

JOSEP CERDÀ FERRÉ

Una perspectiva sonora sobre la innovació en Arte

A sound perspective on innovation in art and pedagogy

MARTÍ RUIZ CARULLA

Resumen

El presente artículo expone las dinámicas del Laboratori d'Art Sonor de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Investigación y experimentación sonora en colaboración con alumnos de la facultad y con artistas, autores e investigadores externos, para dar cauce universitario al potencial de todos ellos y aportar a la universidad pública los contenidos desde el mundo del Arte Sonoro. Apertura de la Universidad hacia unos planteamientos llevados a la práctica durante más de un siglo. El riesgo y la capacidad de reinventarse como fórmulas orgánicas en arte y educación.

Palabras clave

Arte, sonido, sonoro, música, experimentación, laboratorio, investigación, escultura, instalación, paisaje sonoro, tecnología, internet, pedagogía, universidad, radio, radioart, historia, colaboración, acústica, innovación, creatividad, contemporáneo

La importancia del acto de la escucha como elemento central de receptividad y aprendizaje. La propia organización del Laboratorio, en su actividad docente, de investigación y de creación debe ser receptiva al contexto contemporáneo, adoptar los recursos necesarios y tomar nuevos rumbos. Una experiencia compartida con muchos de los grandes referentes, que tiende un puente vivo para las nuevas generaciones.

Abstract

The present article talks about the dynamics at the Laboratori d'Art Sonor from the Faculty of Fine Arts in Barcelona University. Research and sonor experimentation in collaboration with the students at the faculty and with external artists, authors and researchers, in order to open a university path to their potential and skills, and improve the public university with the contents from within the Sound Art world. The opening of the university to some approaches practiced along more than a century. The risk and the ability to reinvent itself as organic formulas in art and education. The value of the act of listening as a central element of openness and learning. The organization of the Laboratori itself, in its teaching, research and creation activities must stay receptive to the contemporary context and adopt the needed resources and take new courses. It's a shared experience with many of the major reference authors, laying a living bridge for the new generations.

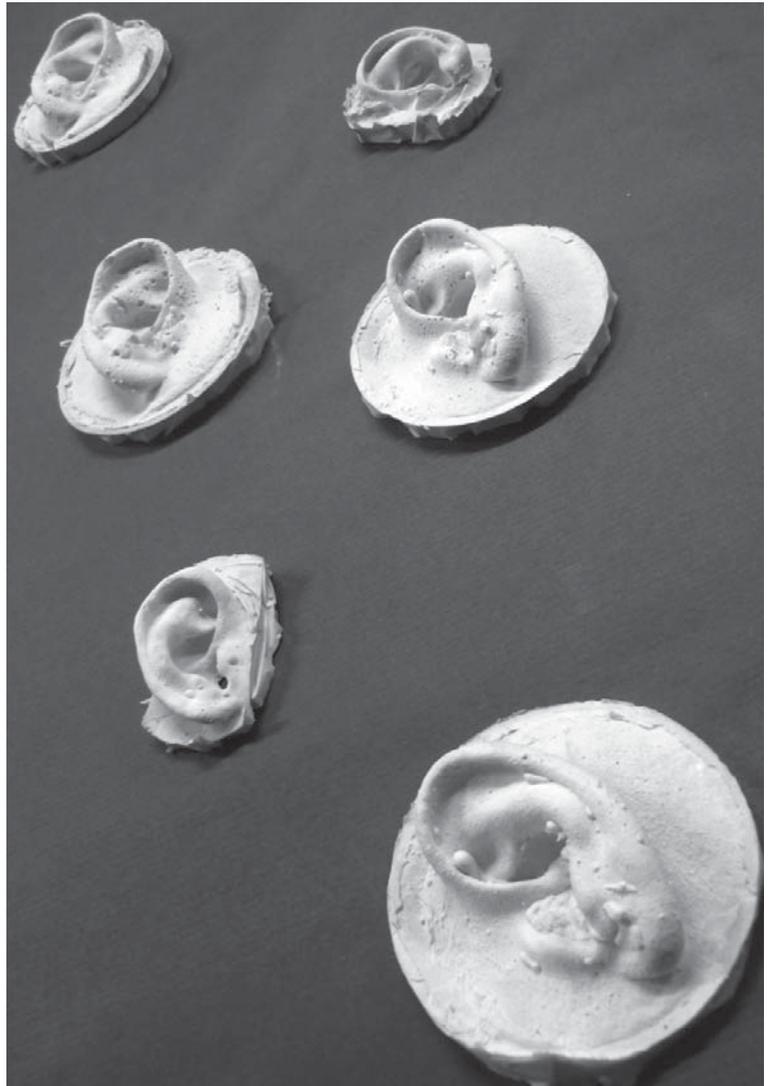
Keywords

Art, sound, music, experimentation, laboratory, research, sculpture, installation, soundscape, technology, internet, pedagogy, university, radio, radioart, history, collaboration, acoustics, innovation, creativity, contemporary

El presente texto busca mostrar una perspectiva sobre el arte sonoro, y al mismo tiempo los posicionamientos del Laboratori d'Art Sonor UB en lo referente a la innovación en pedagogía y arte, nos encontramos ante una tríada de conceptos que son inseparables para entender el Laboratorio y lo que en él desarrollamos.

El Laboratori d'Art Sonor UB está vinculado al grupo de investigación consolidado BR: :AC —Barcelona Recerca: Art i Creació— y representa una apertura al mundo del sonido creativo en la Facultad de Bellas Artes. En tanto que fundamentalmente trabajamos en el ámbito de la escucha, y el sonido, supone una predisposición a la receptividad, la atención, la curiosidad. Entendemos que nuestra actividad tiene mucho que ver con una inquietud para investigaciones metódicas o intuitivas, y por lo tanto nos centramos en los procesos de aprendizaje. Puede que sean maneras no convencionales de aprendizaje, a veces difícilmente descriptibles, y quizá por esta razón estamos en permanente situación de reformular lo que supone aprender. El propio medio sonoro es cambiante, así como sus tecnologías y sus manifestaciones artísticas. Nuestro interés por todo ello nos mantiene abiertos a reconsiderar y descubrir; actitud que no nos permite fijar definitivamente nuestro lugar, nuestra función, nuestros temarios y nuestras estrategias. Esta actualización continuada implica innovación por nuestra parte, como una necesidad de nuestro sistema de trabajo.

Nuestra actividad se centra en la escucha y en la experimentación sonora. Así pues, el Laboratori d'Art Sonor UB supone la oportunidad

Orejas de alginato para la construcción de cabezas binaurales.

de ser curiosos, de admitir de entrada que no lo sabemos todo, y precisamente por ello consideramos tan necesario, en el marco de la universidad pública, un espacio para experimentar, aprender y compartir los resultados. La dinámica de trabajo de nuestro equipo es una abertura a la red cultural de Barcelona; colaborar con agentes externos a la facultad así como con la articulación de artistas y alumnos, representa una forma de trabajar particularmente distinta de otros centros dedicados a disciplinas artísticas. La aventura del Laboratorio crece y se ramifica, algo nuevo está sucediendo ante nuestros ojos y orejas. Sirva este artículo de testimonio, y punto de observatorio en este proceso.

