

APORTES

Sound in the Audiovisual Arts. From
the Aesthetic Experience to the
Network of Affections

**Sonido en las artes audiovisuales. De la
experiencia estética a la red de afectos**

ELÍAS PARACELSO XOLOCOTZIN ELIGIO

Doctor en Artes y Diseño
elias.xolocotzin@uaem.mx

Keywords

affections, sound art, sentient bodies,
listening

Palabras clave

afectos, arte sonoro, cuerpos sintientes, escucha

Abstract

The arts that involve sound allow those who listen to develop learning processes in which the world, reality and our own bodies weave networks that enable the exchange of affects. Ordinary sounds allow us to relearn how to perceive the environment and tended to without prejudice, they can become emancipated from the source that produces them and promote a multisensory experience that triggers aesthetic perception.

Resumen

Las artes que involucran sonido permiten a quien escucha desarrollar procesos de aprendizaje en los que el mundo, la realidad y nuestros propios cuerpos tejen redes que posibilitan el intercambio de afectos. Los sonidos ordinarios permiten reaprender a percibir el entorno y, atendidos sin prejuicios, pueden llegar a emanciparse de la fuente que los produce y propiciar una experiencia multisensorial que detona la percepción estética.

Recibido: 16 de febrero de 2024   Aceptado: 5 de junio de 2024

Las expresiones artísticas que involucran el sonido como medio o soporte, independientemente del área disciplinar de que se trate, trabajan sobre las relaciones entre los sujetos que entran en interacción, no solo en lo emocional sino también en lo físico y cognitivo, en correspondencia con el espacio que los rodea, en una experiencia estética que sugiere una red en la que sujetos y objetos se afectan y son afectados al mismo tiempo.

Cuando nos referimos a la experiencia estética desde una perspectiva de lo sonoro aludimos a la temporalidad y espacialidad del instante en el que se da la escucha-sintiente.¹ Esto adquiere un papel importante en el intercambio de afectos, ya que las sensaciones que cada uno de los sujetos obtiene y provee varía de acuerdo con el contexto antropológico y geográfico en el que la experiencia sonora tiene lugar. El sonido de las artes al que apuntamos en este ensayo es aquel que no se limita a una reproducción de cinta o archivo de audio, sino el que dialoga con el ambiente sonoro que lo circunda, en obras que propician una escucha profunda cuyo fin último es una experiencia inmersiva que va más allá de la significación lingüística y que enriquece nuestra percepción del mundo.

Un ejemplo de lo anterior es la obra *Papegaaijen* (1994), del físico y artista holandés Felex Hess. En esta instalación se creó una especie de ecología sonora en la que una serie de monitores fueron reactivos a los sonidos que había alrededor y que,

¹ Con escucha-sintiente hacemos un guiño a la percepción del sonido más allá de la experiencia coclear, dando lugar a una experiencia con el sonido que se ciñe a lo háptico.

tras procesarlos y mezclarlos con sonidos previamente captados, generaron un paisaje sonoro resultado de la expresividad, en un frenesí de afectos.

Prestar atención a los sonidos dentro del marco de las artes propicia un giro auditivo de la cotidianidad, por tanto, su inclusión va más allá de algo subjetivo; por el contrario, favorece el desarrollo cognitivo venido de la percepción háptica y kinesésica, donde la espacialidad de cada uno de los objetos interactuantes se mezcla en una especie de melaza habitada por lo sonoro. “Todo espacio habitado por sujetos encarnados tiene una atmósfera. Nuestra experiencia espacial está íntimamente vinculada con la creación y el establecimiento de vínculos relacionales que evocan respuestas emocionales sobre estar en el mundo”,² por tanto, toda vez que entramos en dicha red se estimulan nuestros sentidos, incluyendo el sistema propioceptor.

Al hacer evidente las formas en que interactuamos con el espacio que nos rodea, la atmósfera sonora no solo reverbera en la arquitectura, sino que también lo hace en las pieles de cada uno de los sujetos que cohabitan el instante en el que se sucede la expresión de los sonidos dentro del marco de las artes. Recordemos que lo sonoro no solo no conoce de fronteras físicas, sino que atraviesa nuestros cuerpos; por un instante formamos parte de la misma atmósfera sonora.

