

SEMINARIO CHIU LONGINA

Del contenido al contexto, de la observación a la acción o del objeto al proceso. Claves, canales y otros elementos para la mediación entre el emisor y el receptor: la experiencia de un artista sonoro en la era digital.

Minitexto + intervención en la Mesa Redonda:

SONIDO=ARTE

"Dejad que los sonidos sean ellos mismos", escribía Cage, el artista sonoro más citado por derecho. El antropólogo Jacques Maquet defiende que *"existe una respuesta estética humana universal al arte y al sonido"*. Llorenç Barber, otro visionario, asegura que *"los sonidos no son sólo símbolos; son actos"* y el filósofo Dilthey explicaba que esos objetos extraños, (lo sonoro), son creaciones del propio espíritu, que *"no los podemos explicar, sino que sólo podemos comprenderlos"*. Para poner el dedo en la llaga Michel Schneider, psicoanalista y musicólogo francés comenta que lo sonoro, la música, es *"una especie de lengua extranjera que no hablamos pero que nos habla. Sabe de nosotros lo que nosotros ignoramos"*, y si a todo esto sumamos que la invención del fonógrafo dista de la de la imprenta casi ocho siglos, (es decir, que ha existido mucho antes una tecnología que permitiría la conservación, reproducción y difusión de la imagen y no del sonido), estamos ante un problema epistemológico, esto es, ante la necesidad de construir una nueva teoría del conocimiento que permita el estudio de las sociedades a través de su imaginario sonoro, de sus prácticas de producción simbólicas a través del sonido. En este supuesto nuevo escenario es donde las nuevas tecnologías, propias de esta era digital, (como la Web Semántica), tienen un protagonismo esencial, allí se contruye y no se representa: del plano figurativo al pattern, de la perspectiva a la inmersión, del objeto al proceso, del contenido al contexto, de la recepción a la negociación, de la observación a la acción y, como no, del automatismo cerebral a la mente distribuidora. Es aquí, en este nuevo contexto, en dónde posiblemente estén las claves para encontrar una solución al problema; un contexto en el que materia, espacio y tiempo adquieren nuevos significados. Un "lugar" (y no un "no-lugar", como gusta definir a la red internet), en el que las producciones simbólicas adquieren un nuevo sentido y los artistas que las transfieren incorporan en sus obras algunos elementos que, definitivamente, configuran un nuevo perfil de "artista", muy alejado de aquella idea romántica donde el aura, la genialidad, "la verdad", y la autoridad del autor, del artista, acompañaban al arte. Ahora los artistas, (que no gustan de definirse como tales), actúan como interruptores activos de esos flujos de transferencia. Incorporan en sus obras elementos de análisis crítico (criticismo) y herramientas para su defensa conceptual. Prescinden y obvian (en muchos casos) de la labor del crítico para construir sus propios discursos.

Si hay algo que caracteriza a una buena parte de mi generación es su interés por dinamizar la sociedad con herramientas de producción propia o del procomún. Lo hacemos recogiendo sistemáticamente, a modo de scanner o radar cultural, las informaciones que circulan por la red, los datos empíricos. Después los sometemos a la opinión pública y a la discusión; una suerte de investigación colectiva alejada casi siempre de los principales centros de producción y con vocación de crear cultura. Creamos plataformas de información, agencias de noticias libres, laboratorios, hacklabs, mediatecas digitales y herramientas para el uso crítico de la red. Generamos nuestras propias bases de datos de acciones y prácticas sociales relacionadas con el arte y las ponemos a disposición de la sociedad: abierta y libremente. Son en realidad grandes trabajos de campo abiertos y públicos.

Estas colectividades en red, abiertas, tienen en común un principio fundamental: la libertad, (frente al máximo beneficio). Contribuyen también a la generación de nuevos modelos de sociedad adaptados a las condiciones sociales actuales: la innovación se fortalece si se comparte, (todo lo que no se da se pierde), y ese es el principal valor de esta actitud común con una importante dimensión ética basada en el compromiso y en el valor de la cooperación. Reflexionamos sobre en qué medida el espíritu *open source* empieza a llegar a los componentes esenciales del poder; en qué medida la movilización de recursos, fuera (y dentro) de las instituciones del estado, contribuyen a diluir el poder de las corporaciones y cuestionan la teoría económica del valor. La guerra de guerrillas.

La cultura es una construcción social dinámica y un arma de desarrollo social y como tal debe ser libre, pública y accesible universalmente.