Laboratorios, retomando la experimentación

El Laboratori d'Art Sonor UB, se forma a partir de la asignatura Laboratorio del Caos de la Facultad de Bellas Artes. El Laboratorio del Caos, fue en 2004 por el catedrático de escultura Josep Cerdà y fue la asignatura que impartió los conceptos de arte sonoro en la licenciatura de Bellas Artes, actualmente en extinción. En este laboratorio se fomentaba la actitud experimental a partir de los conceptos de la Teoría del Caos y aplicarlos en un proceso de creación artística. Desde su origen, era una asignatura que establecía la relación arte-ciencia a partir de teorías científicas que devienen metáforas culturales que formulan nuevos modelos de pensar y estructurar la realidad. La finalidad era fomentar un sistema no lineal de pensamiento a partir de la experimentación con modelos complejos, las paradojas y combinaciones numéricas, las estructuras aleatorias y el arte autogenerado; la casualidad y la sincronía; y en definitiva, los modelos ocultos de lo imprevisible. Al fomentar este pensamiento en red, donde a partir de acontecimientos aparentemente aleatorios podemos descubrir patrones definidos de lo que nos rodea, llegamos a una estructura fractal que comporta redes dentro de redes, esta estructura es muy sensible a las pequeñas influencias: un pequeño cambio puede repercutir en el sistema completo (Efecto Mariposa). La mayoría de los procesos y formas de la naturaleza son sistemas fractales, también la concepción del tiempo cambia desde la perspectiva fractal: lejos de actuar linealmente, se comporta con simetrías, rotaciones y traslaciones complejas, con plegamientos y planos superpuestos donde la sincronidad, el azar y lo aleatorio son sus mas importantes manifestaciones. Llegado a este punto ¿mediante qué lenguaje artístico podríamos estudiar esta complejidad? En el Laboratorio del Caos lo estudiamos con los planteamientos de John Cage, la música fractal y la música aleatoria introduce en estos matices sutiles donde la incertidumbre, la ambigüedad y la sutileza crean un campo de analogías.

Martí Ruiz en una grabación de campo.

El Laboratori d'Art Sonor UB se configuró en el año 2007 con la participación de varios colaboradores entusiastas: Martí Ruiz, Vicent Matamoros, y Serafín Álvarez, que fueron los artífices de esta experiencia sonora que ha crecido en complejidad y con los años ha desarrollado proyectos de referencia en el panorama del arte sonoro de Barcelona. La sedimentación de esta experiencia ha dado como consecuencia programar la signatura de Arte Sonoro en el Grado de Bellas Artes que ahora iniciamos, impartir varias asignaturas de extensión universitaria e incidir en los contenidos de arte sonoro de varios másteres oficiales. Con el tiempo numerosos alumnos y exalumnos han pasado a ser colaboradores del Laboratorio, aportando sus propias capacidades e intereses, como son Laura Llanelli, Miguel Ayesa, Kike Medina, Gerard Ortin, Lua Coderch, Mikel Nieto, Edu Comelles, Ferran Laga, Marina Buj, entre otros de los que año tras año va incrementando el número de alumnos interesados en el sonido como material de experimentación artística.

Paisaje sonoro

Desde el principio el Laboratori d'Art Sonor UB ha trabajado en el registro del Paisaje Sonoro de Catalunya. El Paisaje Sonoro se puede estudiar con diferentes finalidades y puntos de vista: desde el biológico, antropológico, psicológico, geográfico, hasta el artístico. Para el Laboratorio, las grabaciones del paisaje sonoro constituyen documentos que recogemos, analizamos y preservamos, a partir de los planteamientos de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial dictado por la UNESCO, pero también es un material para la experimentación artística. Hemos trabajado en colaboración con personas del ámbito del paisaje, como «escoltar.cat», con quien hemos realizado trabajos como «sonsdepatum.cat», registro de «la Patum de Berga», fiesta considerada como patrimonio de la humanidad, que se remonta al siglo XII i que se sigue celebrando cada año ininterrumpidamente. Los sonidos de varios proyectos de paisaje sonoro se publican en internet bajo licencias «creative commons» para poder ser compartidos y usados libremente. Así mismo, con este material hemos realizado varios proyectos artísticos, de instalación y electroacústica paisajística.

Nuestro oído nos proporciona permanentemente información, no obstante, el cerebro es selectivo: mientras un sonido no capte nuestra atención o sea un sonido molesto, la mayoría de estos estímulos pasan directamente al subconsciente. El sonido influye en nuestra percepción de la realidad y esta acumulación inconsciente es lo que configura

Martí Ruiz y Vicent Matamoros en una grabación de campo.

nuestra memoria sonora. Cuando escuchamos acontece un proceso cognitivo muy complejo, escuchamos y recordamos al mismo tiempo, el proceso de recordar también desbloquea un proceso de asociación. Esta construcción dinámica, compuesta por recuerdos, asociaciones de diversos significados que pueden ir de lo personal a lo cultural, a veces mezclándose con elementos emocionales y estéticos, no solo influye en nuestra percepción de la realidad sino que es uno de los elementos que configuran la memoria colectiva.

En el fenómeno de la escucha, siempre somos un centro en el espacio. Miramos frontalmente pero escuchamos globalmente en todo nuestro alrededor, tanto lo que está delante como lo que está detrás, discernimos lo que escuchamos a la derecha o la izquierda, diferenciamos los sonidos sin necesidad de mover la cabeza. Esta escucha holofónica como centro de un espacio y la construcción de esta identidad sonora de lo que escuchamos y recordamos —memoria sonora inconsciente—, es el material que usamos los artistas sonoros cuando construimos

una instalación sonora. El sonido es efímero e irreplicable; cambia, se transforma y modifica con el paso del tiempo. Ningún sonido se repite idénticamente dos veces. Los sonidos que nos rodean no son los mismos que hace unos años, todos han cambiado o variado sustancialmente. Una plaza, un mercado o los sonidos generados por el trabajo de los oficios, tienen una sonoridad característica, configuran la identidad sonora de este lugar y forman parte de la memoria colectiva de este lugar. Cualquier cambio en este entorno —cambios medioambientales, ecológicos o sociales—, producen un cambio sustancial de los sonidos de nuestro alrededor. Esta observación es la que nos propone como campo de investigación R. Murray Schafer profesor de la Universidad Simon Fraser de Canadá, que a partir de la década de los 70, inicia los estudios de Paisaje Sonoro (*Soundscape*) estudiando la expresión sonora de un paisaje, natural o urbano, y los cambios que se producen en estos

Miguel Ayesa en una grabación de campo.

sonidos, llegando a establecer que cualquier transformación del sonido denota un cambio estructural del medio.

