

ENCUENTROS SONOROS

Música experimental y arte sonoro
en la Facultad de Bellas Artes - UCM

Jaime Munárriz Ortiz
Editor

Ilustraciones Esther Berdión Osuna

Encuentros Sonoros

Jaime Munárriz Ortiz

Editor

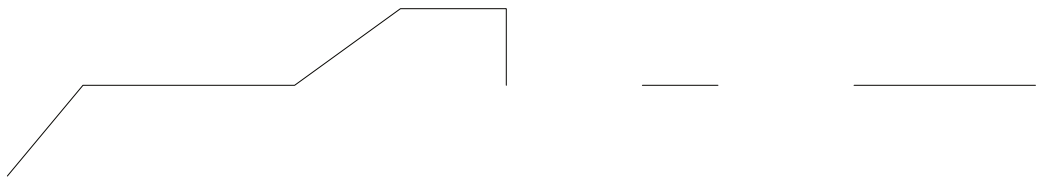
Arte sonoro, música experimental, improvisación libre, construcción de instrumentos, electrónica, instalaciones y objetos sonoros son escenas distintas que han convergido durante los últimos años en una corriente integral, acercando modos de hacer, estéticas, herramientas y marcos de referencia.

Los centros de enseñanza de las Bellas Artes (*art schools*) han servido como incubadoras para el desarrollo de artistas y tendencias en los campos del arte sonoro y la música experimental, constituyéndose en lugares privilegiados donde la información multidisciplinar y las relaciones transversales con todo tipo de comunidades de vanguardia potencian la creación y las ideas innovadoras para la exploración de nuevas formas artísticas.

Presentamos aquí un libro alrededor de los Encuentros Sonoros realizados en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, sobre lo que hemos estado haciendo en estos tres años, los artistas que han participado y las ideas que hemos manejado en los diálogos durante esta experiencia.

Este libro intenta reflejar la multiplicidad caleidoscópica de las líneas y tendencias que configuran este universo de música experimental y arte sonoro. Contamos con dos textos largos sobre la relación entre este espacio musical, las artes visuales y las *art schools* de Wade Matthews y Miguel Álvarez Fernández, y varios textos cortos de nuestros artistas e investigadores así como de algunos de los músicos que participaron en los encuentros. Se ha ofrecido a cada texto un formato propio, igual que hicimos en los eventos.

Planteamos el auge de la música experimental y arte sonoro como convergencia de escenas dispares, aisladas y a menudo antagónicas, unidas por la tecnología, la informática y electrónica musical, la conexión y difusión por internet, y sobre todo por sus deseos de explorar nuevas expresiones artísticas. Convergencia de escenas como la música experimental proveniente de la alta y baja cultura, la música contemporánea, improv, electrónica experimental, arte sonoro, luthierismo experimental... Prácticas artísticas que emplean el sonido en distintas formas: arte sonoro, música experimental, instalaciones sonoras y performances audiovisuales.

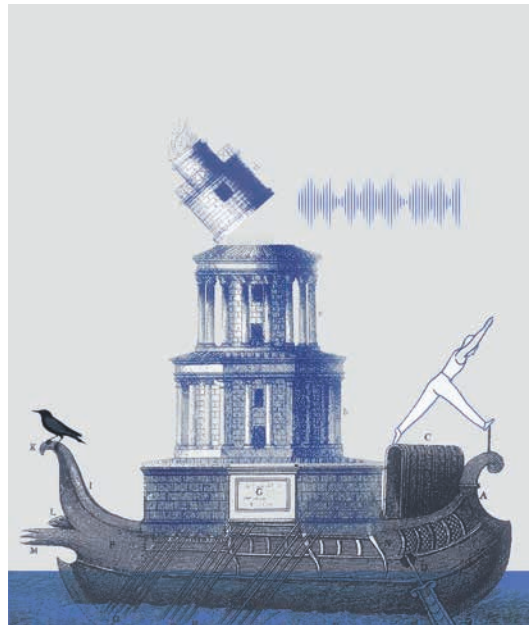

Presentamos las *art schools* como incubadoras de proyectos en este campo, como lugares de conexión entre disciplinas, espacios de fertilización cruzada.

