
Introducción al arte sonoro

PID_00272395

Eduard Comelles
Martí Ruiz i Carulla

Eduard Comelles

Edu Comelles, vive y trabaja en Valencia; es artista, músico y gestor cultural. Su trabajo aún experimentación, arte sonoro, producción musical y diseño de sonido en distintos ámbitos de la cultura.

A su vez, Comelles es Doctor en Bellas Artes, Máster en Diseño de Sonido por la Universidad de Edimburgo y Máster en Artes Visuales y Multimedia por la Politécnica de Valencia. Desde 2010 imparte talleres sobre paisaje sonoro, microfónica y autogestión por todo el país, en espacios autogestionados, galerías y centros culturales.

Desde el año 2007 dirige Audiotaia una plataforma digital o netlabel dedicada a la formación, edición, producción y difusión de música experimental y arte sonoro bajo licencias Creative Commons.

Martí Ruiz i Carulla

Profesor e investigador del Laboratorio de Arte Sonoro de la UB. Licenciado -doble itinerario de dibujo y escultura-, máster y doctor en Bellas Artes. Especialista en acústica aplicada a la creación de objeto sonoro, artista sonoro, músico experimental, cofundador del Gamelan Balinés Forja de Trons en el Museo de la Música de Barcelona y de tallerbaschet.cat. Impulsor de proyectos como el Ramat Musical y Pangamelan.org. Miembro del trío experimental Híbrida, nen i Cavall.

Ha colaborado en clases, conferencias y talleres con instituciones como Tokyo University of Arts, Kyoto University of Arts, Mills College de Berkeley, UNAM de México, la UNESP de Brasil, Kunst Uni Graz, Metabolic Studio de Los Angeles. Ha expuesto y actuado en espacios de estos países y otros como el Garage Contemporary Art Museum de Moscú, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Center for New Music de San Francisco.

El encargo y la creación de este recurso de aprendizaje UOC han sido coordinados por la profesora: Irma Vilà Òdena (2020)

Primera edición: febrero 2020

Autoría: Eduard Comelles, Martí Ruiz i Carulla

Licencia CC BY-NC-ND de esta edición, FUOC, 2019

Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona

Realización editorial: FUOC

Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundació para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es>

Índice

1. Introducción.....	5
-----------------------------	----------

1. Introducción

Esta introducción pretende establecer toda una serie de coordenadas que nos permitan situar un conjunto de prácticas artísticas concretas en las que el sonido constituye la materia prima central. Sin embargo, la intención en estos materiales no es la de establecer una historiografía sobre el uso del sonido en el mundo del arte; estos tratan de **arrojar luz a toda una serie de rincones de esta nebulosa del llamado arte sonoro**. Luces que nos sirvan de herramientas creativas, intelectuales y reflexivas para articular una práctica artística en la que el elemento sonoro o acústico tenga un espacio principal.

El arte sonoro adolece de una compleja definición de sus límites, ya que surge a raíz de la confluencia de distintas escuelas, estilos y disciplinas del arte y la cultura; y cristaliza en un lugar indeterminado en el que dependiendo de cómo enfrentemos el resultado de dichas confluencias pueden darse distintas lecturas.

Como veremos, son distintos los focos por los que uno accede a la creación sonora. Podemos llegar a ella a través de la música, el arte visual, el cine, la radio, las artes escénicas, la ciencia, etc., por nombrar algunos.

Es tal la plétora de caminos curriculares que uno puede realizar hasta llegar al llamado arte sonoro, que resulta difícil definir una vía de acceso tradicional como las que puedan tener las disciplinas históricas del arte.

La contemporaneidad ha llevado a la creación de esta nube informe, este paraguas que denominamos arte sonoro, un paraguas que recoge en su seno, por una parte, prácticas artísticas en las que el hecho sonoro es el objeto de reflexión, creación y producción artística y, por otra parte, prácticas artísticas en las que el discurso conceptual es uno pero este se explica a través de lo sonoro, la escucha o la acústica principalmente.

1) En el primer supuesto encontramos aquellas obras en las que, a través del estudio o la reflexión fenomenológica de elementos sonoros o acústicos, uno desarrolla un lenguaje y un discurso conceptual; y por ende, un mensaje, que reflexiona sobre la misma naturaleza del sonido, la acústica y su efecto en cualquier contexto de la vida. Siendo esta definición muy generalista, podríamos acotarla diciendo que en esta rama de la creación se exploran discursos basados en la propia fascinación por aquello que tenga que ver con escuchar, sonar, reverberar, etc. A menudo este tipo de prácticas podrían a su vez englobarse en una **tendencia natural del arte sonoro a permanecer en un constante estado de reivindicación**. Los discursos que emanan de las obras pare-

cen apelar o hacer una llamada de atención hacia ese sentido olvidado, a ese gran obviado, el sonido casi siempre a merced de lo visual o del lenguaje (en el caso de la música).

