

Textos / informaciones

2nda Feria de Arte Sonoro
con San Juan Noise Fest
y Giratoriodekspresión

Introducción e información práctica

La plataforma cibernética El-status.com y la Fundación Arana anuncian la celebración de la 2nda Feria de Arte Sonoro de Puerto Rico (FAS 2010) que incluirá el 6to San Juan Noise Fest (SJNF) y el Giratoriodekspresión, edición VI (GdEK) en el Espacio Arana, para ofrecer al público un “sound art summit” en el Viejo San Juan. En colaboración con Beta Local y el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Fecha: 13 al 15 de agosto 2010
Lugar: Espacio Arana, 104 Calle San José, San Juan, Puerto Rico
Horario: Viernes, 5 – 10 pm
Sábado, 10 am – 10 pm
Domingo, 10 am – 5 pm
Entrada: \$ 5 por día
Detalles: vea www.el-status.com/fas (mapa, horario actual del programa en vivo etc.)

Organizadores / contactos:

- Organizadora principal: Lisa Ladner, tel. 787-667 97 92, fas@el-status.com
- Equipo curatorial/productores: Lisa Ladner (FAS), Andrés Lugo (GdEK) y Jorge Castro (SJNF)
- Espacio Arana: Luis Alfonso Meléndez Ibarra, Dir. Ejecutivo Fundación Arana, tel. 787-510 8256, espacioarana@gmail.com
- Beta Local: www.betalocal.org , info.betalocal@gmail.com

Colaboradores / auspiciadores:

- Christian González, ayudante (Espacio Arana)
- Lorena Martínez, Norma Vila y Gretchen Ruiz Ramos, ayudantes
- Alberto Carrión y Jorge (?) Camacho, sonido e iluminación
- Tony González-Walker, iluminación
- Francis Schwartz, consultor
- Conservatorio de Música de Puerto Rico, colaboración “Sonasi°n”
- Beta Local, Ozzie Forbes y los directores/productores de los videos, colaboración/apoyo presentación de DVDs
- Abdiel Segarra/Conboca y José Luis Vargas, programa de radio en www.conboca.org
- *Auspicios y donaciones bienvenidos.*

Reviews / prensa:

- El Nuevo Día, <http://www.elnuevodia.com/elruidotambienpuedeserarte-757172.html>
- DaWire, <http://dawire.com/2010/08/12/sound-art-summit-in-san-juan-fas-2010/>
- El naufragio de las palabras, <http://www.elnaufragiodelaspalabras.com/2010/08/resena-fas-2010.html>
- Trance Liquido, <http://www.tranceliquido.com/la-tercera-es-la-vencida-fas20/>
- Andrés Lugo, http://www.el-status.com/fas/2010/resena_fas2010.pdf

Un saludo a la Feria de Arte Sonoro 2010

de Francis Schwartz

La celebración de la FAS 2010 en tiempos de incertidumbre, hostilidad y sufrimiento económico es particularmente loable por su noble compromiso con la Historia.

La naturaleza de la óptica vanguardista ha sido en todas las épocas pasada indispensable para el desarrollo artístico y espiritual. Frecuentemente las nuevas vertientes de actividad creativa asustan y amenazan a los individuos y las instituciones. Sus intereses de dominio y protagonismo cultural en la

sociedad se tambalean ante el reto radical. A veces, el resultado de este desafío estético es el menosprecio, la burla y la marginación. *¿Hay solución? ¡Por supuesto: seguir adelante!*

No es fácil pero es imprescindible abrir ventanas donde puedan entrar poderosas visiones de cambio. Una vez que estas ideas comienzan a echar raíces entre la gente pensante, el futuro tomará otro curso. La libertad de búsqueda, de exploración es un elixir estimulante que nos propulsa hacia nuevos descubrimientos artísticos y sociales. Este compromiso y complicidad con el mundo actual es la inspiración que nutrirá la creatividad de ahora y del futuro.

En realidad, esta *libertad de búsqueda* es... la *búsqueda de la Libertad*.

Francis Schwartz
29 de julio de 2010
Sarasota

Francis Schwartz presentará el 27 de agosto 2010 varias obras en el MAC.¹
Foto: Guy Paizy

¹ Iniciativa: Lisa Ladner; Organización: Museo de Arte de Puerto Rico; Producción: Nelson Rivera. En colaboración con el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

De la invitación "El mundo músico-teatral de Francis Schwartz":

The music-theater world of Francis Schwartz will come to life on Friday, August 27, 2010 at 8 P.M. in the patio of San Juan's Museo de Arte Contemporáneo (Santurce). Distinguished performers from the world of music and theater will interpret some of Schwartz's best know compositions of the past 40 years - "Cannibal-Caliban", "Fashionable Music", "The Grey Road", "Lenguas III", "Overture For Those Who Arrive Late", "Chaqui, Chaqui, Bambula". With Jay Hunsberger, "Sunshine" Logroño, Manuel Ceide, Francis Schwartz, Alea XXI, Nelson Rivera, Omar Obdulio Peña Forty and hundreds of audience-activists who form part of the performance.