Proponemos nacientes conexiones entre arte performativo visual y sonoro: visuales en directo, sincronización multimedia, sistemas interactivos, narrativas líquidas...

Desde Encuentros Sonoros, en la Facultad de Bellas Artes, hemos intentado recoger este momento de conexión entre escenas, creaciones artísticas y tecnologías y mostrarlo en su diversidad y complejidad.

Quiero agradecer a Margarita González, impulsora del proyecto, siempre entusiasta y positiva, y a José Manuel García Vázquez, que desde Encuentros Complutense nos dio todo su apoyo a lo largo de las tres temporadas, así como a todos lo que participaron de un modo u otro en estos eventos: artistas, asistentes y colaboradores. Y a Esther Berdión, que pacientemente ha realizado las ilustraciones durante estos meses de confinamiento, tratando de reflejar el carácter de cada texto dentro de un estilo global.

ÍNDICE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 5- Nota del editor.
- 7- Índice.
- 9- Encuentros Sonoros en la Universidad Complutense de Madrid. Isabel M. García Fernández.
- 11- Conexiones. Elena Blanch.
- 13- Encuentros Sonoros Bellas Artes, cápsula en movimiento. Margarita González.
- 15- Ediciones.
- 17- *Art Schools*: música experimental y arte sonoro. Jaime Munárriz Ortiz.
- 29- Encuentros. Wade Matthews.
- 45- Arnold Schönberg y John Cage en la Bauhaus: apuntes para una prehistoria de la enseñanza del arte sonoro que no pudo ser. Miguel Álvarez-Fernández.
- 65- Una historia de la música electrónica [desde la perspectiva de género]. Natalia Piñuel.
- 73- Arte sonoro: sendas y territorio. Javier Ariza Pomareta.
- 79- Música como forma de conocimiento. Iván Cebrián.
- 85- ¿Creación sonora, colaboración, arte comunitario?
Escucha y agencia sónica en la esfera pública. María Andueza Olmedo.
- 91- Mi vida en la jungla de los sonidos. Marta Sainz Serrano.
- 95- Una resistencia activa desde la experiencia de sonificación en espacios públicos universitarios.
Ricardo Fernández Martín.
- 103- Espacio y materia sonora para la creación artística. Mikel Arce.
- 109- Habitando Debatiendo IN-SONORA. Entrevista con Maite Camacho, directora del festival, por Alicia G. Hierro.
Maite Camacho, Alicia G. Hierro.
- 121- Cuerpo sonoro y escucha: la materia sonora en el contexto de las facultades de arte. Concha García.
- 127- *Earthscore*. El paisaje como partitura. Coco Moya.
- 135- Timbre, ingravidez y aburrimiento. Suso Saiz.
- 141- Restricción e ingenio: perspectivas desde un hacer contemporáneo. Jorge Haro.
- 145- Zona Autónoma Militarizada. Miguel Oliveros Mediavilla.
- 149- Compositora: trabajo audiovisual. Raquel García Tomás.
- 155- Música e inteligencia artificial. David Llorente Sanz.
- 159- Eventos.
- 183- Futuro.