2) En el segundo supuesto encontramos toda una serie de prácticas artísticas ancladas en la posmodernidad que utilizan el sonido y sus capacidades para reforzar discursos que **no necesariamente tienen que ver con la reflexión alrededor del sonido y su naturaleza**, sino que más bien se sirven de su maleabilidad para construir relatos, reflexiones y discursos más o menos universales. En este conjunto de cauces, el sonido deviene herramienta al servicio de un mensaje o incluso excusa para forzar una mirada, una escucha o una toma de conciencia sobre determinadas cuestiones. Estas prácticas artísticas son tomadas en consideración por creadores que han asumido que la posmodernidad nos permite enfrentar nuestra práctica artística ante una plétora de técnicas, disciplinas y tecnologías amplísima; en donde el sonido es asumido como materia prima como pintura, barro o celuloide; y el campo auditivo es el lienzo, la peana o la pantalla.

Para tratar de establecer estas coordenadas sobre las que se asienta el arte sonoro, los siguientes módulos oscilarán sobre una idea de conjunto y una forma de ordenar el proceso creativo muy concreta. Más allá de los usos y lenguajes del arte sonoro podemos identificar en el subtexto de esta asignatura **tres elementos que articula la práctica artística sonora**. Estos tres elementos o fases de un proceso de trabajo, en su conjunto, dibujan un recorrido que define los procesos creativos de esta disciplina del arte. Esto en un amplísimo término puede suceder de tres maneras distintas, que se dibujan en los siguientes módulos; estas maneras a su vez pueden diluirse entre sí y de ninguna manera son inamovibles. Tan solo se trata de tres sistemas de andamiaje con los que ordenar un magma complejo, borroso, cambiante, lleno de derivaciones y nuevas posibilidades.

1) La primera fase del proceso creativo pasa por **la generación directa de sonidos**. Hablamos de generar sonidos naturales, generar sonidos sintéticos o recoger sonidos del mundo. Estas tres opciones ampliables a muchas más reducen y destilan una práctica artística que parte precisamente de los procesos reflexivos que suceden cuando generamos sonidos naturales o sintéticos o cuando escuchamos y registramos esos sonidos.

Es importante conservar esa idea seminal, ya que si enfrentamos esta división con prácticamente cualquier producción artística sonora, veremos que **uno de esos tres actos iniciales se encuentra siempre al principio del proceso creativo**, ya sea como acto deliberado para la consecución de una idea o como mero laboratorio de experimentación, ensayo y error.

Estas tres formas de hacer en la fase inicial de nuestro proceso creativo son las que exploraremos en los módulos sobre:

- el objeto sonoro,
- la síntesis del sonido,
- el paisaje sonoro y la fonografía.

En dichos módulos describiremos elementos reflexivos, técnicos y conceptuales que sitúen nuestra práctica en cada uno de esos tres contextos de generación física o sintética o de registro de los sonidos del mundo.

2) La segunda fase en la que afrontaremos el proceso creativo es aquella que tiene que ver con **qué hacer con aquel sonido que hemos generado de la forma que sea**. En esta fase nos enfrentaremos a lenguajes y formatos concretos, a formas de construir relatos y a subdisciplinas con sus propias reglas del juego. En esta fase veremos el lenguaje sonoro y cómo este se articula y se fija en el tiempo; ello lo exploraremos en los módulos dedicados a:

- el lenguaje y la composición sonora,
- la radiocreación.

En estos módulos se desarrollan técnicas, ideas y apuntes acerca de qué hacer con aquellos sonidos que en la primera fase hemos generado de diversas formas. En esta fase del proceso desarrollaremos técnicas que nos permitan moldear el sonido, articularlo, combinarlo y descubrir formas y lenguajes que oscilen desde campos como la narrativa, el lenguaje musical o la experimentación sonora.

3) Una vez establecidos esos lenguajes, articularemos también los módulos en los que **explorar lenguajes como el de la instalación, la *performance* y el uso de la voz o la creación radiofónica** más allá de sus elementos canónicos.