² Ximena González-Grandón *et al.*, “Atmósferas sonoras y experiencias táctiles: procesos encarnados y estéticas multisensoriales”, *Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura*, octubre-diciembre de 2023, p. 3, <https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/2527/4031>
Consulta: 11 de febrero, 2024.

Al igual que la membrana que protege nuestro cuerpo, el resto de los objetos que nos circundan portan una primera capa que les protege y vincula, siendo que en cada instante de interacción entramos en una vibración al unísono. Aunque queda claro que el acto de oír va más allá de la percepción vibratoria, ésta infiere en la fisicidad de la escucha profunda.

En la pieza de sitio específico *Sonic Pavilion* (2009), del artista Doug Aitken, se atiende a las sonoridades que produce el espacio que se recorre de manera cotidiana en la cima de una colina ubicada en la localidad de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. En ese sitio se erigió un pabellón que permite amplificar la expresión sonora del movimiento de las placas tectónicas a través de una perforación que recorre varios kilómetros, de forma tal que el cuerpo del escucha dentro de la instalación no solo atestigua dicha expresión, sino que también la afecta.

Como seres espaciales, somos al mismo tiempo emisores y receptores del sonido, por lo cual, ante lo sonoro no solo reconocemos un espacio determinado, sino que nuestro propio cuerpo contiene una resonancia particular que permite una experiencia estética única con el objeto sonoro. Las sonoridades que nos habitan son silenciadas y solo nos damos cuenta de ello cuando su monotonía se interrumpe. Algunas experiencias artísticas se encaminan hacia girar la oreja a los sonidos cotidianos, los cuales por lo general pasan desapercibidos, para dar cuenta de su importancia no solo en nuestra supervivencia sino también dentro de la atmósfera sonora que habitamos.

Experiencia co-constructiva de los entornos

El sonido en las artes, una vez que se desprende de la fuente que lo detonó, sigue un proceso de

morfogénesis independiente que hace que la experiencia estética no solo afecte y sea afectada por ejecutante y escucha, sino también por los objetos que entran en contacto durante la acción. Dicha interacción involucra procesos perceptuales, cognitivos y emocionales que detonan la actividad en regiones cerebrales que subyacen a la percepción propioceptiva, “cultivando habilidades no únicamente cognitivas, si no corporales o comunitarias desde el desarrollo de un pensamiento crítico capaz de reflexionar y problematizar la realidad”.³ La inclusión de lo sonoro no solo propicia una percepción que se sustenta en una efímera impresión del instante, sino que la aprehensión de aquel momento irreplicable permite al receptor atender su entorno con una escucha renovada, o por lo menos dislocada de los parámetros aprendidos previos al contacto con la obra.

El efímero instante en el intercambio de afectos que se suceden alrededor del sonido como eje de la experiencia estética denota su estado nebuloso, en una atmósfera en la que el sonido, en su imparable morfogénesis, va dejando tras de sí una impronta en el cuerpo y mente de quien ha sido afectado por su expresión. Como sostiene Baudrillard, “cuando una cosa comienza a desaparecer, aparece como concepto”;⁴ si bien el aprendizaje no solo radica en la relación significado-significante, el concepto se extiende más allá de lo lingüístico, de lo interpretativo, incluso de lo metafórico; toda vez que ha sido estimulada nuestra piel, ésta recordará la caricia suscitada por el sonido que transcurre en el espacio. “*The emphasis here is on the aesthetic experience of these objects, understood as ‘emergent states, arising from interactions between sensory-motor, emotion-valuation, and meaning-*

³ *Ibidem*, p. 13.

⁴ Jean Baudrillard, citado en José Iges, *Arte sonoro: una Indisciplina*, México, EXIT La Librería, 2022, p. 120.

knowledge neural systems”;⁵ el movimiento, el espacio y el tiempo forman parte de la experiencia estética, que radica en reconocernos en las propuestas sonoras de aquellos y aquellas artistas que disponen al espectador a una percepción háptica.

