

ME ESCUCHAN, LUEGO EXISTO¹: PIONERAS DE 'LO SONORO'

Raquel Ruiz Fraile

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Dpto. Arte y Tecnología. Doctoranda

Resumen

A lo largo de la Historia la sociedad se ha mantenido en un esquema patriarcal en el que destacan los hombres y sus logros, silenciando a las mujeres que tuvieron un papel importante en su época y dejándolas en la sombra durante años, décadas e incluso siglos. En el campo del Arte no iba a ser diferente y, a pesar de que las mujeres han tenido una presencia constante como artistas o artesanas a lo largo de toda la Historia del Arte, sigue notándose su ausencia en los museos y en las enciclopedias artísticas relegándolas de nuevo a un único papel de musas o modelos de los artistas masculinos de entonces. En el ámbito de 'lo sonoro'², a pesar de ser algo relativamente nuevo, también las mujeres se encontraron con dificultades a la hora de querer demostrar su creatividad, talento y profesionalidad en esta disciplina que convierte a quien se adentra en ella en un 'ser bicéfalo'³. Por ello con este artículo queremos hoy rendir un pequeño homenaje a aquellas mujeres que lucharon por abrirse un hueco en este mundo de 'lo sonoro' y que hicieron que para nosotras hoy pertenecer a él sea un poco más fácil.

Palabras Clave: MUJERES ARTISTAS; FEMINISMO; ARTE SONORO; DERBYSHIRE, DELIA; ORAM, DAPHNE

THEY LISTEN TO ME, THEN I EXIST: PIONEERS OF 'THE SOUND'

Throughout history, society has remained in a patriarchal scheme in which men and their achievements stand out, silencing the women who played an important role in their time and leaving them in the shade for years, decades and even centuries. In the field of Art it was not going to be different and, despite that women have had a constant presence as artists or crafts women throughout the History of the Art, it continues being noticed its absence in the museums and in the artistic encyclopedias relegating them back to a single role of muses or models of the male artists. In the area of 'the sound', despite being relatively new, women also found it difficult to demonstrate their creativity, talent and professionalism in this discipline that turns whoever enters into an 'entity bicephalous'. So with this article today we want to pay a small tribute to those women who fought to open a gap in this world of 'the sound' and that made for us a little easier to belong to it today.

Keywords: WOMEN ARTISTS; FEMINISM; SOUND ART; DERBYSHIRE, DELIA; ORAM, DAPHNE

.....
Ruiz Fraile, Raquel. 2017 . "Me escuchan, luego existo: Pioneras de 'Lo sonoro'". *AusArt* 5 (1): 61-69 DOI: 10.1387/ausart.17786

RECORRIDO PARA SER ESCUCHADAS

Si echamos una mirada atrás, las mujeres siempre han estado presentes en el arte desde antiguo pero en la gran mayoría de las situaciones ha sido una presencia pasiva, oculta y “vigilada”.

En la Prehistoria se dice que no estaban sometidas al hombre y que producían objetos de cerámica, textiles, cestería o joyería y, de la misma manera, en la época grecorromana participaban junto a los hombres en acciones culturales tales como la música o la poesía, sin ser distinguidas por su género para tal fin.

Poco a poco esto fue cambiando, la mujer fue pasando a un segundo plano siempre por detrás del varón de turno, tal y como sucedía en la edad media en la que aparece el primer manuscrito firmado por una mujer pero, eso sí, realizado en colaboración con un monje varón. También en esta época algunos gremios de artesanos se permitirán aceptar a las viudas de sus trabajadores para suplir su “forzosa” baja laboral aunque, claro está, su trabajo será firmado por el maestro del taller ya que este signo de poder, que aportaba a la obra la ansiada autoría; estaba vetado para las mujeres de la época.

En el Renacimiento, al reconocerse al artista individual, las mujeres se beneficiarán de ello aunque seguirán dependiendo de su padre, de su marido o de diferentes mecenas, por lo que la mayoría prefiere casarse a centrarse en una carrera artística de dudoso futuro.

