

ARTE SONORO CONTEMPORÁNEO

“Times Square” de MAX NEUHAUS

1. Introducción

El presente ensayo analiza una instalación sonora contemporánea -permanente- en un espacio público y su impacto en el campo artístico internacional. Para ello nos valemos del corpus teórico del arte contemporáneo y del arte sonoro en particular. ¿Qué hace de esta pieza sonora una obra de arte contemporáneo y cómo responde al nuevo paradigma?

"Times Square" de Max Neuhaus en la calle 46, encima de la estación Times Sq-42St. Créditos: Rober Wilson (MTA, 2021).

El músico y artista sonoro estadounidense Max Neuhaus (1939-2009) armó una instalación sonora bajo una rejilla de ventilación de 10 metros -al ras de la calle- del Metro de la Ciudad de New York el año 1977, denominada “Times Square”, conocida popularmente como “El Zumbido”. La instalación actualmente es gestionada por la Dia Art Foundation, una organización sin fines de lucro que apoya y preserva proyectos de arte (DAF, 1992).

La obra sonora permanece en el lugar hace más de cuarenta años¹ sorprendiendo al ensimismado peatón, en su paso frenético por esa arteria de la ciudad. El ducto de ventilación funciona como una caja de resonancia del sonido, que sale del subsuelo verticalmente, sufriendo imprevistas variaciones producto de las corrientes de aire del ducto, para finalmente integrarse al bullicio de la calle. El sonido es un continuo-variable en todo momento y en cada momento; es singular, irrepetible e incontrolable.

¹ Con una interrupción entre los años 1992 al 2002.

2. Análisis y desarrollo

Neuhaus es considerado un pionero del arte sonoro contemporáneo, cuya influencia se remonta a la década de 1960 y que persiste hasta el presente, con cerca de cincuenta piezas sonoras instaladas en Estados Unidos de América, Canadá y Europa. Pero, ¿Qué hace de sus instalaciones sonoras iconos del arte contemporáneo?

2.1 ¿Qué hace al arte sonoro contemporáneo arte?

Danto reflexiona sobre aquello que hace de una obra, obra de arte. Señala que la identificación de ella depende de la teoría del arte que se use y, con mayor precisión, de la teoría del arte que sea vigente en el mundo del arte.

Lo “... artístico se constituye en artístico en virtud de las teorías artísticas. Así que un uso de las teorías, además de ayudarnos a discriminar el arte del resto, consiste en hacer el arte posible” (Danto, 2013: 1).

Aplicada a la música tradicional, la “Teoría del Arte de la Imitación” (TI), valora como artístico lo mimético de los sonidos naturales y de las armonías consonantes. Mientras que aplicada al arte sonoro contemporáneo, la “Teoría del Arte de la Realidad” (TR), valora como artístico la creación de nuevos sonidos con base en la tecnología. Es la TR lo que hace posible que las piezas de arte sonoro contemporáneas sean arte.

La música tradicional se basa en una estructura armónica cuyo objetivo es transmitir sensaciones. Toma como referente los sonidos naturales y las potencialidades de los instrumentos musicales, combinándolos para producir belleza sonora. En cambio, el arte sonoro contemporáneo es heredero de la ruptura de los cánones de la música tradicional surgida con el Ruidismo experimental de los sonidos mecánicos de la industria y la urbe, cuyo exponente más representativo fue el italiano Luigi Russolo a principios del siglo XX.

“Los mismos griegos, con su teoría musical matemáticamente sistematizada por Pitágoras, y en base a la cual sólo se admitía el uso de pocos intervalos consonantes, limitaron mucho el campo de la música, haciendo casi imposible la armonía, que ignoraban” (Russolo 1916: 8).

Tras varias décadas de desarrollo del Ruidismo experimental mecánico, la nueva revolución tecnológica ha permitido ampliar el universo de posibilidades de creación sonora electrónica con base digital.

“El arte musical buscó y obtuvo en primer lugar la pureza y la dulzura del sonido, luego amalgamó sonidos diferentes, preocupándose sin embargo de acariciar el oído con suaves armonías. Hoy el arte musical, complicándose paulatinamente, persigue amalgamar los sonidos más disonantes, más extraños y más ásperos para el oído. Nos acercamos así cada vez más al sonido-ruido” (Russolo, 1916: 8).

“Times Square” de Neuhaus interviene el espacio público, siendo el sonido el elemento de innovación que se integra a la vida social para formar la obra artística, revolucionando el arte sonoro impregnándolo de las características del paradigma contemporáneo.