BIBLIOGRAFÍA

De **Traficantes de Sueños** (<http://www.traficantes.net>). Obras publicadas con Licencias CC. Permiten descarga en PDF.

- ***Kyrou, Ariel** (2006): *Techno Rebelde. Un siglo de músicas electrónicas*, Traficantes de Sueños, Madrid.
- ***Lessig, Lawrence** (2005): *Por una cultura libre. Como los grandes grupos de comunicación utilizan la tecnología y la ley para clausurar la cultura y controlar la creatividad*, Traficantes de Sueños, Madrid.
- ***Stallman, Richard** (2005): *Software libre para una sociedad libre*, Traficantes de Sueños, Madrid.
- ***VV. AA** (2006): *Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva*, Traficantes de Sueños, Madrid.
- ***Virno, Paolo** (2005): *Virtuosismo y revolución*, Traficantes de Sueños, Madrid.
- ***VV. AA** (2006): *Copyleft. Manual de uso*, Traficantes de Sueños, Madrid.

Otras publicaciones en formato descargable y con licencias CC

- ***Bravo Bueno, David** (2005): *Copia este libro*, Espacio Fílmica, Sevilla.
<http://media-cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/davidbravocopiaestelibro.zip>
- ***VV. AA** (2005): *Creación e inteligencia colectiva, el libro*, Colectivo Zemos98, Sevilla.
<http://www.zemos98.org/festivales/zemos987/pack/creacioneinteligenciacolectiva.pdf>

Otras publicaciones y artículos

- ***Alonso del Pozo, María Dolores** (1999): *La mujer en la música*, Catálogo de la exposición del mismo nombre. Diputación de Córdoba.
- ***Amorós, Celia** (2000): *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad*, Ediciones Cátedra, Madrid.
- ***Blánquez, J. & Morera** (2002): *Loops. Una Historia de la Música Electrónica*, Reservoir Books, Barcelona.
- ***Bourdieu, Pierre** (1988): "El habitus y el espacio de los estilos de vida", en *La distinción. Criterio y clases sociales del gusto*, Editorial Taurus, Madrid.
- ***Bull, Michael** (2000): *Sounding Out the City: Personal Stereos and the Management of Everyday Life*, Oxford. Berg, London.
- ***Cámara de Landa, Enrique** (2003): *Etnomusicología*, Ediciones del ICCMU, Madrid.
- ***Carpio, Francisco** (2004): "Las otras poesías, entrevista a Fernando Millán", en *Revista Lápiz* nº202, abril 2004.
- ***Castells, Manuel** (1997): *La era de la información, vol. 1: La sociedad red*, Alianza Editorial, Madrid.
- ***Cencillo, Luis** (2000): *Creatividad, arte y tiempo. Antropología del arte*. Tomo II. Europa: su conflictividad y sus estilos, Sintagma Ediciones, Madrid.
- ***Coulson, Amanda** (2005): "Carsten Nicolai: el ejercicio oculto", en *Revista Lápiz* nº 212.
- ***Cruces, Francisco** (ed.) (2001): *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*, Editorial Trotta, Madrid.
- ***Echeverría, Javier** (2003): "Cuerpo electrónico e identidad" en *Arte, cuerpo, tecnología*, Ediciones Universidad, Salamanca.
- ***Etchevers Goijberg, Nicole** (2005): "Ruta Etnográfica para la Comprensión de la Comunicación On-line", en *Revista Electrónica DIM*, Año 1, nº 1, Junio del 2005.
- ***Day, Timothy** (2002): *Un siglo de música grabada*, Alianza Editorial, Madrid.
- ***De la Villa, Rocío** (2005): "Mujeres, arte y feminismo. No es un problema de género", en *Revista Exit Express*, nº12, mayo 2005.
- ***Del Brutto, Bibiana Apolonia** (2001): "¿Cómo puede ser internet una herramienta para el