En el panorama general de las Facultades de Bellas Artes del Estado Español, el pionero en introducir estos nuevos conceptos fue José Antonio Sarmiento que desde la Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad de Castilla la Mancha empezó este camino en el ámbito académico de dar forma a ideas sonoras dentro del Taller de Sonido del Centro de Creación Experimental. Otro foco de interés ha sido el generado en la Universidad Politécnica de Valencia en torno al catedrático de escultura Miguel Molina, auténtico motor de todos los trabajos sonoros que se han generado en la Facultad de Bellas Artes y que han repercutido en el ambiente cultural de Valencia. El Laboratori d'Art Sonor UB se inserta plenamente con estas propuestas de Miguel Molina que desde el inicio nos prestó la ayuda necesaria para empezar con nuestra andadura en este complejo ámbito del arte sonoro. Otro centro de interés donde emanan muchas de las nuevas concepciones en

Deriva de escucha de paisaje sonoro con alumnos.

Laura Lanelll en una deriva de paisaje sonoro con alumnos.

instalación de arte sonoro y del que estamos también conceptualmente ligados, es con el profesor Mikel Arce de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, docente asimismo del Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona. A la vez presentar aquí nuestras reflexiones puede servir de agradecimiento a todos los que han colaborado con nosotros, y a la vez, abrir un diálogo con todos los lectores que quieran participar y abrir las posibilidades de colaboraciones futuras.

De la radio a internet

Las herramientas de trabajo y las formas de comunicación actuales, Internet y las redes sociales, son tema de estudio en el que estamos inmersos. Nos encontrarán para el diálogo en nuestras webs, a través de twitter, blogs, etc. Este factor hace de nuestras circunstancias algo

radicalmente nuevo, en comparación con modelos universitarios anteriores, y nos empuja queramos o no, a innovar y adaptarnos. Esta situación nos permite el contacto directo con una gran cantidad de personas dedicadas al arte sonoro, exige que rompamos con la burbuja del aula, y visibiliza la fragilidad de un sistema que crece por vocación y por influencia del contexto.

Nuestro marco de reflexión, el Arte Sonoro, se entiende a menudo como intersticio entre el mundo de las artes plásticas y el de la música. Aunque muchas veces eso pueda ser así, esta acepción resultaría una reducción triste e insuficiente. Y la idea de juntar músicos y artistas plásticos es tan antigua como las dos artes. Constatamos, por nuestra propia experiencia en estudios de música, hasta qué punto se desatienden en instituciones dedicadas a la música algunos reconocidos planteamientos que ya cuentan con un siglo de prácticas a sus espaldas en el mundo occidental. El esfuerzo por nuestra parte es hacer espacio para todas esas prácticas en el ámbito universitario de las bellas artes, entendiendo desde el primer día que lo mejor que podemos hacer es escuchar y aprender de quienes ya han trabajado en profundidad en este tema, buscar la comprensión mas rica y matizada posible de todos los posicionamientos posibles, a menudo en conflicto, atender a todos ellos sin prejuicios, para entender con el tiempo cuantas de esas experiencias son susceptibles de ser estudiadas y divulgadas, cuales hay que conservar a nivel histórico y cuales pueden alimentar la creatividad de los alumnos de la facultad y, por extensión, llegar a la sociedad de forma creativa.

Este es el espíritu también del programa de radio *Grapadora*, que está concebido como un espacio para la curiosidad y la difusión de los hallazgos realizados por el Laboratorio y los alumnos de la facultad que quieran participar en él. El programa en formato «podcast», que sigue en fase de producción, y se podrá descargar de Internet y escuchar en «streaming» en colaboración con Radio Evolució —www.revolucio.org— sirve para encontrar y escuchar a los agentes activos en el mundo del sonido, tanto si son artistas o personajes reconocidos, como si son los mismos estudiantes de la facultad. Queremos usar la idea básica de la radio como mecanismo para profundizar, para manifestar en su naturaleza real los contenidos sonoros de los que hablamos aquí; un espacio para la reflexión y el diálogo y especialmente para escuchar las obras, los sonidos que nos mantienen interesados como creadores y como público.

No es nuestra finalidad intentar delimitar ni definir qué es lo que llamamos el Arte Sonoro, aun así, frecuentemente encontramos personas, muchos de ellos músicos y artistas, que desconocen el término y todo lo que

se pretende englobar con él. La literatura al respecto es numerosa y estimulante. En las actividades docentes, y en las acciones artísticas del Laboratorio, ésta es una cuestión que se plantea recurrentemente. Esto mismo es un hecho destacable, que impulsa algunas de nuestras reflexiones en el presente artículo: el contraste entre la creciente cantidad de información disponible en diversos formatos y la distancia que existe con respecto al gran público, que nos obliga a encontrar algún cauce para la necesidad de acercar y dar a conocer planteamientos históricos y creaciones sonoras actuales. El arte contemporáneo —casi por definición o por requerimiento de las tendencias— innova, y esa innovación o renovación requiere también interrogarse sobre como llegar al público que quizá no tenga elementos para acoger tanta variabilidad en las propuestas; requiere que desde la Universidad, desde los talleres y estudios nos planteemos sobre como incidir en la sociedad, y esto atañe a la reflexión sobre la función de la pedagogía. Constatamos que el bagaje de los alumnos que llegan a primer curso suele tender a mínimo o nulo en cuestiones de arte sonoro, incluso de música en general. En ese sentido está claro el papel determinante sobre la formación o no-formación de la enseñanza primaria y bachilleratos, en cuanto a la construcción de un bagaje cultural y un criterio propio. Aun así, cada persona es un caso único y las diferencias en este ámbito pueden ser extremas. Podemos encontrar en una misma clase a personas que incluso desconocen la existencia del arte sonoro, que apenas tengan ningún interés en ello, junto a personas con una amplia preparación autodidacta o en cursos de lo más especializados, dedicada incluso profesionalmente a cuestiones relativas al sonido, por la misma naturaleza extra-académica de una gran mayoría de prácticas artísticas sonoras. Esto supone un gran reto sobre como planificar las asignaturas, y las actividades del Laboratori d'Art Sonor UB.

Se nos ocurre proponer la elaboración de un programa general sobre el marco general de arte sonoro, una planificación, un mapa parecido al propuesto por Alfred Barr en 1936 sobre la evolución y las relaciones entre tendencias del arte moderno. ¿Quién debería poder aportar contenidos y estructurar las relaciones entre ellos? Seguramente cualquier persona interesada en tomar parte del proceso y haría falta incluir e intentar coordinar todas las opiniones emitidas al respecto por los propios artistas —visuales, plásticos, sonoros, músicos— docentes, críticos, historiadores, etc. En el Estado Español contamos con la peculiaridad de tener entre nosotros a grandísimos artistas reconocidos internacionalmente que apenas son conocidos en nuestro país. La lista es larga y esta no es la ocasión de reivindicarlos uno por uno.

El arte sonoro y su enseñanza

La noción de Arte Sonoro se ha definido desde distintas perspectivas: desde la música, la experimentación radiofónica, lo escénico, la arquitectura, el diseño sonoro, hasta las artes plásticas, este último punto de vista, sin duda parcial, es a partir del cual enfocamos el Arte Sonoro en este artículo. Actualmente se hace mucho hincapié en el hecho sonoro en el mundo del arte y habrá quien argumente que el sonoro es el lenguaje que aporta más novedad dentro del panorama del arte contemporáneo.

