

MARÍA ISABEL CABRERA GARCÍA

PEDRO ORDOÑEZ ESLAVA

(COORDS.)

SIN ETIQUETAS, SIN LÍMITES:
CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

GRANADA, 2016

COLECCIÓN ARTE Y ARQUEOLOGÍA

© MARÍA ISABEL CABRERA GARCÍA Y PEDRO ORDOÑEZ ESLAVA

© UNIVERSIDAD DE GRANADA

Campus Universitario de Cartuja
Colegio Máximo, s.n., 18071 Granada
Telf.: 958 243930-246220
www.editorial.ugr.es

ISBN: 978-84-338-5844-3 • Depósito legal: Gr./1735-2015

Edita: Editorial Universidad de Granada

Campus Universitario de Cartuja. Granada

Fotocomposición: M.ª José García Sanchis. Granada

Diseño de cubierta: Lalo Rojas. Granada

Imprime: Imprenta Comercial. Motril. Granada

Printed in Spain

Impreso en España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
COMO BOCA QUE ABRE EL VACÍO. NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA Alberto Ruiz de Samaniego	13
LAS FRONTERAS GEOESTÉTICAS DEL ARTE François Soulages	19
EN ESTADO DE IGNORANCIA: WORK IN PROGRESS Pedro Ordóñez Eslava	33
LA MÚSICA Y SU VECINDARIO: LA INTERDISCIPLINARIEDAD COMO DINÁ- MICA DE LEGITIMACIÓN Jordi Alomar Payeras	51
LA ÓPERA EN LA PANTALLA EVOLUCIONA HACIA LA NARRATIVA Héctor J. Pérez	75
MUSEOS SIN LÍMITES: EXPERIENCIAS DE LO DIGITAL M. ^a Luisa Bellido Gant	87
UNA APROXIMACIÓN AL UNIVERSO ARTÍSTICO DE JOSÉ ANTONIO ORTS: DE LA «MÚSICA VISUAL» A LA «PLASTICIDAD SONORA». SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA MÚSICA & LAS ARTES PLÁSTICAS Román de la Calle	97
UNA LLAMADA VISUAL Soledad Sevilla	123

ESCUCHAR CON LAS IMÁGENES	137
Alessandro Arbo	
MULTIDISCIPLINAR, INTERDISCIPLINAR, TRANSDISCIPLINAR: OTEIZA O DE CUANDO EL ARTE ES ARTE O ARTES	151
Elixabete Etxebeste Espina	
LA MÚSICA DUELE. CONTEMPORANEIDAD Y EXPERIENCIAS DESDE LA ESCUCHA Y EL SONIDO	171
Antonio Notario Ruiz	

INTRODUCCIÓN

El libro que tienen entre sus manos pretende ser, ante todo y si nos permiten la expresión, un ejercicio de libertad académica; una suerte de proclama intelectual lanzada desde la profunda convicción de que la reflexión y el pensamiento en torno a lo artístico ayudan a comprender mejor los rasgos distintivos y las claves conceptuales de la creación actual.

Para ello, hemos querido mostrar la visión —teórica, transversal y analítica, al mismo tiempo— de historiadores, sociólogos, musicólogos, pensadores y artistas cuyos textos y trabajos reflejan una perspectiva múltiple, poliédrica y tan permeable como lo es la propia realidad de la creación contemporánea; realidad en la que existe un «modo de operar» —en palabras que utiliza Alberto Ruiz de Samaniego, profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Vigo, en el capítulo de apertura— que viene rápidamente a nuestra cabeza: la instalación. No en vano, se trata de un espacio en el que convergen no solo distintas técnicas sino también diversas maneras de pensar y habitar el arte, múltiples formas de representación y materialización que exigen del asistente —que deviene oyente, espectador, actor, sujeto partícipe de la obra y objeto a un mismo tiempo— una necesaria actitud co-creadora.

Pero el concepto de «límite» no solo cabe entenderse desde una perspectiva interna del arte, sino que también debe ser observado a través de la relación que establece con su entorno, es decir, con todo lo demás, con todo lo que consideramos que no forma parte de su dominio. «Las fronteras geoestéticas del arte», texto del profesor de la Université Paris 8-Saint Denis François Soulages, abre una discusión en la que dirime cuáles y cómo son los márgenes del arte en la cultura contemporánea a partir del estudio de la imagen fotográfica y su valor geopolítico y geoestético, para lo que re-define conceptos como realidad, ficción, narratividad, temporalidad y fotograficidad.

Por su parte, y a través de la lente conceptual que nos ofrecen autores tan dispares —e incluso opuestos— como Nicolas Bourriaud y Walter Dignolo, Pedro Ordóñez Eslava —profesor de la Universidad de Granada— posa, con su texto «En estado de ignorancia: a work in progress», una mirada especulativa y pretendidamente inacabada sobre diferentes manifestaciones de la creación y el pensamiento contemporáneos, desde el arte sonoro del compositor José María Sánchez-Verdú o la noción de temporalidad en la filosofía de Giacomo Marramao al conocidísimo film *Matrix*, de los hermanos Wachowski.

En esta línea de reflexión en torno a la creación contemporánea, el texto del joven investigador miembro del Centro de Estudios sobre Cultura Política y Sociedad asociado a la Universitat de Barcelona Jordi Alomar Payeras muestra un acercamiento más práctico, «terrenal» y aséptico a las «reglas de juego» social del arte; reglas que hablan de su pretendida autonomía y su pureza, defendidas por los movimientos de vanguardia —ya fuera a comienzos del siglo pasado o después de la Segunda Guerra Mundial—, y de la conocida como *gebrauchsmusik* o «música útil». La vinculación interdisciplinar logrará acomodarse entre ambos polos aparentemente opuestos a través de propuestas dirigidas bien hacia la conjunción de procesos creativos paralelos bien hacia la ascensión estratégica a la élite cultural y económica compartida por artistas plásticos y compositores en la denominada Escuela de Nueva York a mediados del siglo XX, sin olvidar la «toma de posición social» que efectúa el compositor en la era postindustrial, en la que, según Alomar, interdisciplinariedad y búsqueda de legitimidad institucional van de la mano.