- desarrollo social?". Disponible en ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad en <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=13> (última consulta: mayo 2006).
- ***Dibelius, Ulrich** (2005): *La Música Contemporánea a partir de 1945*, Ediciones AKAL, Madrid.
- ***Feld, Steven and Donald Brenneis** (2004): "Doing Anthropology in Sound", in *American Ethnologist* 31:4 - November 2004.
- ***Foucault, Michel** (1984): *Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión*, Siglo XXI, México.
- ***Foucault, Michel** (2000): *Tecnologías del Yo y otros textos afines*, Paidós, Barcelona.
- ***Geertz, Clifford** (1993): *La interpretación de las culturas*, Gedisa, Barcelona
- ***García Canclini, Néstor** (2004): *Diferentes, desiguales y desconectados, Mapas de la interculturalidad*, Editorial Gedisa, Barcelona.
- ***Hannerz, Ulf** (1986): "Pensar en redes". En *Explorando la ciudad.*, Fondo de Cultura Económica, Madrid.
- ***Lévi-Strauss, Claude** (1993): *Mirar, escuchar, leer*, Ediciones Siruela, Madrid.
- ***McLuhan Marshall y Bruce R. Powers** (1996): *La aldea global. Transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI*, Editorial Gedisa, Barcelona.
- ***Manovich, Lev** (2005): *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Editorial Paidós, Barcelona.
- ***Maquet, Jacques** 1999 (1986): *La experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el arte*, Editorial Celeste/Universidad, Madrid.
- ***Marx, Karl** (1972): *El Capital*, Fondo de Cultura Económica, México.
- ***Mayans i Planells, Joan** (2001): "Usar / Consumir el CiberEspacio. Entre lo panóptico y lo laberíntico". Fuente Original: Revista RAE - *Revista de Antropología Experimental* (<http://www.ujaen.es/huesped/rae>), 1. Disponible en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad en <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=22> (última consulta: mayo 2006).
- ***Mayans i Planells, Joan** [2] (2002): "Metáforas Ciborg. Narrativas y fábulas de las nuevas tecnologías como espacio de reflexión social" en Josep M. Esquirol (ed.), *Tecnología, ética y futuro. Actas del I Congreso Internacional de Tecnoética*, Bilbao: Desclee, pp. 521-534.
- ***Méndez, Lourdes** (2003): *La Antropología ante las artes plásticas. Aportaciones, omisiones, controversias*, CIS, SigloXXI de España Editores, Madrid.
- ***Navarrete, Carmen, María Ruído y Fefa Vila** (2005): "Trastornos para devenir: entre artes políticas y feministas queer en el Estado Español", en www.desacuerdos.org (última consulta: mayo 2006).
- ***Quignard, Pascal** (1999): *El odio a la música*, Editorial Andrés Bello, Barcelona.
- ***P.Merriam, Allan** (1964): *The Anthropology of Music*. Northwestern University Press, Berlin.
- ***Piscitelli, Alejandro** (2001): *La Generación Nasdaq. Apogeo (¿y derrumbe?) de la economía digital*, Editorial Granica, Buenos Aires.
- ***Piscitelli, Alejandro** (2005): *Internet, la imprenta del siglo XXI*, Editorial Paidós, Barcelona.
- ***Rheingold, Howard** (2005): *Multitudes inteligentes. La próxima revolución social*, Editorial Paidós, Barcelona.
- ***Scolari, Carlos** (2005): *Hacer click. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales*, Editorial Paidós, Barcelona.
- ***Solé Blanch, Jordi** (2006): "Microculturas juveniles y nihilismos virtuales", *Revista TEXTOS de la CiberSociedad*, 9. Temática Variada. Disponible en <http://www.cibersociedad.net> (última consulta: mayo 2006).
- ***Van Gennep, A.** (1969): *Ritos de Paso*, Taurus, Madrid.
- ***Vázquez, Alberto** (2002): "Cultura Abierta: el fin de la propiedad intelectual". Disponible en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad en <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=12>, (última consulta: mayo 2006).
- ***Vidal Jiménez, Rafael** (2005): "Comunicación, temporalidad y dinámica cultural en el nuevo capitalismo disciplinario de redes", *Revista TEXTOS de la CiberSociedad*, 7. Temática Variada. Disponible en <http://www.cibersociedad.net>
- ***Villate, Javier** (2000): "Brecha digital contra la aldea global". Disponible en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad en <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=41> (última consulta: mayo 2006).
- ***Villate, Javier** (2001): "La propiedad intelectual en la nueva era digital". Disponible en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad en <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=40> (última consulta: mayo 2006).
- ***VV.AA** (2005): "Espais sonors, tecnopolítica i vida quotidiana. Aproximacions per a una antropologia sonora", en Volumen 5 de la publicación *Quaderns-e*. <http://www.ICAntropologia.org>. (última consulta: mayo 2006).