Artistas / proyectos / obras – en exhibición y/o en vivo

En el Espacio Arana, 104 Calle San José, Viejo San Juan

- Rebecca Adorno; "Toby, the annoying noise box", 2009 (escultura)
- Claudio Yituey Chea; En vivo
- Colectivo de Electrónica Isleña; En vivo
- Jorge "Rito" Cordero; "Retornicleta La Habanera", 2010 (instalación con vídeo)
- Calin Dover Tarrats; "El Cuatro Hero", 2010 (instalación)
- El imperio invisible; En vivo
- Lorraine Finkel e invitados; En vivo
- Berta Jottar y ADÁL (Adal Maldonado); "El coco que habla y los rollos de un caracol", 2010 (instalación)
- Alianza Exploradora Intergaláctica (Matotumba / Psiconautas); En vivo
- Abdiel López Torres / Noemí Segarra; "poli_sono" y "exabrupto" (performances experimentales con danza contemporánea en vivo)
- Mu / Shhh (Robin Alicea); En vivo
- Araceli Pino; "Escucha la felicidad", 2010 (objeto sonoro) y Puntito Siniestro (en vivo)
- Nora Ponte; "Recuerdos", 2010 (obra electrónica)
- Jorge Rivera; "Estación nómada, versión estacionaria II", 2010 (transmisión de radio y documentación)
- Joel Rodríguez / René Sandín Álvarez; "Sounds like going nowhere", en vivo
- René Sandín en colaboración con Melissa Reymond; "Playlist for Two", 2010 (instalación)
- Vimarie Serrano; "En medio de una discusión utópica", 2010 (instalación)
- Sonasi'n (presentado por el Conservatorio de Música de Puerto Rico); *suenatorio* de Tony González-Walker, Gerardo "Jerry" González/Lobogamma y Otoquí Reyes entre otros; instalación multimedia y performances en vivo
- The A/V Machinist Collective (Epic Jefferson / Joythief); En vivo
- Rafael A. Vargas Bernard; "Aditamento auditivo", 2009 (escultura)
- *Además: venta de CDs de diferentes artistas y músicos independientes*

Presentación de vídeos

En el Beta Local, Calle Luna 208, Viejo San Juan (a pasos del Espacio Arana)
domingo, 15 de agosto, 10 AM – 6 PM; DVDs corriendo "back to back"

- "Kick That Habit"
by Peter Liechti (with Norbert Möslang and Andy Guhl aka Voice Crack, Switzerland), 1989, 42 min
> peterliechti.ch > imdb.com
- "Köllt"
by Francisco López y Jorgen Simonet, 2003, 18 min > franciscolopez.net
- "People Who Do Noise"
by Adam Cornelius (about the experimental music of Portland, Oregon), 2008, 82 min
> filmbaby.com > imdb.com

Las películas se estrenan con el permiso de los directores/productores.

Sobre la Feria de Arte Sonoro

La Feria de Arte Sonoro (FAS) se celebró por primera vez en agosto 2008, curado y producido por Lisa Ladner, Jorge Castro y Omar Obdulio Peña Forty. Durante tres días, La Respuesta en Santurce se convirtió en un sitio de exhibición, presentaciones en vivo y de charlas y encuentros para dejar a conocer el arte sonoro y sus practicantes puertorriqueños a un público en general, a educadores, coleccionistas, curadores y críticos de arte. La FAS fue dedicada al artista Francis Schwartz (* 1940). El catálogo y la documentación se encuentran en la red: www.el-status.com/fas/2008.html.

La segunda edición de la FAS se concentra en la presentación de obras recientes, ya sean instalativos, en vivo o interactivos y en la presentación de vídeos Europeos y Norteamericanos, que dejan a conocer prácticas de arte sonoro fuera del país. Los curadores de la FAS 2010 son Lisa Ladner, Andrés Lugo y Jorge Castro.

Con más de 20 obras y proyectos, la FAS 2010 – junto al Noise Fest y el Giratoriodekspresión - reúne trabajos que exploran los márgenes del género y las posibilidades expresionistas sonoras – en combinación con vídeo, radio, danza contemporánea etcétera; en forma de objetos, esculturas, instalaciones y conciertos; utilizando una variedad de instrumentos y fuentes, trabajando con objetos encontrados y con sonidos encontrados. Los visitantes pueden conocer una variedad de prácticas, técnicas y equipos de sonido y encontrarán entre los artistas y los organizadores especialistas para sus propios proyectos en el futuro.

Con la excepción de los DVDs extranjeros que se presentarán el domingo en el Beta Local, la FAS en el Espacio Arana se enfoca nuevamente en la producción de artistas locales. Pero algunas obras son colaboraciones entre artistas puertorriqueños y artistas extranjeros y otras son de artistas extranjeros que viven en Puerto Rico. Dos obras se basan en obras de otros artistas: Rebecca Adorno se acercó a Robert Morris (EEUU) y Vimarie Serrano se dejó inspirar por Janet Cardiff (Canada). Las obras en la exhibición son para la venta – a precios establecidos por los artistas. Habrá una mesa con CDs de producciones musicales independientes y artísticas. 30% de las ventas y el dinero de la taquilla (\$ 5/día) se usan para cubrir gastos.

Temáticamente las obras cuentan de discusiones políticas que terminan en un despelote, de diálogos y malentendidos entre sonidos y el cuerpo, de música compartida entre parejas y de la memoria de la intimidad creada en el proceso. Una obra se basa en la ley de la música tradicional autóctona puertorriqueña - y presenta el silencio, mientras varias obras son resúmenes de investigaciones: ¿Cómo suena San Juan en la guagua M3 entre Sagrado Corazón y el Viejo San Juan? ¿Cómo se manifiesta el espíritu a través del sonido en algo material? ¿Cómo interpreta el cerebro un sonido y qué efecto tiene en la fisis y la psiquis?

Casi todas las obras invitan a pensar en el enigma psicológico del sonido y nos llevan a un viaje por nuestra memoria o nos obligan a bregar con el efecto inmediato que las obras nos causan – sosiego y estrés, angustia y alegría, placer y confusión. Nos sensibilizan por lo que nos entra por los oídos y por el "soundscape" cotidiano que nos rodea.