2.2 El paradigma del arte contemporáneo y el arte sonoro contemporáneo.

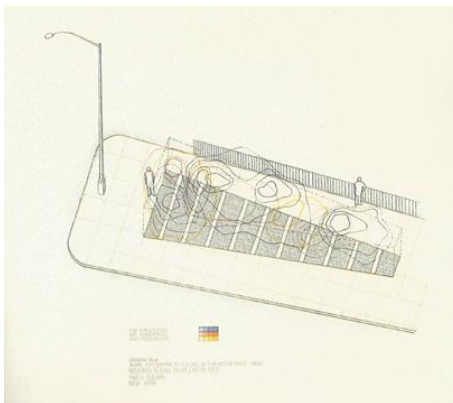
El arte contemporáneo responde a un nuevo paradigma, cuya naturaleza no es cronológica sino categórica (Heinich, 2017: 46), contraponen producción y singularidad conceptual a la expresión de la sensibilidad y la belleza del arte tradicional (Heinich, 2017: 36). Si bien lo contemporáneo no queda definido por una cronología, sus preceptos surgen durante la década de 1960 en los centros de arte de los Estados Unidos de América, de Canadá y de Europa. Y, se consolida en la década de 1990 como categoría de arte (Malik, 2016: 1 y 7).

“... no podemos saltar por encima de nuestro tiempo; estamos determinados por el espacio de los posibles ofrecido por el campo en un momento dado del tiempo...” (Bourdieu, 2010: 40).

Extrapolando lo señalado por Heinich sobre el nuevo paradigma al arte sonoro contemporáneo, el oído liberado se emancipa ya no solo de las armonías consonantes, sino que gestiona sonidos independientemente de la sensibilidad del artista y se entrega a las ilimitadas posibilidades que le brinda la tecnología electrónica y digital para la

producción de piezas sonoras singulares, solo audibles para “oídos iniciados”. Piezas sonoras y productores de sonido que alcanzan reconocimiento y estatus gracias a centros, museos y plataformas especializados. De esta manera, el arte sonoro contemporáneo, como señala Malik, es validado por el sistema del arte contemporáneo, en el marco de la globalización imperante (Malik, 2016: 9).

Sobre la obra sonora “Times Square”, Danto ha señalado que el sonido que emite no está destinado a ser escuchado, simplemente es escuchado y experimentado en el sitio para el que fue diseñado (Danto, 1991: 51 y 53).

Dibujo de vista aérea de la rejilla peatonal de la emana el zumbido de “Times Square” (TSA, 2022).

La propuesta de instalación sonora “Times Square” de Neuhaus fue inicialmente rechazada por la autoridad de transporte de New York, en razón de su política institucional de no tratar con personas independientes. Esta negativa duró cuatro años, desde 1973 a 1977. Este último año, Neuhaus optó por constituir una ONG llamada “Hybrid Energies for Acoustic Resources” – HEAR, lo que le permitió llegar a un acuerdo con la autoridad de transporte para el uso de un ducto de ventilación para su instalación sonora. (DAF, 1992).

“... una exposición, sea lo que sea, no es abstracta ni ahistórica, sino una situación concreta situada en un lugar y tiempo determinados” (Filipovic, 2008: 25).

Posteriormente, la pieza sonora de Neuhaus ha sido validada y patrocinada por la Dia Art Foundation, que actualmente se encuentra encargada de gestionarla y preservarla (TSA, 2022). El patrocinio de dicha fundación y de los principales museos de arte moderno en Norteamérica y en Europa, han permitido legitimar las obras sonoras de Neuhaus y solventar el reconocimiento y estatus alcanzado por el artista sonoro.

“... las grandes obras no aparecen: se hacen. No sólo las hacen los artistas y sus asistentes sino también los galeristas, los curadores, los críticos y los coleccionistas que “apoyan” la obra” (Thornton, 2010: 11).

Otros trabajos de Neuhaus han sido exhibidos internacionalmente en museos y galerías, incluidas exposiciones individuales en el jardín del Museo de Arte Moderno - MoMA de New York y en Musée d'art moderne de la ville de Paris (MTA, 2021). Además, Neuhaus contó con subvenciones del Fondo Nacional para las Artes de EEUU y comisiones en Dallas, Toscana, Bretaña y en la Bienal de Venecia (NYT, 1999).

Arthur Danto ha formulado una crítica diáfana sobre la obra sonora "Times Square" de Neuhaus, ha elogiado su monumentalidad y, a la vez, su discreción; su casi invisibilidad y, a su vez, su inquebrantable presencia en una de las calles más transitadas de la metrópoli newyorkina.

