

¿Qué es el *arte sonoro*?

Arte sonoro es un concepto artificial que surge como una necesidad de definir todo lo que no cabe dentro del concepto música. De acuerdo a la definición de John Cage de la música (sonidos organizados en el tiempo), el *arte sonoro* sería música, pero dejemos de lado este concepto moderno y completamente abierto que no nos ayuda demasiado a particularizar, e intentemos definir lo que es el *arte sonoro*.

Arte sonoro tiene que ver en general con obras artísticas que utilizan el sonido como vehículo principal de expresión, que lo convierten en su columna vertebral. La mayor parte de estas obras son de carácter *intermedia*, es decir, que utilizan distintos lenguajes artísticos que se entrecruzan e interactúan dándole una dimensión temporal a la experiencia plástica (en el caso de obras sonoro visuales).

Cierto es que el *arte sonoro* se ha desarrollado sobre todo gracias a la tecnología del audio y a la posibilidad de grabar los sonidos sobre soportes fijos. Sin embargo, la música electroacústica sigue siendo electroacústica, y tiene su propio lenguaje.

Ahora bien, tendemos a expandir lo que cabe dentro del *arte sonoro*, ya que no sabemos catalogar muchas obras artísticas que hacen referencia al sonido (incluso a veces de manera ideográfica), cuando en realidad se trata de obras de arte no objetuales o de carácter conceptual (acciones del grupo de arte *fluxus* de los años 60's, o las *radio sintesi* de los 30's del futurista Marinetti por ejemplo).

En *arte sonoro* podemos incluir *poesía sonora*, *acciones sonoras*, *radio arte*, obras de arte conceptual que hacen referencia al sonido, obras intermedia en las que el sonido es el elemento principal e incluso música electroacústica y música experimental si quisiéramos ser muy amplios, pero para mi, *arte sonoro* es sobre todo: *escultura sonora*, *instalación sonora* y *obras intermedia* en las que el sonido es el elemento principal (que no sean danza ni teatro), como en el *performance* sonoro, ya que es esta característica intermediática lo que hace único al *arte sonoro* y lo diferencia de las demás artes basadas en el tiempo.

Una amiga que trabaja en la radio me preguntó si el *radio arte* es arte sonoro. La definición de éste particular medio del radio artista José Iges¹ es justa,

¹ Para José Iges el radio arte es: "como ese *arte sonoro* que se crea haciendo uso de la tecnología y el lenguaje radiofónicos. Un arte que, por eso, lo es en y del espacio electrónico que delimita la radiodifusión y que, por tanto, forma parte también del conjunto de obras que conforman la categoría de arte electrónico." Y divide el arte radiofónico en: "1.- Géneros narrativo-textuales. 1.1.- radio dramas. 1.2.- reportajes artísticos. 1.3.- documentales artísticos. 2.- Géneros musicales. 2.1.- música concreta o electrónica. 2.2.- ópera radiofónica. 2.3.- collage sonoro o soundscape. 3.- Géneros mixtos o híbridos (llamados la "tercera via" del arte radiofónico, o del arte acústico). 3.1.- feature. 3.2.- neue hörspiel. 3.3.- radio performance. 3.4.- poesía sonora".

solo que en su clasificación no parece incluir obras de arte de carácter conceptual que han sido hechas para ser transmitidas en radio, o cuya transmisión en radio les da relevancia o les otorga un buen medio para ser difundidas. Me refiero a obras de los años setenta como "Parole"² de Maurizio Nannucci, o aquella de William Furlong en la que hace preguntas a distintas personas entrevistadas y solo recorta los ruidos causados por las dubitaciones de estas (mmm, este...., ah...), presentándolos todos juntos en una obra sonora (cabrían estas dos obras en reportajes artísticos, documentales artísticos o radio performance?), o a las radio sintesi de Marinetti, como la construcción de un silencio, o drama de distancias, o nuevamente las partituras o textos de las acciones sonoras de *fluxus*.