El proceso de la selección de obras y artistas ha sido un trabajo en equipo (Ladner/Lugo/Castro) y un proceso de casi dos años – o mejor dicho: un continuum desde que cerramos la FAS 08. La programación aún está en proceso, porque muchas obras y propuestas siguen cambiándose mientras la fecha se acerca. Eso se debe tanto a la situación política-económica actual en Puerto Rico como a asuntos de la vida cotidiana: ¡Cuántos artistas no se enfermaron o tuvieron que atender familiares enfermos en los últimos meses! El tiempo que han podido dedicar al arte ha sido interrumpido por ofertas de trabajo (que si no se aceptan, se pierden). La falta de dinero les obligó a ajustar las propuestas y substituir materiales. En breve: falta de tiempo, falta de fondos, falta de apoyo. ¡Pero la FAS se celebrará contra viento y marea!

La FAS se dirige a un público en general: a jóvenes y mayores, artistas, coleccionistas curadores - gente que quieren conocer, interactuar y disfrutar de experiencias artísticas auditivas.

El-status.com / Lisa Ladner

El-status.com es un portal cibernético dedicado a la promoción del arte contemporáneo de Puerto Rico en el mundo. Utilizando su propia base de datos de aproximadamente 1,000 artistas, desde el 2005 El-status.com lanza proyectos culturales – la FAS entre otros. Entre las dos ferias (FAS 08 y FAS 2010), la fundadora de El-status.com, Lisa Ladner organizó el 2do Pulguero de los Artistas donde se presentaron varios artistas sonoros bajo la carpeta del Giratorigroup (organizado por Andrés Lugo) y dos presentaciones del artista sonoro puertorriqueño Mario Paoli (Casa Aboy y Espacio Arana, verano 2009) e inició el evento de Francis Schwartz, que se celebrará el 27 de agosto 2010 en el Museo de Arte Contemporáneo, San Juan, PR.

En septiembre, la suiza-puertorriqueña Lisa Ladner abrirá PERIPHER, una “revista cultural en vivo” (espacio cultural con galería) en Zurich, Suiza, donde presentará obras de artistas puertorriqueños junto a obras de suizos, italianos, franceses, españoles, nuyoriquinos etcétera, vea www.peripher.ch.

San Juan Noise Fest / Jorge Castro

Jorge Castro fundó el San Juan Noise Fest en 2003 con el propósito de establecer un evento donde se expusiera el género subterráneo del “Ruido” como pie forzado. En el San Juan Noise Fest predomina el ruido como único elemento, sin prestar interés al lado académico del arte sonoro (música concreta, electroacústica, teorías, etc.) o formalismos. Se han realizado cinco ediciones del festival, en 2003, 2007, 2008 y 2009 todas sin apoyo de auspiciadores y con escasos recursos.

Proyectos/discos de Jorge Castro: www.castrosound.blogspot.com / www.sonoradisc.com

Giratoriodekspresión / Andrés Lugo

El proyecto Giratoriodekspresión (GdEK) surge a raíz de varias inquietudes. En primer lugar, la falta de espacios disponibles fuera del área metropolitana para que músicos, artistas gráficos y teatreros presenten sus trabajos a un público diverso y amplio. En segundo lugar, la poca exposición que se le da en la isla a trabajos de vanguardia en estas ramas del arte. Y tercero, la inactividad de nuestro gobierno en cuanto al apoyo del arte se refiere. Nuestro país carece de organizaciones que trabajen en pro del arte, que ofrezcan espacios para que agrupaciones musicales no convencionales o comerciales se presenten ante todo tipo de público. Carecemos de leyes que amparen y protejan la producción artística del país. El arte no es solo para los museos, el arte debe estar en las comunidades.

Mucha de la producción artística de nuestros jóvenes talentosos se pierde porque en el país no existen los mecanismos adecuados para conservarlos y exponerlos al público en general y a generaciones futuras. La mayoría de las agrupaciones musicales que se presentan en los eventos de esta organización sin fines de lucro no cuentan con contratos de disqueras multinacionales. Las grabaciones que han realizado han sido puro sacrificio y esfuerzo por parte de ellos mismos, y son lanzadas independientemente. Por estas razones Andrés Lugo Cruz decidió crear eventos anuales, buscar espacios de manifestación para que jóvenes artistas independientes expongan sus trabajos a un público diverso, ofrecerle a los artistas oportunidades reales de manifestación, realizar y apoyar eventos interdisciplinarios integrando varias ramas del arte como la música, el teatro, las artes gráficas, danza y cine, llevar mensajes de conciencia social a través de las actividades y exponer y vender las grabaciones de agrupaciones musicales independientes del país.

El Giratoridekspresión que celebrará como parte integrál de la FAS 2010 será la 6ta edición.
Detalles: www.gdek.org

Sobre el Espacio Arana y la Fundación Arana

El Espacio Arana se une a la celebración de la Feria de Arte Sonoro abriendo sus puertas para la presentación de obras que combinan múltiples medios y elementos creativos, creando instalaciones y artefactos sonoros fascinantes.

La residencia del reconocido pintor puertorriqueño, Alfonso Arana (1927 - 2005), siempre ha sido un lugar de encuentros artísticos y culturales. Durante los años sesenta, Arana estableció la tradición de las tertulias en el Viejo San Juan donde se reunían músicos, poetas, escritores, gente del teatro y amantes de las artes. Las tertulias continuaron en su "atelier" en París donde se juntaron artistas de todas las nacionalidades. Entre ellos los becados puertorriqueños de la Fundación Arana, que año tras año han viajado a París para expandir sus horizontes y tomar tiempo para trabajar su arte en el contexto artístico europeo.

