

Forma y sonido

Lukas Kühne
Fabrice Lengronne
(compiladores)

FORMA Y SONIDO

Quince años de arte sonoro en el Uruguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Rector
Alejandro Villar

Vicerrector
Alfredo Alfonso

 Universidad
Nacional
de Quilmes
Editorial
Bernal, 2020

Colección Música y ciencia
Dirigida por Oscar Pablo Di Liscia

Serie Arte sonoro
Dirigida por Nicolás Varchausky

Forma y sonido: quince años de arte sonoro en el Uruguay / Lukas Kühne...
[et al.]; dirigido por Lukas Kühne; Fabrice Lengronne. - 1a ed. - Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2020.
Libro digital, EPUB - (Música y ciencia / Arte sonoro)

Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-558-678-9

1. Música. 2. Composición Musical. 3. Electroacústica. I. Kühne, Lukas, dir. II. Lengronne, Fabrice, dir.
CDD 780.9

(catalogación versión ePub)

Foto de tapa: Carsten Stabenow, Lennusdama Port, "Tuned City Talinn 2011" (detalle)

Los textos, fotos y traducciones de esta edición,
se publican con la autorización de sus respectivos autores.

© Lukas Kühne y Fabrice Lengronne, 2020
© Universidad Nacional de Quilmes, 2020

Universidad Nacional de Quilmes
Roque Sáenz Peña 352
(B1876BXD) Bernal, Provincia de Buenos Aires
República Argentina

ediciones.unq.edu.ar
editorial@unq.edu.ar

ISBN (versión ePub) 978-987-558-678-9
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina

Índice

Presentación , Nicolás Varchausky	11
Un viaje sensorial , Lukas Kühne	13
Una muestra fundacional , Francisco Tomsich	15
El paseo sonoro como práctica ecológica , Hildegard Westerkamp	21
Marimbón... Bom , Jorge Camiruaga	33
Material, estructura, método: en el entrecruce de concierto, instalación y ritual comunitario , Osvaldo Budón	37
Cantando la voz , Janete El Haouli	43
Quitapenas 34-13 , Vladimir Guicheff Bogacz	47
Carne y hueso, sonido y silencio, el ser humano es antes que nada sonoro , Fabrice Lengronne	51
El refugio de la curiosidad , Luis Gutiérrez	67
Vibraciones urbanas , Fernando Miranda	73
Los tres domos del último zar / Sobre el eco , Lukas Kühne / Carsten Stabenow	77
Poética de la Sarandí , Johannes Stenger	81
Un modo de hacer música: leer a John Cage , Sofia Scheps	89
Etapas hacia una A/R/Tografía del sonido en los medios , Hans Ulrich Werner	97
Una música hecha para un lugar (en tres espacios) , Leonardo Croatto	101
Octopus, pequeño ballet para marionetas , Juan Martín López	111