Mi conclusión es que todas estas obras sonoras de artistas de carácter conceptual son *trabajos auditivos hechos por artistas*, y que pertenecen a la rama de *audio artes*, termino utilizado en los años setenta antes de que surgiera la definición de *arte sonoro*. Creo que el afán por clasificar y catalogar no es muy feliz en muchas de las situaciones, y por eso el *radioarte* me parece un término aún más artificial que el de *arte sonoro*. *Radioarte* es simplemente cualquier experiencia sonora artística transmitida por radio que no sea música en el sentido tradicional, y que tome en cuenta el lenguaje radiofónico para su difusión (lo que no hace la música electroacústica, y sin embargo, mucha música electroacústica es muy radial!, sobre todo la de carácter narrativo).

Al final del día, creo que la definición de *arte sonoro* del ingles William Furlong es la más apropiada que existe:

"El sonido nunca se ha convertido en una área discreta y distintiva de la práctica artística al igual que otras manifestaciones y actividades que si lo fueron en los años sesenta y setenta. Nunca hubo un grupo de artistas identificable que trabajara exclusivamente con el sonido (a pesar de que fue usado consistentemente por ellos a través del siglo XX), de manera que no podemos aceptar un campo de práctica artística etiquetada como 'arte sonoro' así como uno podría estar de acuerdo con categorías como las de Arte POP, Arte Minimal, Arte Paisaje, Arte del cuerpo, Video Arte, etc. Otro factor es la diversidad de funciones y roles que el sonido ha ocupado dentro del trabajo de varios artistas".

"Este fracaso del sonido por intentar construir una categoría distintiva en sí misma, se ha convertido de hecho en una ventaja, dado que las categorías al final se vuelven restrictivas y que el trabajo circunscrito se marginaliza. Entonces, a pesar de la frecuencia con que el sonido se ha utilizado dentro de los trabajos de varios artistas, sigue estando remarcablemente libre de asociaciones a priori, y no depende de precedentes históricos o del peso de la tradición. El sonido ha proveído incluso un ingrediente y una estrategia adicionales para el artista, el potencial de dirigirse e informar a los sentidos que no son visuales" (Sound in

² En la obra "Parole", Nannucci pregunta a los entrevistados que le digan la primera palabra que les viene a la mente, y el resultado es la sorpresa de la gente diciendo animadamente, Fútbol!, amor!, azul!, niño!...etc.

recent art, William Furlong, en Audio Arts, discourse and practice in contemporary art, academy editions, 1994).

Aunque estoy de acuerdo con la definición de Furlong, creo que la escultura y la instalación sonora han logrado crear en las dos últimas décadas un nuevo campo intermedia de expresión, sobre todo porque algunos artistas han volcado todo su trabajo creativo en el uso del sonido, particularmente los que no están en las grandes ligas de las bienales, museos y galerías famosas, tales que Paul Panhuysen, Kristina Kubisch, Rolf Julius, Phil Niblock, etc, o bien personajes de otras áreas que no son artistas plásticos de formación pero que sin embargo hacen esculturas o instalaciones sonoras como Gordon Monahan, Alvin Lucier, Trimpin, etc.

Una última observación, recientemente se ha manoseado demasiado la definición de *arte sonoro*, y ahora cualquier música “alternativa”, muchas veces hecha sin el talento de un buen compositor electroacústico, es llamada *arte sonoro*. Se trata en realidad de música experimental realizada con medios electrónicos. Acabarán haciendo una corriente que se robará el término, así como ya lo hicieron en la música pop con el término *electrónica*. Los artistas sonoros tendremos entonces que decir que somos artistas intermedia, y también ese término podría ser devorado por los medios de comunicación. Ya Dick Higgins (el creador del término intermedia), dijo que ésta no define una disciplina ni un lenguaje, sino que tan solo nos proporciona las herramientas para intentar entender las experiencias artísticas que no se encuentran en ningún campo del arte en específico, sino en el cruce de las confluencias.

Manuel Rocha Iturbide D.F.