hecha de gestos, sonidos y encuentros fugaces: una historia de amor, un cruce de miradas, el murmullo de lo cotidiano.





