

RESUMEN (Castellano).

SÓLIDO Y SONIDO: POSIBILIDADES CREATIVAS DE LA CONJUNCIÓN DEL SONIDO CON MEDIOS EN ESTADO SÓLIDO EN LA ESCULTURA SONORA CONTEMPORÁNEA

Lo sólido es el estado de la materia tradicional en escultura, mientras lo sonoro se ha incorporado como materia plástica en esta disciplina desde hace relativamente poco tiempo (primeras vanguardias). Sólido y sonido parecen dos materias contrarias pero en realidad guardan numerosas interrelaciones entre sí, relaciones que además han sido aprovechadas por numerosos artistas plásticos en su praxis escultórica sonora. El fin de esta investigación y esta memoria es dar voz a la historia y al presente de esta cuestión de las posibilidades creativas de la conjunción del sonido con medios en estado sólido en la escultura sonora contemporánea.

Para ello hemos desarrollado dos objetivos generales, analizando exhaustivamente ambos elementos, sus interrelaciones (Parte I) y obras escultóricas en las que el nexo sólido-sonido resulta fundamental en su poética (Parte II). Estos análisis son de carácter interdisciplinar ya que apoyándonos en los hallazgos de otros ámbitos científicos podemos situarnos en una perspectiva actual desde la que analizar con propiedad estas materias artísticas, algo relevante dada la actual noción de qué y cómo es lo sólido, que hace de lo sonoro un elemento componente del mismo.

Abordamos el tema desde lo teórico y lo experimental. Con la experimentación personal, las labores educativas y el desarrollo de obra propia (Anexos) pudimos practicar personalmente las técnicas que se utilizan en muchas de las obras tratadas, profundizamos en la praxis de algunos artistas analizados y ampliamos nuestros horizontes de comprensión de este tipo de manifestaciones artísticas. Estas prácticas han servido a la divulgación de este estudio y sus contenidos al haber sido movidas por circuitos profesionales artísticos y educativos, y en el caso del desarrollo de la propia praxis aumenta el número de propuestas en esta esfera escultórica.

En la primera parte hemos realizado un análisis de los elementos que participan en la transmisión del sonido con medios sólidos desde diversas disciplinas científicas, incluyendo su separación por la actual clasificación de las artes y su reunión dentro del arte sonoro, explorando los orígenes de ambos elementos, sus mitos y leyendas, sus bases físicas y la de los fenómenos que se desarrollan en sus encuentros, analizando las antiguas y modernas teorías de la música de las esferas, abarcando también aproximaciones filosóficas al cuerpo y los sentidos, analizando las bases anatómicas, fisiológicas y psicológicas de la percepción auditiva y táctil, las interrelaciones sólido-sonido en el cuerpo humano y la influencia que tienen en el desarrollo físico y mental humano. Con ello hemos expuesto las relaciones existentes entre sólido y sonido a nivel físico, acústico, fisiológico, psicológico, terapéutico, histórico y cultural, situándonos en una perspectiva actual desde la que analizar con propiedad los elementos principales de este estudio y rebatiendo la tradicional separación de sólido y sonido.

En segundo lugar hemos desarrollado un estudio plástico en el que analizamos numerosas obras escultóricas en las que la transmisión sonora relacionada con lo sólido resulta fundamental, abarcando desde las primeras vanguardias hasta la actualidad (1900-2014). En él hemos destacado sus relaciones sólido-sonido, la terminología específica, los conceptos operacionales, posibles antecedentes y las poéticas que presentan gracias a la conjunción de sólido y sonido.

Como resultados principales de esta tesis doctoral, destacamos que se ha generado un marco abierto y no-exclusivo que muestra las posibilidades creativas de la yuxtaposición sólido-sonido de la escultura sonora contemporánea, desde diversas lecturas a esas obras y se han enmarcado las líneas poéticas más destacables, sin encajonarlas en categorías cerradas. Este marco se ha desarrollado en diferentes capítulos con los que hemos demostrado los objetivos específicos iniciales, como el haber evidenciado las posibilidades de modelación sonora a través de lo sólido y al contrario, la modelación de las formas sólidas en función de lo sonoro o el haber mostrado diferentes tipologías de conversaciones con los muros desde la antigüedad hasta

nuestros días (Cap. 1). Hemos recordado la relevancia fundamental de lo sólido en los orígenes, la construcción y la evolución de los artefactos e instrumentos musicales y sonoros, y por tanto en la tímbrica, y también hemos citado las actuales teorías que sitúan a lo sólido como un elemento fundamental para la aparición de la musicalidad humana (Cap. 2). También hemos mostrado la importancia de lo sólido y la transmisión solidial en la amplificación, abarcando sistemas electrónicos, analógicos e incluso el cuerpo humano, en donde la transmisión a través de lo sólido resulta esencial (Cap. 3). Otros resultados han sido el haber evidenciado la importancia fundamental de lo sólido en los sistemas de registro y reproducción sonora (Cap. 4) y haber mostrado los diversos modos de visualización del sonido que se sirven de lo sólido aclarando qué sonidos o componentes sonoros se visualizan en cada caso (Cap. 5). Por último, hemos ejemplificado con diferentes obras de la escultura sonora contemporánea, cómo lo sonoro puede modificar el comportamiento de lo sólido y cómo el sonido puede transformarse por lo sólido (Cap. 6).

También hemos de mencionar los resultados que supone la parte práctica (ANEXOS), que engloba prácticas personales, el desarrollo de obra propia y su difusión profesional, el comisariado, la realización de talleres educativos, la activa participación en proyectos de investigación, la escritura de artículos y la participación en congresos y otros eventos de interés. Gracias a esto hemos dado una amplia difusión a esta investigación.

Palabras clave: Arte sonoro, arte contemporáneo, escultura, transmisión, sólido, sonido.