Lo cierto es que el término «Arte Sonoro» no tiene todavía 20 años de existencia, pero también hemos de convenir que la experimentación sonora, con objetos, espacios o con el cuerpo, nace con las vanguardias históricas que desde hace un siglo se expandieron hacia nuevos materiales y soportes. Este campo interdisciplinar que tiene componentes de la escultura sonora, la performance y la experiencia musical, también podríamos pensar que es tan viejo como el hombre mismo. Los rituales del hipotético chamán de la tribu prehistórica cuando hacía sonar como litófonos las estalactitas de las cuevas o usaba el zumbador como elemento sonoro intimidante e hipnótico, serían un antecedente de las artes de la acción y la performance sonora.

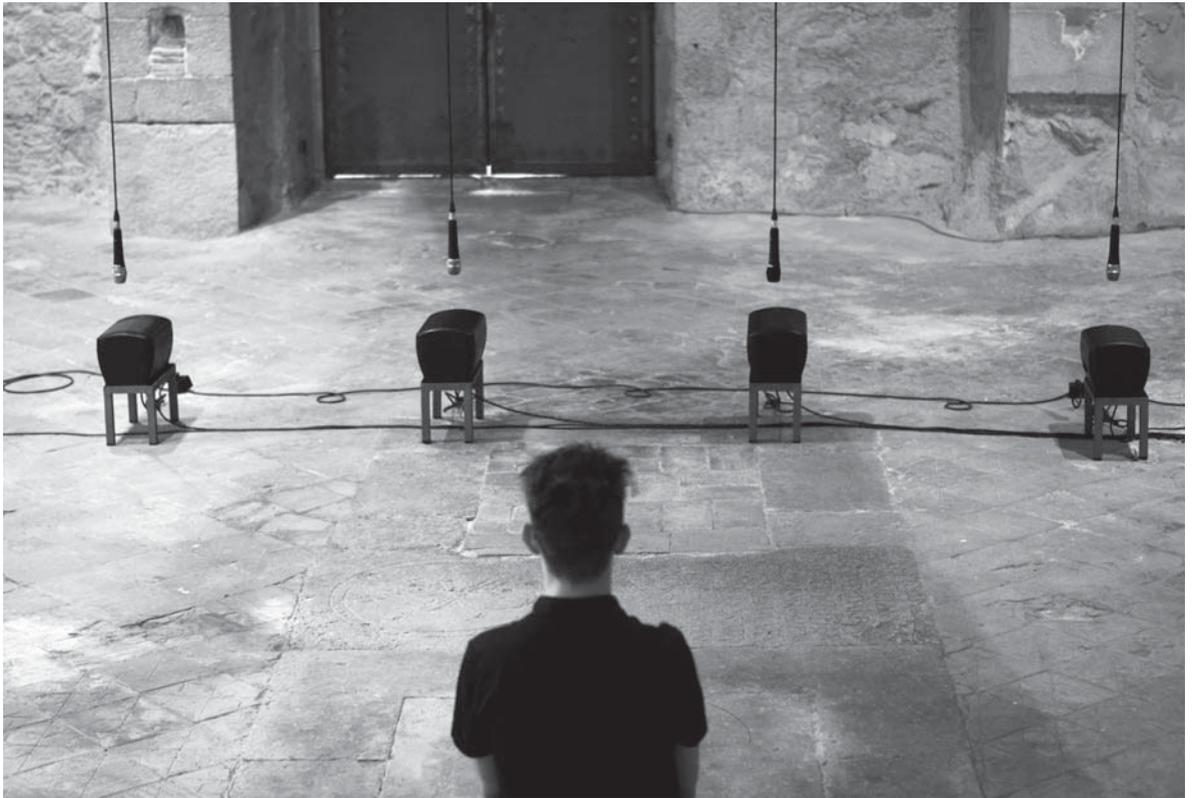
Hay una realidad indudable: hay artistas plásticos que utilizan el sonido como vehículo principal de expresión, es decir, trabajan con el sonido y exploran las capacidades poéticas del sonido desde la poesía sonora, la escultura, acciones del cuerpo o incluso la arquitectura y diseño sonoro. A estos artistas, les interesa el sonido por su propia naturaleza, su textura o su morfología, incluso otros creadores usarán el sonido para comprender nuestro entorno a través de la escucha, como es el caso del Paisaje Sonoro. Tal como ya planteó Luigi Russolo en *El Arte de los Ruidos* en 1913, el ruido —entendido en la época como sonido no musical— es el reflejo del progreso humano, todo lo vivo suena y solo hay auténtico silencio en el vacío y la muerte.

Por lo tanto, nos tenemos que preguntar qué es lo que ha pasado para que el Arte Sonoro, hasta hace unas décadas, no haya sido considerado como una acción artística con una trayectoria bien definida. Posiblemente una de las respuestas a esta pregunta es que nuestra sociedad ha dado una importancia desmesurada a lo visual por encima de lo acústico, incluso con la irrupción de las nuevas tecnologías que se definen como audiovisuales, este audio ha sido un elemento supeditado de lo visual, y relegado a un segundo término, a cumplir con la función de fondo. Tampoco ha favorecido la tendencia de la historiografía del arte, que

hasta hace poco era una historia de lo visual. Cuando se abrió a los nuevos soportes, este ámbito sonoro no se tuvo suficientemente en cuenta, quizás porque no se contaba con las herramientas teóricas de estudio. Muchos de ustedes habrán visto la foto de Hugo Ball en el Cabaret Voltaire de Zurich, o la imagen de Russolo con sus esculturas sonoras «*Intonarrumori*», pero muy pocos hemos podido oír lo que acontecía sonoramente en las acciones sonoras de este periodo. En 1913 Russolo publica el «*L'arte dei Rumori*» y en 1918 Arseny Avraanov realiza en Bakú la sinfonía para sirenas de fábrica, de referencia en el Arte Sonoro . La solución habría sido simple: adjuntar a los manuales de historia del arte un disco en vinilo (en su momento) o posteriormente, un CD o DVD. Todavía ahora, que la tecnología lo permite sin encarecer económicamente la edición, es difícil encontrar esta dimensión sonora de las obras de arte en la bibliografía que usamos comúnmente en las Facultades de Bellas Artes.

Y no obstante, el hecho sonoro ha irrumpido con estrépito en las aulas y talleres de nuestras facultades y es un fenómeno que cabe estudiar en sus diferentes aspectos para conferirle esta dimensión de lenguaje artístico que algunos artistas-enseñantes desde hace años queremos dar a entender en nuestro entorno académico. En primer lugar, el sonido es impalpable, inmaterial y efímero por lo que conlleva que sea el arte más abstracto. El sonido como el color es un elemento en vibración, y si atendemos a lo que nos propuso Marcel Duchamp a mediados del siglo xx, el sonido también ocupa un espacio. Por lo tanto, los artistas sonoros que trabajamos en los talleres o laboratorios de las diversas facultades del estado español, lo que hacemos es usar las vibraciones como material, de la misma manera que cuando nos desarrollamos en el ámbito de la pintura o el dibujo, organizamos espacio bidimensional mediante líneas y colores, y en escultura organizamos el espacio mediante la distribución de formas tridimensionales. Los artistas sonoros, organizamos el espacio mediante sonidos, y estos sonidos son nuestros materiales, materiales aunque impalpables tan importantes para la experimentación artística como las formas o el color.