En estos módulos se definirán parte de los formatos que cierran el círculo de este proceso creativo, esa tercera fase que tiene que ver con la idea de **cómo presentamos nuestros sonidos, qué formas toman y qué lenguajes desplegamos** para mostrar, difundir o presentar algo intangible como la materia sonora.

Esta idea de resultado final, de formato o de forma de presentar o disponer el sonido sobrevolará el conjunto de estos módulos y la veremos reflejada en el modo como los artistas, a lo largo de las últimas décadas, han presentado sus creaciones sonoras en un contexto en el que la imagen y el elemento visual son fundamentales para explicar, narrar y describir una práctica *a priori* invisible.

En ese sentido, en el módulo dedicado al diseño de instalaciones sonoras y de manera transversal mediante todos los ejemplos prácticos de creadores y artistas, nos podremos hacer una idea de conjunto para entender que sin cierta presencia, ancla o recurso visual, a veces resulta complejo presentar nuestras obras sonoras.

Así pues, en definitiva y de modo subyacente, estos textos construirán un relato sobre determinadas formas de articular, entender y construir una práctica artística asentada en el hecho sonoro o que haga uso de este. A su vez, el conjunto se verá reforzado por los módulos teóricos, en los que exploraremos desde una perspectiva histórica, determinadas progresiones y formas de hacer. Estos módulos son los dedicados a:

- la historia de la música experimental,
- el arte sonoro, módulo en el que realizamos una reflexión crítica en torno a la propia idea de este arte sonoro,
- la voz y la *performance* en la radio creativa.

De igual manera y en un lugar intermedio, el módulo de instalación sonora y creación radiofónica asentará –a través del estudio de casos específicos– prácticas concretas de una forma panorámica.

Como ya hemos ido desvelando a lo largo de este texto introductorio, el formato de estos materiales meramente corales responde de nuevo a esa idea inicial de entender el **arte sonoro como un conjunto informe –que no uniforme– de prácticas artísticas alrededor del hecho sonoro**. Debido al carácter rizomático de esta práctica artística asentada en los límites de disciplinas tradicionales del arte, la música y la cultura, debemos enfrentarla de igual manera, sin un orden clásico ni una forma específica.

Se suele decir que músicas experimentales hay muchas; en el caso del arte sonoro podemos anunciar que existen muchos artes sonoros y ninguno, que se trata de una corriente artística que navega en espacios limítrofes, que *de facto* podemos ya encontrar incrustada en fenómenos culturales *mainstream* y que se entiende más como un laboratorio que como una disciplina cerrada, asentada y con una estructura institucional que la legitime con rotundidad.

Precisamente esa falta de cauces oficiales, esa carencia de cierta uniformidad o sentido único le confieren al arte sonoro un **aura de libertad creativa**, de apertura de miras y de horizonte de posibilidades por el que merece la pena transitar, con una linterna, e ir desvelando los espacios que ella misma esconde. El conjunto de estos materiales debe ser entendido bajo esa misma naturaleza, un magma variable y complejo de prácticas artísticas, lenguajes y técnicas que colisionan en un cajón de sastre, un paraguas o esa nube informe que entendemos por arte sonoro.

A continuación, encontraréis el **listado de los módulos que conforman el total de la asignatura de Taller de arte sonoro** y sus autores y autoras:

Módulo 1. ¿Arte sonoro? Una interrogación crítica

Arnau Horta

Módulo 2. Naturaleza del sonido

Martí Ruiz i Carulla

Módulo 3. Objeto sonoro

Martí Ruiz i Carulla

Módulo 4. Paisaje sonoro. Grabaciones de campo y fonografía

Eduard Comelles

Módulo 5. Síntesis del sonido

Lina Bautista

Módulo 6. Elementos de creación sonora

Carlos Suárez

Módulo 7. Músicas experimentales

Oriol Rosell

Módulo 8. Instalación sonora

Eduard Comelles / Fernando Ortuño

Módulo 9. Radio

Prácticas artísticas en torno a la radio y experiencias radiofónicas. De las ondas hercianas al espacio digital

Anna Ramos

Una aproximación a la radio creativa o radio de autor

Laura Romero

Módulo 10. Poesía Fonética y Acción

Laura Llaneli

Lectura recomendada del capítulo:

Costa, J. M. (2010). «Sonido, Materia y Espacio». En: ARTe SONoro (ed.). *La Casa Encendida* de Fundación Montemadrid. (págs. 25-35). Disponible en: <https://archive.org/details/VVAAARTeSONoroLaCasaEncendida/page/n1/mode/2up>