Encuentros Sonoros en la Universidad Complutense de Madrid

Isabel M. García Fernández

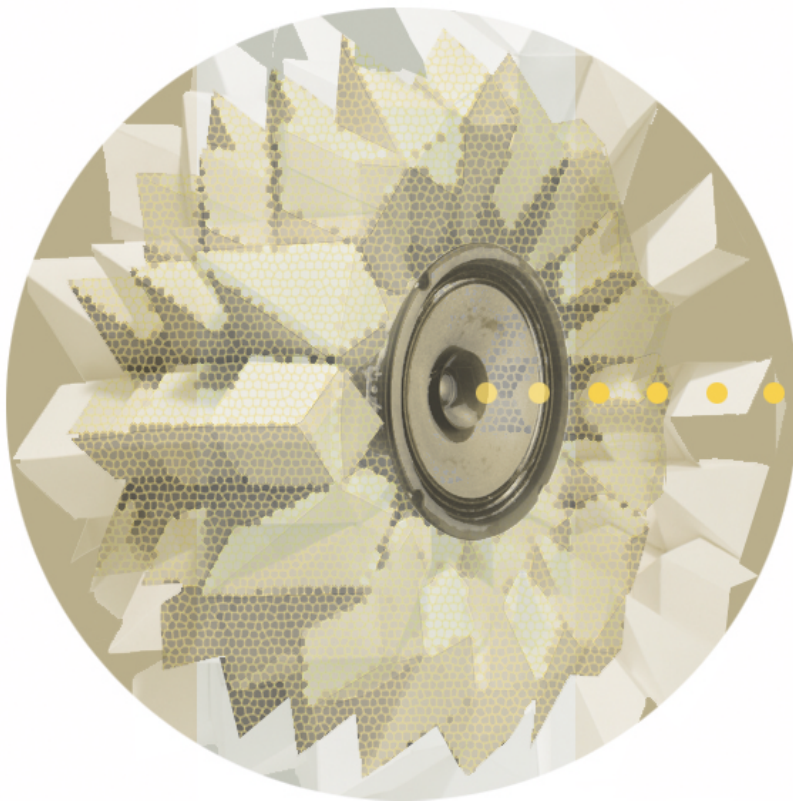
Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria

Universidad Complutense de Madrid

La palabra «encuentros» ha sido ampliamente utilizada en múltiples contextos, expresando la necesidad que tiene toda sociedad de compartir sus experiencias. Se producen multitud de encuentros, tantos como espacios que se habilitan para ellos. La temática también es casi infinita; el número de personas que se congrega varía y el formato en el que se desarrolla se adapta a las circunstancias.

La universidad por definición es una comunidad abierta y universal que facilita las reuniones para el intercambio, el debate entre individuos y, además, es un ecosistema creativo donde el arte y la cultura favorecen el entendimiento entre las personas y enriquecen el mundo que les rodea. En la Universidad Complutense de Madrid existen muchos lugares de reunión para la expresión de ideas, la reflexión y la creación, que no solo están abiertos a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad. También recoge una gran variedad de lenguajes y de formas de expresión artística. Un ejemplo de todo lo anterior son los Encuentros Sonoros, a los que se dedica este libro; un encuentro doble, porque nace de Encuentros Complutense, que facilitó la organización de Encuentros Sonoros en colaboración con la Facultad de Bellas Artes en el año 2016. De este modo, a la vez que se desarrollaban los interesantes proyectos de Encuentros Complutense, se consolidaron estos encuentros musicales de vanguardia que dieron visibilidad a otras expresiones artísticas que fue necesario acoger. La música contemporánea está muy presente en la universidad, aunque no ha tenido todavía la aceptación que demanda en los programas oficiales. No obstante, se han ido sucediendo iniciativas que han puesto en evidencia la importancia de esta expresión artística en el contexto universitario y, más concretamente, en el entorno de las Bellas Artes, donde la creación es la razón de ser y el arte es producido en todas sus dimensiones. El arte sonoro no está separado de las conocidas como artes visuales; muy al contrario, nace de la relación de los distintos sentidos de los que participan convirtiéndose en una experiencia única.

Agradezco personalmente el esfuerzo de todos los que hicieron posible los Encuentros Sonoros, no solo como Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la UCM, sino también como profesora de la Facultad de Bellas Artes; circunstancia que me permitió ser testigo directo de este interesante proyecto. Doy igualmente las gracias al equipo de Encuentros Complutense, a la Facultad de Bellas Artes, a los comisarios, artistas y participantes por abrir y contribuir a trazar el camino de la apreciación y difusión de estas manifestaciones artísticas. Aunque este proyecto haya finalizado, sin duda se retomará debido a su interés y la necesidad de que se siga consolidado y creciendo. De momento, nos queda este libro, que recopila textos de gran interés sobre su gestación y desarrollo, y reúne los testimonios sonoros de las obras que se produjeron durante tres ediciones; dicho formato nos permitirá seguir disfrutando de ellos siempre que lo deseemos.