Para que haya arte sonoro, generalmente hay que considerar dos elementos: la fuente sonora y el espacio donde se produce. Este espacio sonoro pierde su dimensionalidad cartesiana al sumarle una característica temporal: el sonido confiere al espacio un tiempo multicapa y la experiencia sonora nos hace ver que hay una relación física entre nosotros, el espacio y el sonido. Incluso cuando se trate de piezas desmaterializadas y deslocalizadas, archivos de sonido para reproducir a discreción con aparatos portátiles, o en equipos stereo convencionales de localización imprevisible para el autor, la relación con el espacio y el momento particular opera cada vez sus relaciones perceptivas.

Pendulum Music_Festivall Bòlit Girona 2011.

A mediados del siglo XX nos encontramos con una nueva concepción del sonido como forma experimental, esta creación sonora no tiene una salida en los espacios propios de la música, es decir las salas de concierto, sino que se desarrolla en el espacio propio de las artes plásticas, las galerías de arte.

En otro ámbito del desarrollo del conocimiento sonoro, en el siglo XX, aparecen dos aportaciones que cambiaron la relación del artista con el material audible: la grabadora y el ordenador. Para el sonido, el más inmaterial de los materiales artísticos y que hasta entonces por definición era el que se realizaba en tiempo real, la invención del disco de vinilo y posteriormente la cinta magnetofónica permitió la posibilidad de almacenarlo, transportarlo y manipularlo de miles de nuevas maneras. El ordenador personal, aparecido posteriormente, no solo permite la posibilidad de manipulación, creación y ordenación, sino que actualmente el ordenador es el instrumento musical en el que trabajamos

la mayoría de los artistas sonoros. Estas aportaciones tecnológicas serán las más influyentes en el desarrollo actual del arte sonoro actual que tiene su expansión hacia la instalación y espacialización del sonido y el campo de las vibraciones, en una clara interrelación arte-ciencia.

El arte sonoro es un campo artístico interdisciplinar, desde la década de los 90 aparece una nueva tipología de artistas plásticos que utilizan el sonido como vehículo principal de expresión y que, por otra parte, no tienen necesariamente una formación musical. Es decir, este nuevo lenguaje, no aparece como evolución del lenguaje musical, sino que se trata de experiencias liberadas de la música, o al menos de la composición musical tal como se seguía entendiendo en los conservatorios. Estos artistas que trabajan el sonido sin principios musicales parten de otro tipo de tradición que tiene una evolución al margen del lenguaje musical convencional, en paralelo a lo que se desarrollaba en las artes plásticas y en la música contemporánea. El artista que hace de bisagra entre estas dos concepciones, entre las artes plásticas y la música, es John Cage. Todos los que se dedican de una manera u otra a la creación sonora le concederán sin ningún lugar a duda la responsabilidad y función como punto de referencia para lo que hoy entendemos por experimentación sonora. Cage nos hace una propuesta importante: es música todo lo que se escucha, y por otra parte hace una aportación que es la que más ha influenciado a los artistas actuales nos introduce a la noción de silencio como material artístico, como en su pieza *4' 33"*. Su definición de la música como la organización de sonidos, silencios y duración que construyen estructuras audibles, tiene vigencia para la mayoría de los artistas sonoros actuales.

La evolución de este marco o esta multiplicidad de marcos —de la música experimental al arte sonoro en el Estado español— se puede ver reflejada en libros como la enciclopédica publicación *La mosca tras la oreja* de Llorenç Barber. Esta obra de obligada referencia bibliográfica desarrollada con el amable carácter mediterráneo y receptivo del maestro Barber, siempre abierto a ampliar y matizar lo que en ella se publica, es una buena forma de mostrar hasta qué punto nos encontramos ante un ámbito atomizado, inmensamente rico y marcado por complejidad creciente.

Riesgo, experimentalidad y docencia

En este contexto el Laboratori d'Art Sonor UB mantiene la vocación de conocer, de experimentar y especialmente de poner las condiciones para escuchar a los propios protagonistas del arte sonoro actual.

En el curso 2011/2012, gracias al trabajo en colaboración con Francesc Daumal, Lluís Nacenta, Carmen Pardo y José Manuel Berenguer, hemos conseguido iniciar el Master de Arte Sonoro, título propio de la Universidad de Barcelona, que ofrece las condiciones de creación e investigación a partir de las cuales los profesionales o licenciados en artes plásticas, arquitectura y música interesados en desarrollar un trabajo en arte sonoro puedan tener acceso a una metodología práctica, un conocimiento tecnológico y unas herramientas de reflexión teórica de alto nivel. En esta primera edición contamos con la presencia docente de figuras reconocidas como Mikel Arce, Llorenç Barber, François Baschet, Marta Cureses, José Iges, Francisco Lopez, y Miguel Morey. La intención, como bien entenderán, es dar voz a las figuras más especializadas, reconocidas, autorizadas. Evidentemente, trabajamos para que la experiencia perdure y poder invitar al máximo número de autores de este

Lluís Nacenta en una clase del máster.

gran mundo de lo sonoro. El Máster pretende desarrollar una actividad experimental con los conceptos, procedimientos y técnicas propias del arte sonoro, a partir de los intereses y el proyecto personal de cada alumno, con el objetivo de producir un trabajo final que será difundido públicamente. Estos estudios se desarrollan en la Facultad de Bellas Artes, en Hangar y en el centro de arte Arts Santa Mònica, en el que se llevan a cabo las prácticas y en el que se expondrán los trabajos realizados.

En esta apuesta, como en todas las acciones del Laboratori d'Art Sonor UB hay un componente de riesgo. Cuando una asignatura, una muestra, un concierto se realiza con éxito, todo parece normal y coherente, pero verdaderamente el tipo de propuestas que llevamos a cabo no están nunca exentas de incertidumbre respecto a la aceptación y el impacto que van a tener. Esta idea de riesgo e iniciativa no suele ser cómoda en según qué sectores de la vida académica. Aun cuando podemos aportar múltiples antecedentes de experiencias cercanas a lo que nos proponemos, en términos de investigación, difusión y creación.

Kawasaki, *investigación en concierto*

En 2008, tuvimos el honor de poder recibir al profesor Yoshirihō Kawasaki, artista sonoro, dedicado a la grabación difusión y creación a partir del paisaje sonoro. Llegado a Barcelona por una invitación de Casa Asia y el colectivo de antropología sonora de Ciudad Sonora, para la recreación arte-sonorística-músico-concreta, y aprovechamos para invitarle a nuestra facultad, donde estuvimos hablando del modelo educativo de la Tokyo University of Fine Arts and Music, en la que él se hace cargo del departamento de Intermedia. Por lo que nos contó entendimos que las facultades independientes de Arte y de Música se fusionaron en 1949. No cabe decir la alegría y la sana envidia que nos proporcionó pensar en un modelo que no fragmenta las áreas de conocimiento y acción. Aunque los estudiantes no están obligados a ser intermedia y pluridisciplinares, las condiciones están pensadas para permitirlo como algo natural, y desde hace medio siglo. Allí entienden naturalmente que los músicos puedan compartir asignaturas con los dibujantes, escultores, grabadores. Incluso que una misma persona pueda estar interesada por la música tradicional japonesa, por los medios de producción electrónica contemporánea así como por la las técnicas paisajísticas de tinta aguada tradicionales o el modelado de imágenes en 3d. No fuerzan a la especialización ni evitan la porosidad entre los lenguajes, técnicas y concepciones, que en occidente tan común y fácilmente fragmentamos. No cabe duda de que uno de los factores hace del profesor Kawasaki un fantástico docente es la conexión entre

sus vocaciones: la relación entre su actividad artística y su actividad universitaria investigadora sobre paisaje sonoro.