Durante el Barroco, gracias a la aparición de las academias, se producirá el cambio de artesano a artista y, aunque rara vez se admitan mujeres, éstas no tendrán acceso al dibujo de un modelo al natural, lo que supondrá quedar fuera de los encargos más prestigiosos gracias a su desconocimiento de la anatomía masculina y determinará que se centren, como artistas, en los bodegones y los retratos.

Ya en la ilustración se produce una separación por géneros en la educación y, a pesar de que se las admite en los primeros salones no académicos, no son consideradas capacitadas para realizar las obras más destacadas del momento, es decir, las referentes a temas mitológicos o históricos; porque siguen arrastrando las deficiencias del conocimiento anatómico aportadas en la educación artística del momento.

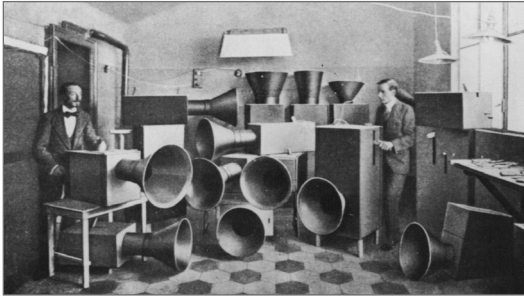
En el s. XIX, y tras ganar algunos derechos sociales y económicos gracias al movimiento sufragista, el número de mujeres artistas crece a pesar de que esto sigue suponiendo ir a contracorriente con el rol habido en la sociedad del momento. A través de las primeras sociedades de mujeres artistas empiezan a luchar contra la discriminación de género en las academias, pero habrá que esperar a las vanguardias para que, tras romper con las reglas academicistas, las nuevas fórmulas artísticas expuestas en los salones independientes atraigan a las mujeres artistas del recién estrenado s. XX.

Aun así la verdadera revolución feminista en el ámbito artístico surgirá a partir de 1960, en la que la primera generación de mujeres artistas *“defendió la existencia de una sensibilidad específicamente femenina que se reflejaba tanto en los temas como en la formalización de las obras”* (Guasch 2011, 536), lo que supuso un cambio décadas después ya que *“la generación feminista de la posmodernidad de los años ochenta (...) recondujo su posición reivindicativa hacia el terreno de la teoría y del discurso crítico”* (ibidem), algo con lo que en la actualidad seguimos trabajando, eso sí, con la diferencia de que ahora se busca llegar no sólo al resto de mujeres sino también al hombre a la hora de realizar las diferentes obras artísticas.

A pesar de los avances conseguidos, en el recién comenzado s.XXI sigue siendo notable la ausencia del colectivo femenino en los museos e instituciones artísticas, convirtiéndose en una muestra a tener en cuenta a pesar de que el número de artistas femeninas sea mayor que el de artistas masculinos dentro y fuera del ámbito de la facultad de Bellas Artes. Por ello creemos que ya es momento de que se siga explorando su callada presencia en el mundo del arte y se redescubran personajes, de ayer y de hoy, para que sean convertidos en iconos del feminismo en nuestros días, y es que *“El término feminismo no se refiere a las mujeres como objetos de amor u odio, ni siquiera como objetos de injusticia social, sino que desarrolla la perspectiva que las mujeres aportan como sujetos, una perspectiva cuya existencia ha sido ignorada hasta ahora”*⁴.

BREVE ACERCAMIENTO AL ARTE SONORO

El origen del arte sonoro se remonta a principios del s. XX cuando el futurista Luigi Russolo⁵ postuló por primera vez la posibilidad de realizar una música

Luigi Russolo con los "intonarumori" en su estudio.

deslindada de los instrumentos musicales, abogando a su vez por la utilización del ruido en la composición musical. Esto significó que los futuristas estaban acercándose a cierto tipo de inventos que generaban diferentes sonidos, a los que se sumaron los experimentos del movimiento dadaísta en los que se utilizaba la palabra hablada acentuando su morfología fonética.