Arana se enamoró del edificio 104 de la Calle San José para establecer su residencia en San Juan y también el Museo Arana, con obras del maestro y de los becados de la Fundación. En la actualidad, el Espacio Arana abre sus puertas para la celebración de múltiples actividades culturales y educativas siempre con el objetivo de ofrecer la posibilidad de descubrir nuevas tendencias y creadores.

La Fundación Arana se encuentra bajo la administración de Luis Alfonso Meléndez Ibarra, quien aporta su experiencia en trabajo cultural comunitario y en los medios de comunicación. Su interés en lo inmediato es crear un catálogo de la obra de Arana, hacer una exposición retrospectiva y documentar la vida y obra de su padre. La Fundación invita a todos los amigos, discípulos, colegas y admiradores de Arana a participar en el proceso de preservar y dar a conocer el talento de este gran puertorriqueño.

Desde el sosiego... reflexiones sobre el arte sonoro

por Lisa Ladner

En el principio, el arte sonoro (o "sound art" como se llamaba originalmente en inglés) fue una nueva categoría del arte visual vanguardista, denotando obras de artistas plásticos que trabajaron con sonido.² Con los años, el arte sonoro se liberó de esta esquina y se estableció como propio género entre los diferentes géneros del arte plástico. Eso fue posible gracias a que el canon tradicional se había roto con el surgimiento de "mixed media", "multimedia" e "intermedia".³ El término "arte sonoro" siempre ha sido borroso y hasta hoy, pocas instituciones o artistas han atribuido a que éste se clarifique. Pero a pesar de eso ¿o gracias a eso?, el arte sonoro sigue vivo bajo un "término de sombrilla"⁴ cuya pantalla cubre también una buena parte de la música contemporánea, obras de compositores y músicos que producen arte sonoro.

Es interesante, que mientras los artistas visuales empezaron a buscar herramientas y expresiones más allá de sus técnicas tradicionales, los compositores de música se dejaron inspirar por conceptos y tendencias del arte visual, usando por ejemplo la paleta de colores para crear música, buscando en la abstracción y en el minimalismo. Pero los músicos no solamente se apropiaron de conceptos de las artes plásticas, sino rompieron también con sus propias tradiciones de composición al introducir el serialismo o dodecafonismo (el austriaco Arnold Schönberg en el 1921),⁵ la música concreta (el francés Pierre Schaeffer en 1948), la música electrónica (a partir de los años 1950 en Alemania) y la música experimental (término introducido por John Cage en 1955)⁶ entre otras tendencias vanguardistas. Tan borroso como el término "arte sonoro" es la definición de "música contemporánea", la discusión tiene semejanza con la discusión de ¿qué es arte contemporáneo? ¿es sinónimo por "moderno"? ¿arte post-guerra? ¿arte de vanguardia?⁷

La desmaterialización del arte

En las artes visuales, sobre todo en la pintura y la escultura tradicional, la materia y el material forman tradicionalmente el centro de la atención. En el arte sonoro es el sonido, el tiempo, el espacio, el aire o simplemente la idea. Claro, que puede ser ligado a un vehículo o medio, como un equipo técnico, una instalación, un vídeo o un instrumento. Pero en muchas obras de arte sonoro, el material (lo que se puede tocar o ver) tiene solamente la importancia que tiene la luz para un cuadro - es un soporte. Es precisamente la inmaterialidad, el espacio alrededor de la obra y entre obras y lo esférico lo que definen el arte sonoro y no su superficie, lo sólido.⁸

Esta transición o discusión entre materialidad y volatilidad o inmaterialidad ya se conoce de la fotografía: mientras que un cuadro consiste de pintura, aplicada con pincel y espátula sobre canvas, la fotografía depende de la luz, tanto en el momento de capturar un imagen como en el momento de recrearlo sobre papel fotográfico. Debido a eso y a otras razones, pasaron años para que la fotografía fuera aceptada dentro del canon del arte visual.

Del collage al "sampling"

Otra práctica importante para el desarrollo del arte sonoro fue el collage con el cual el pintor catalán Pablo

² Prof. Dr. Helga de la Motte-Haber, <http://www.floraberlin.de/soundbag/sbimages/motte.htm>

³ Dr. phil. Claudia Tittel, <http://www.claudiatittel.de/praesenz-des-immateriellen.php>

⁴ metáfora sugerido por Rosalind E. Krauss, profesora estadounidense y crítica de arte

⁵ http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_serial

⁶ http://es.wikipedia.org/wiki/Musica_experimental

⁷ http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica_contempor%C3%A1nea

⁸ Claudia Tittel describe la historia de la dematerialización del arte como consecuencia del arte conceptual a partir de los años 1960 en varios ensayos, entre ellos en <http://www.claudiatittel.de/praesenz-des-immateriellen.php>

Picasso (“Nature-morte à la chaise cannée”, 1912) y el artista francés Georges Braque sorprendieron al público a principios de los años 1910. El cortar y pegar, la mezcla de materiales “típicos” del arte con materiales tan cotidianos como un periódico o tan natural como una paja (o en el caso de Picasso, parte de una silla de paja) no solamente fueron precursores del fotomontaje sino también del arte sonoro donde se usan las estrategias artísticas intermedias “sampling”, “remix” y “culture jamming” y también el reciclaje y la apropiación para transformar algo viejo en algo nuevo.⁹ Para mezclar sonidos de diferentes fuentes y en diferentes canales, los artistas usan sonidos fabricados por ellos (usando instrumentos u otras fuentes), sonidos encontrados en la calle (gritos, motocicletas) o en la naturaleza (el canto del coquí, el viento).