<i>Canon Vilamajó</i> , Antonio Laviano	115	Babeleatorio. <i>dodecafonía</i>, instalación poético-algorítmica, Fabrice Lengronne	237
Música congelada , Leonello Zambón	119	Rambla Jam , Patricia Bentancur	241
Roto: performance para cinco voces y máscaras, Agustín Texeira Borja	127	Yuyos entre los adoquines , Vincent Barras y Jacques Demierre	245
Experimentaciones digitales controladas en vivo, Juan Pablo Maisonneuve	131	Recepción. Sobre relaciones aurales-esculturales en el espacio público , Lukas Kühne	251
El sonido hermano. Cinco apuntes de provincia , Marcelo Rilla	137	Acciones sonoras por los derechos de las mujeres, Lucía Chamorro, Laura Rodríguez, Elena Solís, Ingrid Palacios	259
Sonificación del Palacio Salvo [34° 54' 25.0" S 56° 11' 54.0" W], Brian Mackern	141	El sonido como método etnográfico en investigaciones multiespecie , Marisa Houlahan	267
Río, rambla y ruidos , Marvin Brendel	149	¿qué es un compositor? , kunsu shim	279
La intuición sonora , Sol de María Zamora Corona	155	el arte – conectado y descompuesto (artificial y natural) – el presente , kunsu shim	281
"I am sitting in a room", in "the Circle of Weapons" , Sebastián Nabón	159	Ni Dios, ni César, ni tribuna. Un alegato para el presente, Gerhard Stäbler	285
Acerca de la libertad en el proceso creativo: reflexiones sobre <i>Daimonion</i> , Santiago Caetano	165	Sonificación S0259-3 TRANSATLANTIC–TRANSIT–TRACING, Lukas Kühne, Sofia Scheps y Guzmán Calzada Lorente	291
Umbraire , Agustín Gardil	169	El campo , Manfred Werder	299
El espacio sirve para eso , Guzmán Calzada Lorente	171	Batimiento , Raúl De León	303
"... den Freunden, sagst Du es..." / "... los amigos, dices tú..." , Bernd Bleffert	175	Gambiarra: carnavalización del <i>design</i> en el experimentalismo sonoro , Giuliano Obici	309
PMOS <i>Passio Musicae Open Source</i> , Ava Grayson	195	Taller Experimental de Arte Sonoro. Cronología	323
Arenas movedizas , Nicolas Collins	199	Autores	353
Osar vencer, o del oír por cuenta propia , Llorenç Barber	209		
[con/re/dis]sonante , Rainer Krause	219		
¿Cómo así, llamar a un síntoma de tinnitus, amigo? Peter Francis Correa Gossweiler	225		
Con el canto en los dientes , Montserrat Palacios	233		

Presentación

Nicolás Varchausky

Quitapenas, Montevideo. Foto: Lukas Kühne

La corriente alemana que a mediados de la década de 1990 comienza a teorizar acerca del arte sonoro, lo piensa como la conjunción entre las artes del espacio –principalmente la escultura– y las artes del tiempo –tradicionalmente la música.

A primera vista, el encuentro entre Lukas Kühne y Fabrice Lengronne, que terminó de consolidar el Taller Forma y Sonido con base en Montevideo y cuya historia tiene ya 15 años, pareciera ser una imagen inmejorable de esa concepción. Un escultor alemán y un compositor francés recalcan cada uno a su tiempo en Uruguay y juntos terminan de darle forma a la iniciativa de Kühne de armar un taller de creación de arte sonoro. La idea de la forma escultórica confluyendo con el sonido musical para desembocar en el extenso cauce de esta nueva disciplina, parece describir tanto el surgimiento del Taller Forma y Sonido como la formación de la cuenca del Río de La Plata a cuyas orillas se desarrolla dicho taller.

Sin embargo, me aventuro a conjeturar que el arte sonoro, al menos en su versión rioplatense, surge más de una serie de deserciones o disidencias que de una confluencia natural. En cierta forma, este libro es prueba de ello. La mayoría de las experiencias y testimonios aquí reunidos dan la impresión de provenir más del ímpetu de quien abandona su lugar hacia lo desconocido que de quien fluye sin esfuerzo hacia un encuentro prefigurado. Como si se tratara de un viaje iniciático, la experiencia del Taller suele generar primero el extrañamiento de los territorios establecidos para luego proponer y posibilitar sus fugas transformadoras. En todo caso, la cuenca rioplatense del arte sonoro parece nutrirse de corrientes que alejan al sonido del sedimento acumulado por la matriz musical atravesando el delta que todo lo bifurca, lo mezcla, lo multiplica, lo diversifica, lo inquieta y lo desvía hacia el mar abierto de la incertidumbre y la curiosidad.

Acaso una imagen alternativa a la de afluentes sea la de fuerza centrífuga. Antes de encontrarse, Kühne y Lengronne habían iniciado cada uno por su lado su propia “huida del centro”, alejándose de las ciudades europeas que habitaban para instalarse en el estuario rioplatense. Esta fuerza, que impide permanecer en reposo y desvía todo del eje hacia los márgenes, ciertamente se ha convertido en el espíritu del taller, que a su vez resuena con el entorno en el que funcio-

na. Artistas que se abren a interpelar sus disciplinas y acuden a una esquina de la zona portuaria de Montevideo –donde un antiguo bar cedió su lugar a un espacio de experimentación socializada, diversidad sonora y formas fluidas– con el impulso exploratorio de ir más allá de los bordes a partir de liberar el punto de anclaje que los mantiene girando alrededor del eje.