1966. John Cage y Merce Cunningham. Variations.

Aunque el arte sonoro y la música continúan siendo manifestaciones difíciles de dissociar, podemos decir que el primero se emancipó de la práctica musical en el momento en que dejó de ser realizado por músicos y se convirtió en un formato susceptible de ser ejecutado por artistas de las más diversas disciplinas. Momento en el cual se abrió un nuevo horizonte dentro de la música y de las artes, una dimensión aural en la que el sonido será explorado a partir de su potencial formal, conceptual y político, lo que significó que a partir de las décadas de los 40 y de los 50 se cruzaran ciertas fronteras que se dispararon al infinito.

Diversos acercamientos a la experimentación con el sonido determinaron la historia del arte sonoro, destacando en este momento los happening de John Cage⁶ y la música concreta y electrónica creada en París y Colonia. A partir de la coyuntura del performance, el arte conceptual y las nuevas herramientas tecnológicas se desprenden nuevos artistas que establecen un nuevo paradigma dentro de la creación artística, gracias a su manera de trabajar con el sonido, estableciendo el calificativo de arte sonoro a partir de los '80.

Hoy éste término se refiere a las manifestaciones que a través de la experimentación sonora buscan maneras distintas de interactuar con el público y de relacionarse con otras formas de hacer arte. Estas pueden incluir la poesía sonora, el radioarte, la música electroacústica y electrónica, la música experi-

mental, el paisaje sonoro, la escultura sonora, la improvisación electrónica, las instalaciones y las acciones sonoras, es decir; agrupa una serie de prácticas artísticas que tienen en común la investigación con el sonido.

SIENDO ESCUCHADAS: LAS PIONERAS DE “LO SONORO”

Tal y como hemos mencionado antes la historia, y no sólo del arte, nos abre las puertas continuamente a narrativas patriarcales en las que el papel de la mujer queda silenciado y en un segundo plano. En el campo del arte sonoro, y por ello en el de la música en general, muchas han sido las que, gracias a sus avances, aportaciones y a la experimentación realizada en otros trabajos pre-existentes; han destacado en un territorio que siempre había pertenecido al género masculino, dejando una huella difícil de borrar.

En este artículo podríamos mencionar unas cuantas, pero creemos que para empezar Delia Derbyshire y Daphne Oram son, y serán; las pioneras de “lo sonoro” por las dificultades surgidas en sus comienzos, por no “darse por vencidas” y buscarse un lugar en una sociedad que no estaba de acuerdo con el papel que las mujeres querían desarrollar y por suponer un punto y aparte en el recién comenzado mundo de “lo sonoro”.

Nacidas ambas en la primera mitad del s. XX, se verán influenciadas por la II Guerra Mundial y por el lugar que habitan en su niñez, ya que Delia Derbyshire admitirá que su fascinación por los sonidos electrónicos y abstractos vendrá dado por los sucesivos bombardeos, y las sucesivas sirenas; acaecidos en su ciudad natal durante la Gran Guerra y, en cambio, a Daphne Oram haber crecido cerca del conjunto de Stonehenge le servirá de inspiración para escribir un manuscrito en el que habla de este emplazamiento, y de otros lugares de la Antigüedad como la Gran Pirámide de Egipto; sugi-

Delia Derbyshire.

riendo que fueron utilizados entonces para hacer resonar el sonido en ellos y comunicarse en las largas distancias.

Como todas las mujeres de su generación, ambas tuvieron que luchar para hacerse un hueco en un mundo que, como ya avanzamos antes, era exclusivamente de hombres y, tanto una como otra, sufrieron diferentes rechazos profesionales. Derbyshire tuvo que ver cómo, trabajo tras trabajo, se le cerraban las puertas por el hecho de que “no contrataban a mujeres” hasta que la BBC la admitió en su empresa como asistente de gerente de estudio, donde demostró su talento, creatividad y entusiasmo. Aun así, Ron Grainer⁷, quiso compartir los créditos de su música con ella pero la política de empresa no se lo permitió por el simple hecho de ser una mujer. La BBC fue también la primera empresa en la que Oram fue contratada como ingeniera de audio, época en la que experimentó con grabadoras y, gracias a ello, conoció el funcionamiento de la evolución del sonido sintético. Aunque al principio no parecía tener problemas demasiado importantes, pronto verá como “*Still Point*”⁸, primera composición sonora en combinar orquesta acústica con una manipulación electrónica en directo, es rechazada por la BBC. A esto le sucederán continuos problemas en el ámbito laboral que la harán dimitir de su cargo y montar por su cuenta su propio taller: el “*Oramics Studios for Electronic Composition*”.