“Lo encontrado” nos lleva al concepto del “ready made”. Desde los años cincuenta las prácticas del francés Marcel Duchamps no solamente influyeron al norteamericano John Cage, sino también a los amigos y colegas de Cage, entre los cuales se encuentran los creadores del grupo Fluxus puertorriqueño Francis Schwartz y Rafael Aponte Ledée. Otras figuras prominentes en la historia del arte sonoro puertorriqueño son el compositor ponceño Héctor Campos Parsi (1925 - 1998)¹⁰ y Rafael Montañez Ortiz, un artista boricua en Nueva York que simpatizó con los movimientos Fluxus y Neo-Dada y quien practicaba el destructivismo como arte. En cuanto a la historia del arte sonoro en Puerto Rico, el movimiento internacional Fluxus y la posición de sus agentes locales Schwartz y Aponte Ledée, ambos radicados en la música contemporánea e interesados en drama, danza y el arte visual vanguardista, fueron la cuna de lo que hoy presentamos en la Feria de Arte Sonoro de Puerto Rico e importante para las nuevas generaciones de artistas sonoros.¹¹

Para mejor entender el campo del arte sonoro, sugiero de substituir el “inter” (de “entre” música y arte visual) por “trans” o “intra” y de enfatizar, que el arte sonoro no debe de *combinar* el arte plástico con la música (y/o el drama, el baile o con cualquier otra expresión creativa o técnica adecuada), sino que puede - y hasta debe! - *romper* con todas estas definiciones y barreras para poder presentar por ejemplo algo tan simple y escaso como el silencio o algo tan alborotante como el “ruido” como arte.

Tendencias y vacíos

La FAS consiste de obras en exhibición y de obras presentadas en vivo e invita al público de familiarizarse con la diversidad de la producción artística sonora en Puerto Rico y de hacer su propia experiencia con este género. La selección se concentra en obras actuales para así mostrar también, tendencias y vacíos en la producción local.

Entre las tendencias técnicas podemos constatar que casi todos los sonidos en la exhibición son grabados y vienen de reproductores de mp3 - equipos que poco a poco substituyen los tocadiscos de CD y DVD. Además se puede observar que el “sourround” está remplazando el “stereo”.

Como vacíos se debe anotar la falta de instalaciones complejas en cuanto a la ingeniería de sonido o equipo o de objetos que podrían crear o reproducir sonido. En parte se debe a las falta de fondos. Ninguna de las obras en la muestra fueron comisionadas por la FAS, así que los artistas tenían que producir sus obras de su propia bolsa.

Creo que la falta de complejidad técnica se debe también a que no mucho arte sonoro de otros países ha llegado a Puerto Rico. Si ninguna institución de arte o de música trae obras de arte sonoro desde afuera, los artistas que no viajan solo pueden aprender de lo que encuentran en el internet, en catálogos/bibliotecas o tal vez en una clase de arte electrónica en la UPR (Alejandro Quinteros), en una clase de audio/vídeo en la

⁹ <http://www.recycling-sampling-jamming.de/konzept.php>

¹⁰ <http://www.internationalopus.com/cgi-bin/io.pl?mode=composer&composer=85>

¹¹ Para el artista puertorriqueño Jorge Castro internacionalmente conocido como miembro del proyecto noise Cornucopia y organizador del San Juan Noise Fest, Francis Schwartz es un “héroe total”. Castro: “no hay otra persona en Puerto Rico que entienda el arte sonoro como él”. Castro admira también algunas obras de Rafael Aponte Ledée.

EAP (Carola Cintrón Moscoso – enseña también en la UPR) o de grabación en un curso de cine o en una escuela de tecnología de sonido. No importa la calidad de la enseñanza: nunca puede substituir la experiencia inmediata con una obra de arte “en acción”.

Tal vez traer una exhibición educativa móvil como “Klangkunst - A German Sound”¹² a Puerto Rico o invitar profesores o artistas de afuera - como por ejemplo el artista australiano Garth Paine que produce “interactive responsive environments”¹³ - tendrá un impacto más grande para el arte sonoro en Puerto Rico que visitar la FAS.

Un género transdisciplinario y costoso

No solamente en Puerto Rico son pocos los artistas plásticos que tienen una formación en ingeniería, electrotécnica, técnica de sonido o como músicos o compositores. Y ¿cuántos músicos y compositores estudiaron arte visual u otra materia fuera de su campo que podría ayudarle en la ejecución de obras complejas y en la colaboración con profesionales de otros campos?

En los últimos años tanto Charles Júhasz-Alvarado, quien estudió ingeniería y colabora con compositores y técnicos de sonido, como Allora & Calzadilla y Jason Mena (quien estudió mecánica industrial antes de entrar a la EAP) han presentado obras de arte sonoro complejas o pues costosamente producidas.¹⁴ No sorprende, que son casi los únicos artistas plásticos radicados en la isla cuyas obras fueron exhibidas afuera de Puerto Rico.¹⁵ En la FAS el nivel de la complejidad refleja la tensa situación económica: comprar un sistema surround (Vimarie Serrano), material para montar una estación de radio (Jorge Rivera), organizar un micrófono y un amplificador (Berta Jottar/ADÁL), imprimir un cartel (Calin Dover Tarrats) o adquirir un CD player, una pantalla o un proyector representan un obstáculo en un país, donde muchos artistas viven de un ingreso de \$ 1,000 por mes – tanto por los artistas como por los organizadores de la feria.