Conexiones

Elena Blanch

Decana de la Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid

En el año 2016 y durante los tres siguientes cursos académicos, la Facultad de Bellas Artes de Madrid inició un maridaje con el arte sonoro que se alargará indefinidamente en el tiempo al incorporarse elementos de esta disciplina en varias de las asignaturas de su oferta académica.

El proyecto, bajo el nombre de Encuentros Sonoros, va sumando cada vez más adeptos, pero difícilmente hubiera adquirido su dimensión sin la visión, el empeño y la dedicación del profesor y artista Jaime Munárriz. Jaime es un enamorado del arte sonoro que consiguió embarcar, primero, a la facultad y sumar, después, el apoyo incondicional del rectorado a través de la Unidad de Encuentros Complutense.

En estos años, hemos tenido el privilegio de conocer a grandes profesionales de este arte, con el aliciente, además, de la frescura innovadora de un formato totalmente abierto, que se asemejaba a un laboratorio de investigación explorando nuevas formas de expresión y experimentando con distintos métodos de aprendizaje. En suma, alcanzaba con éxito el objetivo central de dar a conocer las múltiples posibilidades que ofrece este arte multisensorial.

Pero los encuentros han sido algo más que una experiencia de investigación e innovación, han cumplido también el reto de transferir conocimiento al convertirse en un foro de debate permanente sobre arte contemporáneo. Un foro que ha permitido acceder al pensamiento de los artistas sonoros y divulgar su creación, no ya solo a los participantes, sino también al conjunto de la sociedad. Aprovechando las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se ha facilitado el acceso en momentos posteriores a la celebración de los encuentros gracias a la creación de documentos audiovisuales o las emisiones en *streaming*, que hoy continúan disponibles en abierto para el gran público.

Es cierto que el arte sonoro ha estado presente en la facultad en diversas acciones a lo largo de su historia, pero Encuentros Sonoros ha normalizado, con su innovador formato, su presencia en nuestra facultad. Se ha integrado el arte sonoro en nuestras aulas y, además,

lo ha hecho de la mano de los mejores artistas del momento, que confrontaron sus diferencias en una atmósfera de curiosidad y vanguardismo.

No puedo dejar de destacar la oportunidad que nos brindaron estas acciones para trascender el ámbito académico y adentrarnos en la vida cultural de la ciudad de Madrid. Madrid, situada como tantas veces en la cresta de la innovación creativa, nos marcaba un reto, y Encuentros Sonoros ha permitido jugar desde una atalaya de privilegio el indispensable papel de agente cultural que una universidad pública y cosmopolita como la Complutense nos exige en la sociedad contemporánea.

Durante el 2020 los encuentros de arte sonoro se han dado un periodo sabático que ha permitido la reflexión y proyectar una mirada desde la perspectiva. La expresión más clara de esta etapa introspectiva es el libro que tenemos ahora en nuestras manos. Disfrutemos de su lectura y profundicemos en sus análisis y propuestas.

Está acercándose el momento de construir un renovado proyecto. Estoy convencida de que el cese de la actividad durante el año 2020 ha sido una excepción y que continuaremos con nuevos encuentros sonoros en los próximos cursos académicos.

Quiero terminar expresando mi agradecimiento y felicitación a todos los que han hecho posible estos encuentros. A todos ellos, gracias por vuestra participación entusiasta y un especial reconocimiento a quienes nos embarcaron en este proyecto y a los artistas que nos emocionaron y asombraron con sus sonidos y pensamientos.