No es descabellado pensar que a través del trabajo artístico se puede realizar verdadera investigación, especialmente si el trabajo se realiza en equipo, en colaboración con agentes externos a la universidad, de otros ámbitos de la ciencia y la cultura. Aun así seguimos constatando hasta qué punto la vinculación de múltiples intereses que nos proponemos se ve como algo raro, alimentando la formación de un subgrupo dentro del reducido mundo del arte. Si bien cabe recordar que la tendencia parece estar cambiando como el crecimiento de la actividad del Laboratorio atestigua.

Ken Robinson, *nuevos paradigmas en educación*

Incluso los libros y conferencias sobre creatividad y aprendizaje de Ken Robinson plantean desde hace años que los sistemas educativos están fallando a nivel mundial —en lo que respecta a hacer de los alumnos ciudadanos que les permitan desarrollarse satisfactoriamente en su medio, su marco de acción, en función de sus capacidades y sentirse realizados— porque funcionan generalmente con dinámicas sordas, en las que no se atiende a las necesidades y potenciales de las personas, y por ello todavía tenemos mucho que mejorar en la mayoría de sistemas educativos para hacerlos más creativos para dar la respuesta acertada, más adecuada a cada persona. En otras palabras, los docentes deberían ser vocacionales y creativos, deberían saber cambiar sus estrategias, adaptarse y resolver nuevas situaciones de aprendizaje, en un mundo imprevisible que cambia sustancialmente y a gran velocidad. Tanto si pensamos en la educación en los ciclos de primaria, secundaria o universitarios, es muy difícil que nadie aprenda si no tiene interés por lo que le muestran o le cuentan. Aquí es donde todos los valores intelectuales, sensibles y creativos de las artes pueden echar una buena mano a generar ese magnetismo.

Desde Cage, pasando por Schaffer, Barber y otros tantos grandes paisajistas sonoros como Chris Watson, podemos encontrar la misma idea fundamental: es el oyente quien finalmente construye lo que escucha. En función de su experiencia y biografía —eso incluye especialmente su educación—, vivirá y atenderá a los estímulos sonoros. Esto concuerda perfectamente con la definición japonesa del término usado para designar la música: «Ongaku» donde «On» significa sonido y «Gaku» significa «gozar». Es decir, si el oyente atiende, escucha con interés, acontece la música, sea cual sea el origen y la intencionalidad de dichos sonidos.

Este revelador principio que pone énfasis en el oyente, en el proceso de la escucha, ha venido trastocando paradigmas en lo referente a las artes y en lo referente a la pedagogía. Si no aprendemos a apreciar lo que nuestra cultura valora, por muy interesante que sea para algunos, esa cultura se vuelve hermética, se contrae en grupos minoritarios y corre el riesgo de desaparecer por elitismo o falta de público. Por todo ello, entendemos que desde el Laboratori d'Art Sonor UB, tenemos que seguir encontrado fórmulas de colaborar con otras entidades educativas, cívicas y culturales, para plantear actividades y eventos públicos que ayuden a generar interés y a profundizar en lo sonoro.

Y si pensamos en la separación entre el arte contemporáneo y el público (visual, musical, conceptual, dramático, de ensayo y sonoro) solo se entiende por la desinformación, o la no formación de esos puntos de interés en la educación y en lo que los medios de comunicación priman. Es un antiguo círculo vicioso, difícil de romper. Muchos creativos hemos escuchado por parte de galerías o compañías discográficas: «todo eso que usted hace está muy bien, pero no hay público». En este punto es donde la capacidad de asumir el riesgo, la capacidad para ensayar e incluso fracasar es necesaria en el ámbito de la pedagogía en general y especialmente la relativa al arte. Además, hay un factor que puede compensar la incertidumbre, y no es nada especialmente revolucionario, sino simplemente recurrir a las fuentes, colaborar con quien pueda tener mayor experiencia en el campo nuevo en el que nos adentremos.

Ya se ha dicho en muchas ocasiones: el sonido se relaciona con innumerables ámbitos de la acción humana, con amplios planos de la realidad, de manera que puede actuar de punto de encuentro de varias disciplinas, ciencias y artes. En un mundo en que hablamos continuamente de interdisciplinariedad, desde el Laboratori d'Art Sonor UB confirmamos, una vez más, estas posibilidades poliédricas del sonido. Este no es lugar para hacer una lista, que cualquier lector puede imaginar. Desde nuestros inicios como Laboratorio, y evidentemente desde antes, las trayectorias individuales de cada uno de los miembros, hemos ido constatando como de los cruces interdisciplinarios crecían con nuestras posibilidades y se hacían mas hondas las implicaciones de las mismas acciones y posturas. Hemos tenido la posibilidad de trabajar con arqueólogos, arquitectos, diseñadores, historiadores, programadores, poetas, geógrafos, pedagogos, dinamizadores sociales, paisajistas, compositores, museos, etc. Y a cada acción se abren nuevas permutaciones y direcciones que tomar. Esto, dibuja un panorama fantástico si se tiene en cuenta que el Laboratorio tiene capacidad de generar proyectos y delegar funciones a estudiantes que estén verdaderamente interesados.

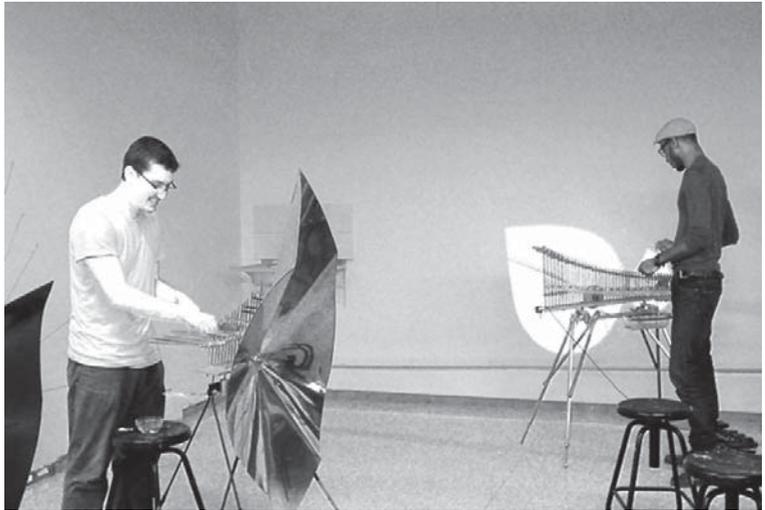
Baschet, de la acústica a la participación

De izquierda a derecha: Vicent Matamoros, François Baschet, Josep Cerdà y Martí Ruiz.