Entender discusiones políticas como proveedor de temas es completamente otra tendencia que se puede encontrar entre las piezas de la exhibición: Vimarie Serrano y Calin Dover Tarrats se dejan inspirar por asuntos tan diversas como el despelote en discusiones o el proteccionismo de la cultura popular a través de leyes. Al mismo tiempo - con la excepción de las obras de Francis Schwartz (que se van a dar en el MAC) que siempre incluye mensajes políticos o comprometidos - las presentaciones en vivo no siguen una agenda “política”. Mientras Robin Alicea crea en su proyecto “Shhh” ambientes entre sueños y pesadillas, el A/V Machinist Collective celebra la improvisación y juega con el tiempo y Abdiel López Torres y Noemí Segarra ejercen la descomposición, la muerte y el resurgimiento, combinando sonidos sintetizados con la danza contemporánea.

Estas y otras obras tratan más bien o en adición a lo político de estados emocionales; entre ellas la obra “Aditamento auditivo” de Rafael Vargas Bernard y la composición grabada “Recuerdos” de Nora Ponte que se presenta en la exhibición.

Por último, el sonido como indicador de identidad o campo de negociación de la misma, juega un rol importante en una de las últimas colonias en el mundo. Entre los artistas que siguen buscando, manifestando y disputiendo su identidad tanto en la isla como en la diáspora, se encuentran Calin Dover Tarrats, Nora Ponte y Berta Jottar/ADÁL.

¹² „Klangkunst - A German Sound“, http://www.musikrat.de/index.php?id=5844&no_cache=1&L=4

¹³ Dr. Garth Paine - obras y ensayos, http://www.activatedspace.com/Installation_Works/

¹⁴ Busca los CVs de los artistas mencionados a través de www.el-status.com.

¹⁵ Notables artistas puertorriqueños sonoros radicadas en los EEUU o en Europa son Luis Berríos Negrón (Master of Architecture MIT, vive en Berlín), Dzine (vive en Chicago), Miguel Luciano (vive en Brooklyn), Rafael Anton Irisarri (vive en Seattle), ADÁL (Adal Maldonado vive en NY) y Mario Paoli (vive en New Jersey).

Cada visitante saldrá de la exposición y de las presentaciones en vivo con otra experiencia porque eso es - en diferencia a un concierto o una muestra uniforme de cuadros - el propósito de la FAS que se celebra junto al San Juan Noise Fest y el Giratoriodekspresión.

Podemos decir que gracias a Duchamps, quien declaró un urinario invertido como arte ("Fountain", 1917), un artista sonoro hoy puede declarar un sonido industrial grabado en una fábrica como elemento principal de una obra de "ruido" - una rama radical dentro del amplio género del arte sonoro. En su tiempo, a Duchamps le criticaron por ser indiferente a lo visual y lo estético y por burlarse del público, de los críticos y del mercado del arte. Todavía hoy, obras de arte sonoro - tanto presentado en vivo como en exhibiciones - pasan por el mismo fuego de prueba: en parte, porque muchas instituciones, curadores o críticos de arte no han todavía entendido el mensaje del movimiento Fluxus - que es más importante lo que el público experimenta que lo que el artista presenta ; en parte, porque faltan criterios aptos para criticar o cuestionar estas obras polifacéticas.

Nacemos con diferentes sentidos de percepción: vista/visión, oído/audición, olfato/olor, gusto/sabor y el sentido del tacto. En el arte visual, el ojo es el compás indiscutido. En el arte plástico se podría esperar, que tocar sería la forma adecuada para juzgar y experimentar una obra. Solo que este placer se reserva para el artista, el creador de la obra, ya que tocar es prohibido en museos y galerías. El arte sonoro rompe con la forma común de percibir arte y declara el oído como guía - ¡sin que se pida al visitante que cierre sus ojos! Además obras como las de Rebecca Adorno, Melissa Raymond y René Sandín y de Araceli Pino se pueden tocar.

¿Es más impresionante el olor rancio de aceite o el tanque de piedra que lo contiene? me pregunto al "ver" una instalación del artista alemán Joseph Beuys. Al estimular varios sentidos, Francis Schwartz, a quien se dedicó la primera FAS, sigue en este aspecto en la tradición de Beuys. Su visión se llama "poliarte". En "Auschwitz" (1968), Schwartz presentó una obra en vivo que incluía sonidos electrónicos, aromas, proyección de diapositivas, manipulación de temperatura, luz y baile. El artista encerraba al público en el Ateneo Puertorriqueño. Al sentir el olor de tocineta quemada, la gente entró en pánico y quería salir... La dinámica fue más fuerte que el artista esperaba, pero presenta en parte lo que Schwartz entiende con "participación del público", "hacer performances *con* el público, no *para* el público" y con "anhiquilar el consumerismo pasivo". Si la vida es una experiencia poliartística y multisensorial, por qué limitar el arte a un género o a un sentido?

Tal como un olor se puede pegar, el recuerdo de un sonido se puede anidar también en la subconciencia por muchos años y despertarse en un momento menos esperado. La pintura no puede ser inmaterial. El arte sonoro sí. Desde el silencio hasta el ruido, desde el sosiego hasta la agitación, el sonido - y con éste el componente principal del arte sonoro - es efímero e inolvidable a la vez.

Relación: música - arte – sonido

Fragmento del ensayo “El arte sonoro desde la perspectiva de la composición musical” - parte de un trabajo investigativo titulado “Reflexiones sobre el arte sonoro en Puerto Rico”.

por Andrés Alfonso Lugo Cruz

¿Cómo se relacionan el arte, la música y el sonido? Es una pregunta esencial cuando pensamos en “arte sonoro”. Mi primera referencia de lo que se puede llamar “arte sonoro”, se remonta a mi exploración de los trabajos de Karlheinz Stockhausen¹, Igor Stravinsky², John Cage³, John Coltrane⁴, Kronos Quartet⁵, Philip Glass⁶, Brian Eno⁷ entre otros. Mi experiencia más bien viene a través de la música creada desde lo abstracto, lo experimental, lo contradictorio, lo inusual, lo no cotidiano o lo sublime, porque no. Como músico, mi primera experiencia relacionada con el arte sonoro fue cuando colaboré con el colectivo Matotumba en Puerto Rico a principios de este siglo, así que mi experiencia con el arte sonoro se relaciona con propuestas musicales, o sea arte sonoro realizado por músicos. Mi experiencia no ha sido vivida desde el artista que experimenta con el sonido, pero sí desde el músico que experimenta con el sonido.