"Neuhaus se reconcebió a sí mismo como una especie de artista visual que usa sonidos en lugar de colores, pero para quien la forma es tan central como lo es para la escultura (...) a través del sonido: la vida ordinaria, a medida que avanza, y con cuyas superficies auditivas podría interactuar en lugar de cuyo flujo podría interrumpir, como con la música" (Danto, 1991: 51-52).

Sobre su obra sonora, Neuhaus ha compartido algunos conceptos:

"Tradicionalmente, los compositores han ubicado los elementos de una composición en el tiempo (...) en cambio a mí, me interesa ubicarlos en el espacio y dejar que el oyente los coloque en su propio tiempo" (NYT, 2009).

"Trabajar «seriamente» en un espacio destinado para otro propósito, para un «público» que no necesariamente busca «cultura» en ese momento y lugar. La obra por cierto no debe firmarse, el anonimato es esencial" (NYT, 1999).

3. Conclusiones

- La instalación sonora "Times Square" de Neuhaus es una obra de arte contemporánea porque es singular: un sonido continuo-variable en todo momento, en cada momento, de manera efímera, irreplicable e incontrolable. Y,

porque es producida deliberadamente con medios electrónicos y digitales, para intervenir un espacio público (la concurrida esquina de la calle 45 con la calle 46 en New York), utilizando un ducto de ventilación de Metro que funciona como caja de resonancia del sonido, que sale del subsuelo verticalmente y que sufre imprevistas variaciones (en cada todo momento y en cada instante) producto de las interacción vibratoria con las corrientes de aire del ducto, para finalmente integrarse al bullicio de la calle.

Max Neuhaus (2002) en "Times Square". Créditos; Don Hogan Charles (NYT, 2009).

- Max Neuhaus logra legitimarse como artista contemporáneo y alcanza un destacado estatus gracias al apoyo fundaciones de arte, centros de arte, museos de arte contemporáneo en Estados Unidos de América, Canadá y Europa, que integran el sistema de arte vigente e imperante.
- La obra de arte sonoro de Neuhaus responde al paradigma del arte contemporáneo, con sus características de producción, singularidad y legitimidad. Es validada con éxito por la "Teoría del Arte de la Realidad" (TR) vigente. No escapa a su tiempo, surge en el período histórico que hizo posible su producción tecnológica, su aceptación social, su validación institucional y su realización concreta en un espacio particular.

4. Bibliografía

BOURDIEU, pierre

2010 El Sentido Social del Gusto. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores

DANTO, Arthur

1991 "Max Neuhaus: Sound Works". En Max Neuhaus, sound Works, Volumen I, páginas 50-54. Stuttgart, Cantz, 1994.

2013 "*El Mundo del Arte*". En Philosophical Research Bulletin, Volumen 2, N° 3. Salamanca, Universidad de Salamanca.

DAF

1992 Dia Art Foundation: Max Neuhaus Times Square, 1977. Consulta: 5 de octubre de 2022.

<https://www.diaart.org/media/file/webpdfs/neuhaus-brochure-3-to-printer.pdf>

FILIPOVIC, Elena

2008 What Is an Exhibition? Milán, Publisher Contrappunto.

HEINICH, Nathalie

2107 El Paradigma del Arte Contemporáneo. Madrid: Casimiro Libros.

MALIK, Suhail

2016 "When is Contemporary Art?" Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.

MTA - Arts & Design

2021 Registro fotográfico de "Times Square". Consulta: 5 de octubre de 2022.

<https://twitter.com/MTAArtsDesign/status/1389280512309669892>

MURPH Megan

2013 Max Neuhaus And The Musical Avant-Garde. Louisiana State University

https://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4776&context=gradschool_theses

NYT

1999 New York Times: Max Neuhaus's 'Sound Works' Listen to Surroundings: Been There, Heard That. Consulta: 5 de octubre de 2022.

<https://www.nytimes.com/1999/11/17/style/IHT-max-neuhauss-sound-works-listen-to-surroundings-been-there-heard.html>

2009 New York Times: Max Neuhaus, Who Made Aural Artwork, Dies at 69. Consulta: 5 de octubre de 2022.

<https://www.nytimes.com/2009/02/09/arts/music/09neuhaus.html>

RUSSOLO, Luigi.

1916 El Arte de los Ruidos. Madrid: Centro de Creación Experimental de la Universidad de Castilla-La Mancha. 1998

https://www.academia.edu/44536510/El_arte_de_los_ruidos_Luigi_Russolo_coed

THORNTON, Sarah

2010 Siete Días en el Mundo del Arte. Barcelona, editorial Edhasa.

TSA

2022 Times Square Arts: Times Square. Consulta: 5 octubre de 2022.

<http://arts.timessquarenyc.org/times-square-arts/projects/at-the-crossroads/times-square/index.aspx>