Daphne Oram será la primera mujer en dirigir y montar un estudio de música electrónica y en diseñar y construir un instrumento musical electrónico que, a día de hoy, sigue siendo utilizado en las obras contemporáneas. Se trata de “Oramics”, en el que se graban formas y diseños directamente sobre una película de 35mm que se leerán a través de células fotoeléctricas transformándolos en sonidos. De esta manera creará la “técnica del sonido dibujado”, que supondrá el despertar de un acercamiento visual a la creación de música electrónica.

Daphne Oram.

Derbyshire, en cambio, pronto será conocida como la “escultora del sonido” por la utilización en sus obras de objetos comunes a través de los cuales obtenía diversas tonalidades, algo que bien podría ser una reminiscencia de su contacto con el Arte Povera. Su trabajo se verá influenciado a su vez por su pasión por las matemáticas, disciplina que considera fundamental para la creación de sus obras; y utilizará el método matemático de sucesión de Fibonacci⁹, ya conocido y utilizado por otros artistas entonces; y el Wobulator, un dispositivo electrónico utilizado para la alineación de bandas de frecuencia intermedia de receptor o transmisor y que usado junto a un osciloscopio permite que se vea la representación visual de una banda de paso de un receptor. Tras un par de décadas dedicándose a trabajos que poco tenían que ver con su pasión inicial, comprobó en los '90 cómo sus obras eran consideradas, por la nueva generación de jóvenes artistas, música de culto y una gran fuente de inspiración por lo que, Delia Derbyshire, decidió volver a componer aunque, por desgracia, nunca llegó a publicar nada más.

EVITANDO LA SORDERA

Si nos hemos decidido a redactar este artículo es para evitar que mujeres como Daphne Oram y Delia Derbyshire caigan en el olvido, es decir; dejen de ser escuchadas. Pero ellas no son las únicas y es de vital importancia destacar su papel dentro del arte sonoro, de la propia Historia del Arte y, por qué no, de la Historia de la música por sus aportaciones en estos ámbitos y por su afán por cambiar el mundo en el que las había tocado vivir.

Cierto es que actualmente aun podemos presenciar problemas para que las mujeres artistas tengan una visibilidad equiparable a la de los artistas del género opuesto, pero recordando (aunque sea de vez en cuando) a este tipo de mujeres que un día traspasaron fronteras y se atrevieron a dar un paso adelante en una época que no creía en ellas, en su trabajo o en su capacidad creativa e innovadora; podremos darnos cuenta de la importancia de contar con ambos géneros en lo que a investigación se refiere, ya que así tanto uno como otro se nutrirán de sus diferencias, y sus similitudes; aportando distintas miradas a cada una de las diferentes propuestas que puedan surgir.

Referencias

- Alba Pagán, Ester & Luís Pérez Ochado, eds. 2015. *Me veo luego existo: Mujeres que representan, mujeres representadas: Actas del Congreso Internacional, Universidad de Valencia, 5-7 noviembre 2013*. Madrid: CSIC
- Blake, Kara. 2009. "The Delian mode- Delia Derbyshire documentary". Vídeo de Youtube, 25:10. <https://www.youtube.com/watch?v=nXnmSgaeGAI>
- Daphneram.org. <http://daphneoram.org/> Acceso 15 abril 2017
- Delia-derbyshire.org. <http://www.delia-derbyshire.org/>. Acceso 15 abril 2017
- Fontán del Junco, Manuel, José Iges & José Luis Maire, eds. 2016. *Escuchar con los ojos. Arte sonoro en España, 1961-2016. Madrid, del 14 de octubre de 2016 al 15 de enero de 2017*. Textos de Albert Alcoz. Madrid: Fundación Juan March
- Guasch Ferrer, Anna María. (2000) 2011. *El arte último del siglo XX: Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza
- Oram, Daphne. 2008. "Daphne Oram documentary – Wee Have Also Sound-Houses". BBC Radiophonic Workshop. Vídeo de Youtube, 43:57. <https://www.youtube.com/watch?v=NNa-qvAH7R34>
- Rocha Iturbide, Manuel. 2004. "El Arte Sonoro: Hacia una nueva disciplina". *Ccápitalia.net / Resonancias*. Febrero. <http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/rocha/artesonoro.htm>