El término en discusión arte sonoro podría relacionarse con un artista que experimenta con el sonido, puede que se acerque más a una instalación, medio mixto, o performance, pero desde mi punto de vista el arte sonoro se puede entender desde muchas perspectivas. Es decir, un linóleo, grabado o intaglio puede tener sonido en su esencia, pensemos en “Skrik (El Grito)” del pintor noruego Edvard Munch⁸, yo siento sonido en esa obra o el cartel “La Plena” de Rafael Tufiño que al observarlo emite sonido, por igual alguna escultura podría emitir sonido⁹. Con estos ejemplos quiero presentar que desde el mundo del arte más tradicional hasta el más experimental podemos referirnos al arte sonoro, al arte con sonido o al sonido en piezas de arte.

Donde encontramos la yuxtaposición o problemática es cuando intentamos definir el arte sonoro como tal, se nos hace difícil encontrar una definición generalizada o que abarque o más bien recoja lo que es arte sonoro, porque hay muchas vertientes. Transportémonos por un momento al sonido que emitía la pintura al caer en el canvas de Jackson Pollock¹⁰ cuando plasmaba sus pensamientos en sus inmensas piezas, ¿acaso no es eso, cierto tipo de arte sonoro? Una pieza o composición musical de Edgar Varese¹¹, Mozart, Bethoven, Wagner, ¿no son trabajos o piezas de arte sonoro?, Philip Glass interpretando “Glassworks” ¿acaso no es eso una pieza de arte sonoro?, Matotumba con su cacofonía percusiva en las calles del Viejo San Juan¹², ¿acaso no es eso arte sonoro?, alguna grabación de Brian Eno o John Cage, ¿no son piezas de arte sonoro? La trascendencia espiritual que buscaban Coltrane o Sun Ra¹³ a través de sus composiciones, ¿no son momentos impresionantes de algún arte sonoro? De igual forma podríamos hablar de magníficos ejemplos de arte sonoro desde distintos estilos, vertientes o tendencias, John Zorn¹⁴, Francis Schwartz¹⁵, Henry Cow¹⁶, Fred Frith¹⁷ si lo miramos, analizamos y entendemos desde una perspectiva relacionada con la composición musical. La composición de una pieza musical es un ejercicio de arte sonoro en su más pura esencia, pues de este ejercicio nace un sonido, algo sonoro, algo con sonoridad cuando es interpretado por el músico que es un artista en su esencia también, y en esta manifestación que surge al interpretar la pieza hay un ejercicio creativo-artístico. Nos podríamos desviar y hablar de performances sonoros, de manipulación del sonido, de instalaciones, de art rock¹⁸, del mundo de la electrónica pero esos son aguas profundas y estaríamos entonces buscando muchas definiciones a la vez.

Ahora bien, ¿es música el arte sonoro?, en ciertas ocasiones podemos presenciar el arte sonoro en una manifestación musical ya hemos ofrecido varios ejemplos de ello anteriormente, pero en otras ocasiones una manifestación de arte sonoro puede rayar en lo más inoible posible si podemos llamarlo así. No siempre vamos a considerar una pieza musical como arte sonoro porque históricamente no se ha

catalogado así, el adjetivo que le podemos dar es el de pieza de arte. Cuando comparamos una pieza musical del proyecto de "noise" puertorriqueño *Cornucopia* (Jorge Castro/Claudio Yituei Chea) con una de Rafael Ithier por ejemplo, existe una diferencia abismal. Probablemente la intención de cada compositor en este caso puede resultar totalmente diferente aunque en el resultado final sigan siendo composiciones musicales. Ahora bien, cada pieza se encaja en un rompecabezas muy distinto, la de Ithier persigue una tradición digamos mucho más tropical que la de *Cornucopia*, es una composición para la música popular, en cambio una pieza de *Cornucopia* persigue una tendencia "noise" dentro de la música experimental que se distancia de por sí de la música experimental con la que estamos más familiarizados y podemos encontrar cierta experimentación sonora en esa pieza. Es probable entonces que podamos darle cierto carácter de arte sonoro a la pieza de *Cornucopia* por ser ésta una pieza donde se explora un sonido distinto, no convencional, pero al final el resultado podría ser una composición musical.

La música nos puede conducir al arte sonoro y el arte sonoro nos puede conducir a la música, no hay que romperse mucho la cabeza, podríamos pensar que sencillamente son elementos que se entrelazan y solo el lenguaje los pudiera separar. Es en el lenguaje, en la definición de los términos en donde podemos encontrar las diferencias, pero los puntos de partida seguirán siendo los mismos a la hora de definirlos, porque tanto la música como el arte sonoro buscan la creación de algún sonido, lo que sucede es que ese sonido emitido puede que se convierta en música para unos y para otros no, y esa pieza de arte puede que sea arte para algunos y para otros no y he aquí otra percepción que proviene del ser humano en sí mismo. Por eso es tan importante la libertad que tiene el espectador, el oyente o receptor cuando intentamos definir el arte sonoro, porque cada percepción será distinta y muy individual de cada ser humano expuesto a ese sonido o pieza en particular. Entonces, como ese sonido particular tendrá un carácter distinto cuando sea escuchado, no podemos decir esto es música o esto es arte sonoro, si no que cada individuo lo decidirá y esto dependerá por supuesto del conocimiento previo de cada individuo. Así que debemos decir que solo podemos inferir en este particular del arte sonoro vs. la música.