Afortunadamente podemos relatar un ejemplo de colaboración memorable que no podíamos imaginar hace apenas tres años. El Laboratorio ha empezado a trabajar con los hermanos Baschet, especialmente con François que reside en Barcelona y a sus noventa y un años sigue motivado por trabajar con las nuevas generaciones interesadas en el campo de la escultura sonora acústica. Los Baschet representan una postura arriesgada, innovadora y singular, única además por su vocación de transmitir sus hallazgos. Merecerían varios artículos enteros, y de hecho el lector podrá encontrar libros y documentales acerca de su trabajo. Estudiaron la acústica tradicional y dieron a esos conocimientos un enfoque totalmente nuevo, sin separar la metodología científica de la inspiración más imaginativa. En la década de los 50, construyen esculturas sonoras por la necesidad de experimentar con nuevas sonoridades, emplean varillas de metal y barras de cristal que percutidas o frotadas configuran un objeto sonoro entre el instrumento musical y la escultura. Muy interesados por las nuevas sonoridades de la música concreta de Pierre Shaffer —con quien Bernard Baschet trabajó en el Group de Recherches Musicales— desarrollaron estructuras con sonidos complejos, utilizados por compositores contemporáneos como Toru Takemitsu. Paralelamente, fruto de la colaboración con músicos de formación clásica pudieron desarrollar otras esculturas sonoras e instrumentos que generan sonidos muy puros y limpios que se pueden afinar de acuerdo con las escalas deseadas, con las que han podido reinterpretar música desde Mozart o Bach, hasta Satie, Piazzolla,

etc. Esta peculiaridad, entre instrumento musical y la característica visual como escultura, es su gran aportación en el ámbito del arte. Estos objetos sonoros con los cuales se pueden interpretar partituras musicales ejecutadas por músicos, también las pueden «tocar» los espectadores sin conocimiento de los códigos musicales. En nuestra cultura occidental, mientras que un instrumento suele quedar reservado a los especialistas, que han debido de invertir tiempo de aprendizaje, esta nueva concepción de la escultura sonora, permite el juego (*jouer, play*, son la traducción al idioma francés e inglés de tocar) en que puede participar el espectador. Esta acción directa conlleva un efecto importante, a partir de este momento se puede hacer música sin intérpretes especializados ni partituras. Desde la fascinación por la producción de sonido que la mayoría de personas experimentan si tienen la oportunidad, fundamentaron su apuesta pionera por un arte no elitista, participativo e interactivo, «hands on» como ellos lo llamaron, tendencia que se acentúa con el paso de los años, en otros ámbitos no necesariamente sonoros.

Alumnos del máster de Arte Sonoro descubriendo estructuras acústicas Baschet.

La idea de que para activar el sonido del objeto sonoro no era necesaria la participación de intérprete se llevó un paso más adelante al establecer que también el sonido podría generarse por máquinas o automatismos —como es el caso de Tinguely— o también por la acción de los elementos naturales: el viento, la luz del sol, la acción de las olas del mar. Los hermanos Baschet, que colaboraron también con artistas como Cocteau i Calder trabajaron en numerosas esculturas sonoras activados

por el viento y el agua. Estamos hablando de la evolución con medios exclusivamente acústicos. Esta postura sigue siendo poco conocida e incluso mal interpretada. Es un riesgo con el que los Baschet cuentan desde el principio de su trabajo. Su trabajo con niños, con personas con discapacidades, con jóvenes aprendices de oficios, se apartó de los grandes museos y de la electricidad. El taller que estamos montando juntos escenifica la posibilidad de transmisión intergeneracional. Sus colaboradores en Barcelona, Andreu Ubach i Jordi Casadevall, se han integrado en nuestro nuevo taller, y recibimos los consejos y maravillosas historias de pedagogía alternativa con estructuras acústicas Baschet de la mano de Cristina Vidal Quadras de Lewin Richter. El consejo de Bernard Baschet: «tenéis que ser libres y hacer lo que os parezca». Puede que el anciano ingeniero e inventor sónico siga imaginando nuevas posibilidades, después de muchas batallas y varias derrotas, pero no quiere el legado que nos dejan él y su hermano condicionando nuestra trayectoria futura: Compartir y mostrar sin establecer doctrina. Sutil equilibrio, hay que estar atento al mundo de hoy. Lo cierto es que este año pasado han tenido lugar dos exposiciones Baschet, una en Barcelona —con participación activa del Laboratori d'Art Sonor UB— y otra en Chicago. Puede que dentro de poco, las minorías a nivel local entendamos que constituimos grupos suficientemente considerables a nivel mundial. Llorenç Barber hablando recientemente en el Master en Arte Sonoro de la Facultad Bellas Artes, hacía mucho hincapié en las redes sociales. Baschet sigue hablándonos de una revolución en que pueda participar todo el mundo. El sonido y sus artes dan alas tanto a grandes sueños de comunidad en comunicación como a las derivas personales, intimistas e incluso escapistas. La diversidad crece ante nuestros ojos, equilibrando las grandes tendencias hacia el pensamiento único.

Continuará

El marco en el que desarrollamos nuestra actividad, está entre lo que sucede en las aulas y talleres de la facultad, y lo que acontece en el resto del mundo. Las trayectorias de todos los referentes que hemos nombrado, y los que por falta de espacio hemos omitido pueden ser de gran ayuda para los que comienzan, para los que recomendamos en el mundo del sonido, extrañamente segregado del mundo de la música convencional, y de las artes más extendidas. Todo lo que nos interesa puede ser incorporado y transmutado para dar lugar a nuevas propuestas, desde los más tangibles y sólidos a lo absolutamente desmaterializado o conceptual. Entendiendo que todos los ejemplos singulares pueden servir para abrir nuestras perspectivas, una vez que

seguramente ya partimos desde un punto algo minoritario, ya sea para alejarnos hacia las direcciones que creamos convenientes, ya sea para buscar puntos de encuentro con otras disciplinas, con mayores sectores de la sociedad. El Laboratori d'Art Sonor UB permite que un gran número de personas canalicen sus intereses en este gran campo, y que cada día más personas sepan de su existencia. Sin duda, se puede intentar planificar, analizar y debatir todo «*ad limitem*», y con el tiempo todo tiende a la entropía, si no se compensa con grandes esfuerzos para organizarnos. Por nuestra parte, continuaremos buscando formulas para nuevos estadios de crecimiento, para no dejar de sorprendernos, no dejaremos de propiciar que lo sonoro acontezca y sea escuchado, para que la universidad evolucione con el mundo.

Bibliografía y direcciones de Internet de especial interés

Laboratorio de Arte Sonoro

Coordinador, Dr. Josep Cerdà.

El Laboratorio de Arte Sonoro del Departamento de Escultura de la Universidad de Barcelona desarrolla los contenidos de Arte Sonoro en la Facultad de Bellas Artes y trabaja con el sonido como material de expresión y búsqueda artística. En el Laboratorio de Arte Sonoro se experimenta con la relación física con el sonido, la escultura sonora, el objeto sonoro y las acciones sonoras. Se introduce la experimentación con la especialización del sonido: las instalaciones sonoras y los ambientes sonoros; la arquitectura sonora y los espacios de resonancia; las formas del sonido o cimática; la poesía sonora y la poli poesía. Desde el año 2007 está llevando a cabo la compilación sistemática del Paisaje Sonoro de Cataluña. Este grupo trabaja con derivas sonoras realizadas en entornos con especial interés acústico y configura itinerarios de escucha. El laboratorio de Arte Sonoro desarrolla su tarea de investigación dentro del Grupo de Investigación interdepartamental Barcelona: Arte y Creación (BR::AC), de la Universidad de Barcelona, reconocido por el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña.