Pero más allá de las posibles definiciones y metáforas sobre la (in)disciplina que se desprenden de su lectura, este libro representa sin dudas un aporte fundamental a la memoria regional del Arte Sonoro. Da cuenta no solo de las actividades, producciones y dinámica formativa del Taller en la voz de quienes tuvieron la experiencia directa de transitarlo o visitarlo, sino también del Festival Internacional Monteaudio, que ha logrado convocar cada año a artistas locales e internacionales tanto para la producción y presentación de obra, como el dictado de seminarios y talleres específicos.

El coro de voces que resuenan en el libro también describe de una manera profunda el espacio de sinergia que propone el Taller, construyendo una narrativa más cercana al “haz de relatos” que elude una versión canónica y normalizada sobre su propia historia. Los lectores encontrarán aquí las palabras de artistas de reconocida trayectoria provenientes de Latinoamérica, Europa, Norteamérica y Asia, junto a las de artistas en formación o dando sus primeros pasos públicos. Descripciones de obras, exhibiciones y procesos creativos junto a consideraciones acerca de la disciplina, *raccontos* historiográficos y testimonios de extranjeros sobre la particular auralidad montevideana. Detalles acerca del diseño de nuevos instrumentos y dispositivos sonoros a la par de especulaciones abstractas sobre la escucha, la materia y el espacio. Paisajes sonoros e intervenciones urbanas, instalaciones y proyectos de sitio específico, *performance* verbales y esculturas sonoras, apropiaciones, materiales reciclados y sofisticada tecnología digital, *circuit bending* y luthería experimental: no parece haber formato, material o procedimiento que no tenga una representación en las crónicas y reflexiones que pueblan este libro.

Panorama amplio como la desembocadura del Río de La Plata, *Forma y sonido* se suma a otros intentos recientes de pensar esta actividad artística desde la perspectiva de la región, barrosa e híbrida, situada y glocal, con la distintiva tonalidad del agua de río mezclada con mar.

Un viaje sensorial

Lukas Kühne

El Taller experimental de arte sonoro Forma y Sonido lleva a cabo un laboratorio interdisciplinario, que tiende puentes entre las diferentes artes y géneros creativos.

Es un viaje sensorial, que relaciona los fenómenos de las leyes naturales y la tecnología actual. La integración de visualidad y sonido abre nuevas posibilidades de trabajo sensibilizador.

Este libro se basa en la fuerza motriz de la amplia gama de posiciones artísticas, conceptos y trabajos que se han creado y realizado desde el año 2005 en el marco del Taller experimental de arte sonoro Forma y Sonido. La colección de originales y atractivas contribuciones artísticas de alta calidad ha creado un sentido de desafiante responsabilidad para darle un marco y un espacio hacia el futuro y la memoria del arte sonoro en el Río de la Plata.

Este espacio para la práctica artística aplicada en arte sonoro se desarrolló a partir de mi experiencia como escultor interesado en la temática sonora y su recepción por parte de la Escuela Universitaria de Música (EUM). La intención fue instalar un laboratorio, espacio libre de encuentro entre disciplinas, para la investigación, concepción y producción creativa. La iniciativa de este proyecto se originó en el empuje de Jorge Camiruaga, entonces director de la EUM, quien quería construir un puente entre las distintas artes y facilitar así el proceso de interacción con las artes visuales. “La materialidad del sonido está vinculada tradicionalmente al análisis científico de sus características físicas, por medio de la acústica musical, su vínculo con las artes visuales propone la creación de espacios casi rituales, que integran al individuo como una unidad, a manera de observador y de escucha. El sonido se convierte en objeto de arte”, escribió Camiruaga.¹

Javier Alonso, en ese momento director del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, mostró gran interés y apoyó nuestra propuesta de ofrecer un es-

¹ Jorge Camiruaga, “Construir el sonido”, en Lukas Kühne (coord.), *Espacio y frecuencia, la sensación visual del sonido*, catálogo de la Exposición 2006, Montevideo, EUM / IENBA, 2007, p. 5.

pacio de reflexión y creación pensado como complementación de la formación artística.