En una pieza de Pauline Oliveros podemos comenzar a observar la variedad o más bien la integración de distintos medios que predominan en el arte sonoro.¹⁹ El medio del vídeo ha sido utilizado en diversas ocasiones para crear una pieza de arte sonoro. En el website de Robin Minard podemos observar que contiene instalaciones y composiciones²⁰, esto ejemplifica muy bien nuestro planteamiento de la diversidad del arte sonoro al igual que algunas piezas de John Cage.²¹ La integración de varias disciplinas del arte se interconectan muy bien con el arte sonoro, especialmente la instalación, el vídeo, la escultura y el performance. En piezas creadas con estos medios que mencionamos podemos analizar la manera en la que se utiliza el sonido para crear piezas de arte sonoro y podemos observar piezas de arte a través del sonido.

Actualmente en Puerto Rico el medio del arte sonoro está relativamente en pañales, no se ha documentado lo suficiente para entenderlo, evaluarlo o conocerlo, las referencias por el momento son las mismas piezas de los artistas, alguna que otra información en blogs de internet y la historia oral. Resta mucho por hacer dentro de este campo y la Feria de Arte Sonoro estudia y explora las posibilidades que tiene este medio en particular en Puerto Rico.

Con la presentación de distintas propuestas musicales que han desarrollado una exploración del sonido muy única desde su propio medio, estilo o género, quiero exponer o llevar el mensaje de mis planteamientos. Para explicar la relación música-arte-sonido es imprescindible presenciar en vivo manifestaciones artísticas ya bien sean musicales o piezas y/o performances que produzcan sonido. A través de esa experiencia encontraremos como conectar y ejemplificar internamente esa relación.

Están todos convocados a ser parte de una especie de ejercicio explorador, una oportunidad para hallar respuestas a muchas preguntas relacionadas al arte sonoro. Al final de la 2da FAS, el Noise Fest y el

Giratoriodekspresión tendremos que seguir indagando entre la relación música, arte y sonido pero ya al menos tendremos unas referencias específicas de donde partir.

NOTA ACLARATORIA:

Para leer y comprender bien este escrito es importante acceder a las siguientes referencias citadas.

- [1](http://www.youtube.com/watch?v=3XfeWp2y1Lk) <http://www.youtube.com/watch?v=3XfeWp2y1Lk>
- [2](http://www.youtube.com/watch?v=5tGA6bpscj8) <http://www.youtube.com/watch?v=5tGA6bpscj8>
- [3](http://www.youtube.com/watch?v=pcHnL7aS64Y) <http://www.youtube.com/watch?v=pcHnL7aS64Y>
- [4](http://www.youtube.com/watch?v=tgrQhBTDfhk) <http://www.youtube.com/watch?v=tgrQhBTDfhk>
- [5](http://www.youtube.com/watch?v=i628epIWUIE) <http://www.youtube.com/watch?v=i628epIWUIE>
- [6](http://www.youtube.com/watch?v=imbwn6iVryQ) <http://www.youtube.com/watch?v=imbwn6iVryQ>
- [7](http://www.youtube.com/watch?v=IOgQyIMX_XU) http://www.youtube.com/watch?v=IOgQyIMX_XU
- [8](http://en.wikipedia.org/wiki/The_Scream) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Scream
- [9](http://identidadgeek.com/instalaciones-y-esculturas-sonoras/2010/01/) Ver obras de Zimoun artista Suizo <http://identidadgeek.com/instalaciones-y-esculturas-sonoras/2010/01/>
- [10](http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock) http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock
- [11](http://www.youtube.com/watch?v=a9mg4KHqRPw) <http://www.youtube.com/watch?v=a9mg4KHqRPw>
- [12](http://www.youtube.com/watch?v=-_deHKcytTQ&feature=PlayList&p=4EF784EBBB4EDF0E&index=6) http://www.youtube.com/watch?v=-_deHKcytTQ&feature=PlayList&p=4EF784EBBB4EDF0E&index=6
- [13](http://www.youtube.com/watch?v=1qjiQwD7VCI&feature=related) <http://www.youtube.com/watch?v=1qjiQwD7VCI&feature=related>
- [14](http://www.youtube.com/watch?v=pJkmTdoYQYE) <http://www.youtube.com/watch?v=pJkmTdoYQYE>
- [15](http://www.youtube.com/watch?v=yJmR2XZ8-1Y) <http://www.youtube.com/watch?v=yJmR2XZ8-1Y>
- [16](http://www.youtube.com/watch?v=374qf7xCFkY) <http://www.youtube.com/watch?v=374qf7xCFkY>
- [17](http://www.youtube.com/watch?v=8iUR_IIQMKw&feature=related) http://www.youtube.com/watch?v=8iUR_IIQMKw&feature=related
- [18](http://en.wikipedia.org/wiki/Art_rock) http://en.wikipedia.org/wiki/Art_rock
- [19](http://www.youtube.com/watch?v=G9GJCL3PpYA) <http://www.youtube.com/watch?v=G9GJCL3PpYA>
- [20](http://www.robinminard.com/minard.content.php?x=1183&y=622&lang=uk) <http://www.robinminard.com/minard.content.php?x=1183&y=622&lang=uk>
- [21](http://www.youtube.com/watch?v=NLOWy3ys8Ag&feature=related) <http://www.youtube.com/watch?v=NLOWy3ys8Ag&feature=related>