Antecedente del Laboratorio de Arte Sonoro

Laboratorio del Caos, asignatura optativa del Departamento de Escultura.

+ info: <http://laboratoridelcaos.blogspot.com/>

/// Web interactiva con información básica de los temas del Laboratorio del Caos estructurados en artículos: <http://killkor.net/>

Paisaje sonoro

/// Archivo del Paisaje Sonoro de Cataluña/Fundación Caixa Catalunya/Obra Social/Observatorio del Paisaje de Cataluña

<http://www.paisatgesonor.com>
<http://www.catpaisatge.net/paisatgesonor>
<http://www.onsortir.cat/escoltar>

/// Organización de las jornadas PAISAJES SONOROS DE CATALUÑA CCCB Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona [2008].

/// Grabación del Paisaje Sonoro de las Tierras del Ebro para el Museo del Montsiá. Beca AGAUR.

/// Grabación de la Patum de Berga. Patronato de la Patum/Ayuntamiento de Berga.

+info: <http://www.sonsdepatum.cat>

/// Proyecto de grabación del Paisaje Sonoro de Brasil. / ANPAP Salvador Bahia.

+info: <http://www.paisagenssonorasdobrasil.blogspot.com/>

/// Paisaje Sonoro de las Islas Azores. Proyecto en colaboración con la Universidade dos Azores.

+info: <http://www.azorespaisagemsonora.blogspot.com/>

/// Participación con el Grupo de Investigación *Sonarc* Universidad de Laguna.

Paisajes Sonoros No Audibles.

/// Proyecto VLF, Beca Creación Artística 2010 COnCa, Generalitat de Catalunya.

/// Proyecto de Investigación con el GIIP de la UNESP Sao Paulo.

Air City, activar lo intangible. Conjuntamente con Efrain Foglia Universidad de Vic.

+info: <http://www.aircitysaopaulo.blogspot.com>

Taller de Escultura Sonora François Baschet

Este taller, coordinado por Martí Ruiz, está articulado al Laboratorio de Arte Sonoro y desarrolla las tareas de investigación y difusión de la escultura sonora Baschet, colabora con el Museo de la Música de Barcelona y con la Fundación Internacional de Arte Sonoro y Pedagogía Baschet. En este taller se formó la Metalúdic Baschet Ensembla, formación instrumental de escultura sonora, que hace conciertos periódicos en el Museo de la Música de Barcelona y en el CC Convent Sant Agustí.

+info: <http://infobaschetbcn.blogspot.com/>

Grupo de Innovación Docente

Coordinado por Josep Cerdà, catedrático del Departamento de Escultura/Facultado de Bellas artes UB y Francesc Daumal, catedrático del Departamento de Construcciones Arquitectónicas Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC. Tema de estudio: Diseño Sonoro.

+info: <http://bcnsona.blogspot.com/>

Instalaciones Sonoras y curaduría en arte sonoro

/// Jornadas de Arte Sonoro de la Facultad de Bellas Artes.

/// ESPACIOS DE RESONANCIA VARIACIONES FUERA DE LUGAR en la 7.º MUESTRA SONORA Y VISUAL CC Convent de San Agustí

/// Organización del II FESTIVAL de ARTISTAS SONOROS Centro Cívico Convent de Sant Agustí

/// Colaboración con el CC Convent de Sant Agustí, Instalación: Recorridos sonoros. Acciones y mutaciones sonoras.

+ info: <http://www.bcn.cat/centrecivicsantagusti/>

/// Poetas Árabes Contemporáneos del Mediterráneo, conjuntamente con el IEMed Instituto Europeo de la Mediterránea, instalación sonora presentada a WOCMES-2010.

/// Recreación de Instalaciones sonoras históricas: Pendulum Músic de Steve Reich.

/ Concierto Jornadas de Arte Sonoro de la Facultad de Bellas artes.

/ Concierto Bòlit de Girona.

/ Concierto Panera de Lleida.

Radio Arte / Podcast

Programa Grapadora contenidos de Arte Sonoro para Radio Evolución.

/// Curso de Extensión Universit ria. Radio Arte/Podcast.

Radio Evolución, musica y ciencia 80.1 fm:

<http://www.r-evolucio.org/>

Docencia

/// Convenio de colaboración con HANGAR Sonoro para impartir workshops y seminarios especializados en Arte Sonoro.

// Cursos de Extensión Universitaria, conjuntamente con Hangar.

/ Paisaje Sonoro: Edición e Instalación Creativa (Martí Ruiz).

/ Radio Arte y Podcast (Martí Ruiz).

/ Curso de Bricolaje Sonoro: Construcción de Micr fonos DIY (Mikel R. Nieto).

/ Electrónica sonora básica cono recursos mínimos (Befaco: Diego de León y Alejandro Bizzotto).

/ Síntesis avanzada de sonidos (Juan Bermúdez Costa).

/// Curso de Paisaje Sonoro (Martí Ruiz y Vicent Matamoros), CC Convent Sant Agustí.

Blogs de las asignaturas:

<http://www.sonor2010.blogspot.com/>

<http://www.sonor2011.blogspot.com/>

<http://pellampegues.blogspot.com/>

<http://www.artsonorlab.blogspot.com/>

<http://www.esculturasonoralab.blogspot.com/>

Master en Arte Sonoro // UB _Arts Sta Mónica _ Hangar

Dirección: Josep Cerdà/Facultado de Bellas Artes, Universidad de Barcelona UB.

y Francesc Daumal/ETSAB de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Barcelona UPC.

Profesorado: Josep Cerdà, Francesc Daumal, José Manuel Berenguer, Carmen Pardo, Lluís Nacenta.

Profesores invitados: Mikel Arce, Llorenç Barber, François Baschet, Marta Cureses, José Iges, Francisco López, Miguel Morey.

<http://www.ub.edu/masterartsonor>

/// Convenio de colaboración Universitat de Barcelona/Arts Santa Mónica.

/// Participación en el desarrollo del MediaQuiosc/Arts Santa Mónica.

/// Co-organización de ARTSSÒNICA ciclo de conciertos sobre Música, Ciencia y Tecnología. Arts Santa Mónica.

<http://www.artssantamonica.cat>

Participación en Másteres Oficiales

Master Artes Visuales y Multimedia UPV Universidad Politécnica de Valencia.

/// Paisaje Sonoro y Espacios de Resonancia.

<http://www.artesvisualesymultimedia.com>

Producciones Artísticas e Investigación Facultad de Bellas Artes/UB.

/// Paisajes Sonoros No Audibles.

<http://www.prodart.es/>

Creación Artística: Realismos y Entornos Facultad de Bellas Artes/UB.

/// Escultura Sonora.