En el año 2006, el compositor Fabrice Lengronne se incorporó al Taller aportando un enfoque teórico y tecnológico, entre otros.

El amplio espacio físico, cedido como base del Taller, lugar de construcción y de desarrollo de conceptos y objetos, situado en el antiguo bar Quitapenas, está ubicado en el Centro de Montevideo, cerca de la zona portuaria, en la calle Paysandú esquina Andes.

El lugar aporta su autenticidad montevideana y además ofrece un gran potencial espacial y particulares características para desarrollar propuestas de diversas índoles.

En 2013 se inició el Festival Internacional de Arte Sonoro Monteaudio en Montevideo, ofreciendo arte sonoro a través de una plataforma académica abierta e internacional. La denominación del festival "Monteaudio" rinde homenaje a la colaboración entre Daniel Maggiolo y Hans Ulrich Werner y su pieza electroacústica homónima del año 2000, cuando Maggiolo era director de la EUM. El festival incluye conferencias, seminarios, exposiciones, paseos sonoros, conciertos, acciones, *performances* y todas las manifestaciones sonoras artísticas. Durante los años transcurridos, Monteaudio ha permitido un desarrollo de investigación y creación actual. Esta plataforma permite invitar a artistas y académicos internacionales a dar charlas y cursos alrededor del arte sonoro donde se analizan, investigan y exploran sus diversas corrientes, además de presentar obras de todo tipo.

La oportunidad de desarrollar un taller independiente e interdisciplinario se consideró desde su inicio como un proceso constructivo, capaz de liberar el potencial creativo también en un contexto académico. En la estructura institucional de la Escuela Universitaria de Música, luego de quince años de producción e investigación, nuestro taller se transformó en un área de arte sonoro, dentro de un departamento multidisciplinario.

Una muestra fundacional

Francisco Tomsich

Recuerdo con bastante precisión, gracias a un dibujo que persiste en un cuaderno de la época, la introducción de Lukas Kühne al taller de *Klangkunst*, arte sonoro, Forma y Sonido, que comenzó a llevar a cabo, junto a Fabrice Lengronne, en el marco del proyecto de la Facultad de Artes de Montevideo en el año 2005. Eran tiempos propicios para ello, ya que, con la mudanza de la Escuela Universitaria de Música y parte del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes al edificio compartido del antiguo Liceo Francés en la Avenida 18 de Julio, parecía que comenzaba a concretarse el viejo proyecto de conjunción en una Facultad de la Universidad de la República de dos instituciones estatales cuyos rangos académicos subalternos y aislamiento decían mucho del estado de cosas imperante en Uruguay en lo que respecta a la enseñanza, teoría e investigación artística.

El grupo que integró ese primer taller de arte sonoro era bastante heterogéneo y sufrió diversas mutaciones. Cuatro aspectos de la experiencia fueron muy importantes para quienes lo frecuentamos. Primero, se trataba de un tipo de formación no muy corriente en Uruguay desde el punto de vista metodológico. Segundo, su valor procesual estaba determinado por el énfasis en la transdisciplinariedad y el éxito de esos intercambios entre estudiantes de diversas artes y con diversos grados de formación.¹ Esto último no significaba, por otra parte, dejar de lado los conocimientos técnicos específicos, sino potenciarlos en procesos orientados a la creación que, partiendo de una intuición o un problema generalmente asociado a un material, culminara en una producción colaborativa o, al menos, resuelta como interacción. Un tercer aspecto era la posibilidad de llevar a cabo un proceso de aprendizaje y experiencia de larga duración, no limitado simplemente a una conferencia o *workshop* intensivo, con un artista extranjero con amplia experiencia en su campo a nivel internacional. Esta po-

¹ Entre los integrantes del taller Forma y Sonido en 2005 había estudiantes de la Escuela Universitaria de Música, el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Universidad ORT, alumnos de la escuela primaria pública Portugal N° 65 de la Ciudad Vieja y alumnos del Centro Morel del Barrio Lavalleja.