

La performance audiovisual y la improvisación: Encuentro de medios, una simbiosis de participación y presencialidad para un cambio sensorial del espacio y tiempo

Ricardo Fernández
Universidad Complutense de Madrid

¿Se trata de oyentes o espectadores?¹

Comienzo con esta pregunta que es un claro ejemplo de cómo algunos de los significados utilizados en el ámbito del arte interdisciplinar (y muy en particular en el arte sonoro) confluyen en un lugar dónde se generan conflictos provocados por la ambigüedad semiótica de las propias definiciones utilizadas. No resulta extraño que la propia definición de interdisciplinariedad hace que resulte difícil definir estas disciplinas artísticas de manera precisa y unívoca. Esto que en principio puede parecer un hándicap a la hora de realizar propuestas de creación artística grupal se convierte en una fuerza poderosa en tanto en la generación de nuevos discursos artísticos como en los pensamientos conceptuales contemporáneos. Al combinar diferentes perspectivas y enfoques, se crea un interesante espacio para la innovación y la creatividad ya que queda desvanecida la aportación de los distintos integrantes a favor de la desjerarquización grupal con lo que puede llevar a resultados sorprendentes y asombrosamente valiosos.

En los siguientes párrafos describiré los motivos por los cuales este tipo de eventos me han interesado y han sido utilizados como estrategia artística en las últimas intervenciones donde he sido partícipe.

En este encuentro de disciplinas que se enmarca en la performance audiovisual improvisada, experimental y aleatoria,

el objetivo de trabajar de una manera abierta y creativa cada aportación produce diferente resultado *visual-sonoro-experiencial*. Se pide a los integrantes que escuchen, interactúen, reflexionen, comparan, describan y dialoguen entre ellos y los asistentes del evento.

Otro de los objetivos grupales sería el de convertir ese material audiovisual en una propuesta de arte performativo sonoro-visual original: electrónica experimental, construcción de instrumentos sonoros, improvisación y creatividad. En este colectivo donde se conjuga el conocimiento con el aprendizaje, la escucha activa y el arte sonoro se acercan a los dispositivos electrónicos y desmitificación de la tecnología a través de la lógica *DIY-Hazlo tú mismo*. El interés en la fabricación² de pequeñas máquinas sonoras desvela el secreto que habitualmente esconde lo tecnológico, con lo que a su vez se descubren las propiedades sonoras de los diferentes artilugios mostrando el arte de la electrónica, combinando el sonido y otros elementos materiales en modo de collage sonoro visual. En este colectivo cada componente construye nuevos instrumentos tanto analógicos como digitales explorando nuevas posibilidades que derivan en una experiencia diferente y multisensorial. Los sistemas modulares digitales-analógicos proporcionan mecanismos de modulación reactivos como por ejemplo sonidos profundos con grandes envolventes que mutan con el espacio y el tiempo generando experiencias sinestésicas e inmersivas.

1. Frase recogida en el texto de Javier Maderuelo (p.79) del libro-catálogo, escuchar con los ojos, arte sonoro en España 1961-2016, publicado para la exposición del mismo título en la sede Juan March en Madrid en 2016.

2. También en la construcción de sintetizadores, usando componentes para crear sistemas modulares que puedan crear diseños más complejos y personalizados.

Argos se define como un laboratorio de creación interdisciplinar vinculado a la universidad; un espacio de intercambio de ideas, abierto a todos los campos de investigación y creación, con el fin de favorecer el encuentro y el diálogo de los creadores entre sí y de estos con otros agentes artísticos y sociales.

En ese sentido el grupo se plantea como una parte activa de la transversalidad y la creación utilizando procesos propios para fomentar la información y la comunicación con el objetivo de articular un diálogo fortaleciendo así aquellos proyectos con temáticas e intereses comunes y potenciando todas las colaboraciones posibles donde el diálogo e intercambio entre creadores, investigadores y especialistas de distintas disciplinas buscan espacios de encuentro que acerquen y enriquezcan el hecho artístico. En este caso cada artista participa de manera activa en este proceso, aportando su conocimiento y su historia, generando una comunicación directa, constante y real con los integrantes y con los asistentes, de esta manera se comparten y facilitan tanto herramientas como medios para profundizar en las propuestas desde diversas facetas del *hacer* artístico.