Encuentros Sonoros Bellas Artes, cápsula en movimiento

Margarita González

Vicedecana de Cultura de la Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid

Encuentros Sonoros Bellas Artes tiene su origen a partir de una de las premisas que dan sentido a la universidad pública: reivindicar la universidad como espacio de encuentro crítico, multidisciplinar y vanguardista. Así, la facultad de Bellas Artes se manifiesta como conector de agentes que deciden compartir experiencias, trazar nuevos caminos y analizar de manera poliédrica qué está ocurriendo en la creación contemporánea.

Esta voluntad se manifiesta en Bellas Artes de formas muy diversas tanto en la investigación como en la docencia pero, quizá, aquellas relacionadas con el arte sonoro y la música experimental necesitaban de un programa específico que articulara la riqueza y la profundidad de las relaciones que se establecen entre las artes visuales y las sonoras, que contemplara todos los espacios indefinidos, complejos y apasionantes, que se dan entre ambas.

Así, Encuentros Sonoros Bellas Artes surge en el año 2016 como parte del programa de Acciones Complementarias desarrollado desde el Vicedecanato de Cultura de la Facultad gracias al entusiasmo y la visión de una serie de personas que apostaron por articular un diálogo fértil con la comunidad de la facultad. Los comisarios Jaime Munárriz, Coco Moya, Iván Cebrián, con Miguel Álvarez-Fernández, imaginaron un proyecto entusiasta y radical, y lograron implicar a grandes músicos, pensadores y artistas que, desde el primer Encuentro, dejaron claro que había mucho por hacer y por decir.

Encuentros Sonoros buscaba dos grandes objetivos: acercar estos lenguajes a la facultad y ponerlos en discusión, debatirlos de manera activa y participativa mediante sesiones que incluían una «actuación» (o sesión, taller, *performance*, etc. según los casos) y una profunda conversación posterior, transversal y horizontal, con los asistentes.

Algunos de los comentarios que recibimos durante los tres años de duración de este programa sirven ahora para subrayar el carácter que, desde el primer momento, deseamos darle a los Encuentros: las actividades se celebraron a horas no habituales para conciertos, (normalmente en horario de mañana), dado que nuestra intención era generar un diálogo

«académico» directamente vinculado al análisis y no al entretenimiento. Así, programar las sesiones en horario lectivo favorecería que acudieran estudiantes y docentes para que, a su vez, estas actividades se comprendieran desde esta dimensión formativa.

Estas acciones no estaban diseñadas para atraer públicos masivos, sino para atraer a aquellos con inquietudes relacionadas con los asuntos a tratar: los lenguajes sonoros, la complejidad de sus tiempos, las relaciones entre tecnología/creador/espectador, etc. Las consideramos «microacciones significativas», y pronto dichas acciones rebasaron los propios espacios colonizando contextos que, habitualmente, no suelen ser utilizados para actividades de este tipo: el *hall*, espacios de *coworking*, las salas de exposiciones... Creo que esta fue otra de las consecuencias positivas de este ciclo: el redescubrimiento a través del sonido y la experiencia compartida de lugares que, por familiaridad y costumbre, en ocasiones dejan de ser percibidos.

Las citas mensuales de los Encuentros aportaron, además, nuevos públicos a la facultad: de pronto comenzaron a visitarnos regularmente espectadores, (algunos grandes conocedores, otros grandes curiosos) que nos acercaban a ese mundo externo que a veces está más lejos de la universidad de lo que sería deseable.

Por todo ello, estos Encuentros Sonoros Bellas Artes fueron un enorme motivo de alegría y descubrimiento, emociones que no hubieran sido posibles sin el apoyo esencial que desde el primer momento ofreció Encuentros Complutense materializado en el entusiasmo y la energía de José Manuel García Vázquez; al apoyo del Vicerrectorado de Cultura y el Decanato de la Facultad de Bellas Artes.

Esta publicación recoge la experiencia en voz de sus protagonistas y nace, a su vez, cargada de un deseo: que este libro no solo documente lo que ya ocurrió, sino que provoque nuevas relaciones, nuevas investigaciones sobre las Bellas Artes, el arte sonoro y la música experimental en una mirada que apunta hacia el futuro.