Notas

- ¹ Inspirado en "Me veo, luego existo" de la escritora y fotógrafa francesa Claude Cahun (1894-1954) que luchó, haciendo uso de la ambigüedad de género, contra los límites que marcaba la sociedad y la política de su época, siendo una firme activista a favor de los colectivos más desfavorecidos y las desigualdades sociales de la situación de entonces. Al pasar desapercibida en su momento por su independencia y libertad, se convierte en otro claro ejemplo de mujeres que supusieron un avance en el territorio artístico desde la sombra, ya que no será hasta la década de los '90 cuando sus obras se consagren en exposiciones en los museos más importantes del mundo.
- ² "lo sonoro" referido a todo lo que supone el arte sonoro en sí mismo. Como bien sabemos, el calificativo de arte sonoro no tendrá lugar hasta la década de los '80, ya que hasta entonces se hacía uso de otras formas como "otros comportamientos artísticos", para definir a las acciones realizadas por prácticas e iniciativas que hacían uso del sonido en sus prácticas artísticas. El término "arte sonoro", como dice José Luis Maire en el catálogo de la exposición "Escuchar con los ojos, arte sonoro en España, 1961-2016"; conlleva que "su aceptación y recepción para la historia del arte fue del todo complicada: la arquitectura de los museos y las salas (poco amable para las características de propagación del sonido); una definición acumulativa (...); la escasa conformidad de los artistas con el término (...); la confusión con la música (ya sea en sus derivas electroacústicas o experimentales) y, por último, (...) el privilegio teórico de la mirada en nuestra cultura en general y en la disciplina en particular. (...) una recepción confusa del arte sonoro que arrastraría consigo los efectos permanentes de una cierta sordera estética".
- ³ Manuel Rocha Iturbide, en el artículo "El Arte Sonoro. Hacia una nueva disciplina" nos habla de "seres bicéfalos" para definir a los artistas pertenecientes a esta rama artística, ya que

dice que estamos ante un ser que es artista y músico (con o sin conocimientos previos de música).

⁴ Virginia Woolf (1882-1941), novelista británica perteneciente al movimiento feminista de su época. Al igual que otras mujeres fue redescubierta de manera póstuma en la década de los '70, convirtiéndose en una figura clave del feminismo.

⁵ Este pintor y compositor italiano (1884-1947) es conocido dentro del ámbito de "lo sonoro" porque es considerado el primer compositor de música experimental y por realizar el manifiesto "El arte de los ruidos" (1913). El movimiento futurista se vio enriquecido por sus inventos de máquinas para hacer ruido, como el "entonador de ruidos" o "Intonarumori"; pero sus pinturas no destacaron dentro del futurismo.

⁶ Situado dentro de la vanguardia norteamericana ha influido, e influye; en todas las tendencias experimentales del arte. El compositor, poeta y ensayista (1912-1992) se sitúa con sus obras más allá de cualquier categoría preestablecida convirtiéndose de esta manera en el pionero de la música aleatoria, la música electrónica y del "no uso" de los instrumentos musicales de una manera estándar.

⁷ Compositor de cine y televisión (1922-1981) fue el creador de la sintonía de Doctor Who, una conocida serie de televisión; para la que Delia Derbyshire le hizo los arreglos.

⁸ Daphne Oram (1925-2003) nunca verá estrenada la que fuera su primera obra ya que, 70 años después de su composición, en el 2016 la Orquesta Contemporánea de Londres fue la encargada de "desempolvar" la citada obra.

⁹ Leonardo de Pisa en el siglo XIII fue el creador de la mencionada fórmula matemática:

$$F_{(n)} = F_{(n-1)} + F_{(n-2)}$$

(Artículo recibido 01-05-17; aceptado 29-06-2017)