Mi participación en la performance intermedia *Invisible/Inaudible*³, los diferentes resultados definen la capacidad

3. Performance que reflexiona sobre el universo de lo minúsculo y de lo escondido. Lo pequeño se escala convirtiéndolo en monstruoso, lo inaudible se amplifica y lo escondido se descubre mostrando así su verdadera naturaleza y esplendor. Fue realizada en el espacio cultural "Matadero" de Madrid dentro del Congreso Internacional de Paisaje y Sostenibilidad: Escuchando la diversidad y en el espacio cultural

artística de esta forma de entender y realizar situaciones artísticas donde el sonido junto con otros medios audiovisuales, la danza y los instrumentos musicales se convierten principalmente en los generadores de situaciones. Desde esa primera experiencia colectiva en 2022 donde se realizó una sesión de experimentación con diversas estrategias creativas y mecanismos de acción sonora visual, máquinas, piezoeléctricos, software, pedales de efectos y dispositivos modulares cohabitaban con imágenes amplificadas por microscopios donde lo pequeño se escala y se hace visible, lo inaudible se amplifica y lo escondido se descubre mostrando su verdadera esplendor construyendo unos cimientos de una producción e investigación artística que reflexiona y cuestiona esos sentidos centrados no siempre en lo evidente.

Hemos de dejar claro que en un grupo de experimentación e improvisación de esta índole, aun no existiendo normas estrictas en cuanto al ensayo y la posterior interpretación se deben tener claros algunos conceptos que son necesariamente imprescindibles para la realización grupal como son la utilización de la escucha, y los silencios, esto es aportar o callarse dependiendo del diálogo que se esté estableciendo en el momento, también deberían de quedar clara la diferenciación de lo que supone tocar o realizar música.

La importancia de lo experimental en este trabajo artístico queda latente en los distintos procesos realizados en las

"Cigarreras" de Alicante dentro del seminario Sónico organizado por la Universidad de Alicante (ambos en octubre 2022).

diferentes fases materializadas. Hemos ya mencionado que en los trabajos realizados no deseamos evaluarlos en modo de fracaso o acierto si no como descubrimientos que nos llevan a explorar otros espacios creativos. En este sentido me interesa resaltar la idea de resultados y cómo Patricia Anderson⁴ describe en un ensayo titulado “*El Experimento*” de la revista The SUN n° 343 de julio de 2004 donde relata sus experiencias y escribe:

Estas cosas suceden cuando intentas hacer algo nuevo. Tienes que cometer errores, tienes que quedar en ridículo, tienes que fallar. De lo contrario, lo que estás haciendo no va a ser muy nuevo. (...) A lo largo de esos años, trabajamos con muchos artistas de vanguardia en los inicios de sus carreras: personas que luego se convirtieron en Philip Glass, Laurie Anderson, Harvey Fierstein y William Wegman. Desempeñamos un papel en el desarrollo del arte que no se trataba de formas, sino de ideas, eventos, medios. Nam June Paik enterró un monitor de televisión en el suelo y nosotros lo seguimos, cargando

4. Autora de All of Us: Americans Talk about the Meaning of Death (Dell). Y miembro fundador de ZBS/AIR, un programa nacional de artistas en residencia que brinda producción de medios para artistas de 1974 a 1983. Vive en West Shokan, Nueva York.

mucho equipo.

A partir de las experiencias de este grupo de artistas, interesados en la experimentación y el aprendizaje, parece coherente que surjan conocimientos con una estructura fluida que difícilmente aparecen en otro tipo de disciplinas. La experimentación y la colaboración son dos elementos clave en el proceso de aprendizaje y en particular en este tipo de aportaciones artísticas. La exploración de nuevos caminos y la apertura a la colaboración con otros artistas de diferentes disciplinas pueden generar experiencias únicas y enriquecedoras que contribuyen al desarrollo tanto personal como artístico.

Al compartir experiencias conjuntas, los artistas pueden aprender de las fortalezas y debilidades de los demás integrantes y mejorar su propio enfoque y técnica al estar expuestos a diferentes perspectivas y formas de trabajo, se expande la visión y creatividad individual, lo que puede resultar enriquecedor en la creación de nuevas obras y la exploración de nuevas ideas y situaciones. Sin embargo, es importante destacar que el aprendizaje en este contexto puede ser tanto individual como colectivo, si bien la colaboración y el intercambio son fundamentales, cada artista también tiene su propio proceso de aprendizaje, su propia visión y enfoques únicos.