La ópera, prácticamente desde su nacimiento como género musical, escénico y teatral, ha servido también de espacio convergente entre distintas disciplinas, de sistema complejo en el que han actuado diversos medios artísticos, siempre bajo la batuta general de lo sonoro. Huelga decir que, en su proceso histórico de sistematización, este género ha alcanzado cotas conceptuales que abundan en el indisoluble lazo interdisciplinar que lo caracteriza. Héctor J. Pérez, profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia, se detiene en su artículo en la «transmedialidad» de la filmación y posterior proyección audiovisual de una ópera. Pérez trata aquí de analizar una de las cualidades del nuevo género post-operístico —si nos permiten la expresión— que constituiría esta nueva realidad «transmedial»: la narratividad, es decir, la habilidad de la ópera filmada para orientar al espectador hacia la «creación de significados».

Por su parte, Antonio Notario Ruiz, profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Salamanca, realiza un ensayo transversal, diacrónico y multidisciplinar sobre la vivencia del dolor y el sufrimiento en las artes, desde dos puntos de vista fundamentales. El primero, el estético, en el que juega un papel fundamental su concepto denominado «giro sonoro», que alude a la apertura de disciplinas inicialmente visuales al horizonte de la escucha, apertura efectuada durante las primeras vanguardias históricas. El segundo punto de vista es el social y político, con el que el profesor Notario subraya el uso histórico de la música como herramienta de sometimiento y homogeneización pero también —y en contrapartida— su utilización como símbolo de identidad colectiva y arma de protesta social y política ante los horrores más deleznable del pasado siglo XX.

Este primer bloque, en el que podríamos observar un análisis teórico y conceptual de la situación actual del arte, concluye con la necesaria reflexión de la profesora María Luisa Bellido Gant —Universidad de Granada— acerca de una de las instituciones que más tienen que decir sobre la patrimonialización, conservación y difusión de las manifestaciones artísticas de cualquier época pasada o contemporánea: el museo. El medio digital ha abierto innumerables vías para la revisión y la actualización del papel que este órgano cultural, económico y político puede ejercer en una era en la que las fronteras físicas se han diluido. Así ocurre con el Museo Virtual de Arte-MUVA (Uruguay), en cuya propuesta —que analiza Bellido Gant— advertimos nuevas posibilidades de disfrute e interacción con una colección estrictamente virtual.

Además de estos trabajos de reflexión en torno a varios de los aspectos que caracterizan la creación contemporánea, creímos necesario incluir en este proyecto el análisis específico de varios autores que asumen en su producción una noción expandida de los límites de su propia práctica artística, desde el plano conceptual o poético hasta el objetual, en el que nace la obra de arte en sí misma.

Esta sección la abre el texto «Una aproximación al universo artístico de José Antonio Orts: De la “música visual” a la “plasticidad sonora”» de Román de la Calle, Catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Valencia y Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Como bien indica el propio título, encontramos aquí un estudio acerca de la producción del artista valenciano José Antonio Orts, cuya obra, difícil de etiquetar, se extiende más allá de lo estrictamente musical asumiendo escultura, pintura, arte digital e instalación.

En esta misma línea se integra el texto del profesor del Departamento de Música de la Université de Strasbourg Alessandro Arbo, titulado «Escuchar con las imágenes», en el que analiza gran parte de la creación de Fausto Romitelli, un compositor enigmático que falleció de manera repentina y desgraciada en 2004, con solo cuarenta y un años, dejando un delicioso catálogo en el que se efectúa una disolución de las fronteras entre géneros, estilos y disciplinas artísticas, literarias y musicales.

Asimismo, nos parece interesante y muy necesario para una comprensión más íntegra del hecho creativo, volver la mirada sobre artistas cuya obra ha trascendido los límites convencionales de aquella disciplina a la que han sido vinculados aunque no de manera tan obvia. Esto mismo ocurre con Jorge Oteiza y su escultura colosal, en la que la convergencia interdisciplinar podría pasar inadvertida, salvo para investigadoras como Elixabete Etxebeste Espina, profesora de Etnomusicología, Filosofía y Estética de la Música en Musikene. Centro Superior de Música del País Vasco. A partir de una imprescindible definición de los prefijos multi-, inter- y trans-, tan traídos y llevados en el discurso estético actual, Etxebeste demuestra cómo la «mirada al espacio» del artista vasco y su actividad —menos conocida— como ensayista, poeta, cineasta y compositor hacen necesaria una re-visión expandida de su creación.

Hemos querido concluir este libro con la breve pero muy significativa participación de la artista valenciana Soledad Sevilla, una «llamada visual» en la que comenta y recorre parte de los proyectos que la han convertido en una de las creadoras más relevantes de la escena contemporánea española. Desde la pintura como técnica artística inicial, Sevilla ha transitado hacia el género de la instalación, construyendo paso a paso una obra poliédrica en lo conceptual y múltiple en sus formas de materialización.

Concluye con este capítulo un proyecto editorial que consideramos absolutamente abierto, no solo por el asunto que hemos pretendido abordar sino también por la propia incertidumbre de su porvenir y la cualidad dinámica y siempre inconclusa de nuestra propia condición de artistas, investigadores y público.