Algunas experiencias inmersivas que provienen del campo de las artes demandan al espectador presentarse con un cuerpo sintiente, reflexivo, dispuesto a tejer redes de afectos con el objeto artístico que se le presenta, atendiendo lo sonoro desde todas sus posibilidades, incluyendo aquellas que escapan de los juicios interpretativos: “la sensación cubre las experiencias inmediatas y elementales generales por estímulos aislados simples, la percepción, se encarga de elaborar una interpretación de esas sensaciones”,⁶ por tanto, la disposición del escucha-espectador propicia que las redes de afecto sucedan, siendo insuficiente una disposición pasiva por parte de los agentes que intervienen en dicha experiencia estética.

Renovación de la percepción

Cuando los sonidos en las artes se quitan la veladura “de lo musical” permiten levantar la cortina que los mantenía en sordina. Son sonidos que han formado parte de la historia de la humanidad, de su evolución. Con la modernidad, el arte se fue

decantando hacia la expresión de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo que siempre estuvo presente, con la intención de romper los velos que proponen una realidad más cercana a la fantasía que al día a día del común de la población. “John Cage nos anima a escuchar desde la no intención y del desprejuicio y, sobre todo, tratando a todos los sonidos por igual,”⁷ lo que ha propiciado que las y los creadores de arte dispongan de sonidos provenientes de distintas fuentes.

Parte de las artes con sonido nos disponen a la escucha, a un encuentro sin prejuicios. Algunas de estas piezas son solo gestos que se proponen al escucha para atender al sonido ordinario con una percepción renovada: “los secretos más profundos del universo pueden aflorar en los detalles más anodinos de la experiencia cotidiana, pero hay que saber encontrarlos”.⁸ Para encontrar lo extraordinario en lo ordinario habría que pensar en las artes con sonido como dispositivos de escucha, atenderlos como si se tratara de estetoscopios cuyo objetivo es auscultar el paisaje sonoro que nos envuelve.

La escucha en el campo de las artes sonoras como fuente primaria de la experiencia multisensorial deriva en una experiencia estética que discurre más allá de la superficialidad del buen gusto. “El arte provoca un cambio radical en la forma de percibir la realidad: dejamos de ser contempladores pasivos de un supuesto orden del mundo gobernado por mecanismos predeterminados”,⁹ lo que

⁵ “El énfasis aquí está en la experiencia estética de estos objetos, entendidos como ‘estados emergentes, que surgen de las interacciones entre los sistemas neuronales sensoriomotor, de valoración de las emociones y del conocimiento del significado’”. Traducción propia. Chatterjee y Vartanian, citados en M. T. Pearce *et al.*, “Neuroaesthetics: The Cognitive Neuroscience of Aesthetic Experience”, *Perspectives on Psychological Science*, vol. 11, núm. 2, 2016, pp. 265-279, <https://doi.org/10.1177/1745691615621274> Consulta: febrero, 2024.

⁶ María Teresa Vanegas Torres, “La producción del arte y la creatividad. Una mirada desde la neurociencia cognitiva”, *Morfología*, t. 9, núm. 3, Bogotá, 2017, p. 9.

⁷ José Iges, *op. cit.*, p. 100.

⁸ Miguel Alcubierre y Sergio de Régules, *Surfear el espacio-tiempo. Un científico entre agujeros negros y viajes hiperlumínicos*, México, Debate, 2022, p. 34.

⁹ Fernando Aurelio López Hernández, “Arte y realidad: aproximación hermenéutica a las posiciones de Lonergan, Gadamer y Gabriel”, en Francisco Vicente Galán Vélez (coord.), *Entre realismos*, México, Universidad Iberoamericana, 2023, p. 497, <https://es.everand.com/read/652752835/Entre-realismos>. Consulta: febrero, 2024.

nos permite aplicar lo aprendido en el recorrido de la experiencia propuesta por el o la artista en nuestra vida cotidiana. Toda vez que hemos escuchado aquellas viejas grabaciones futuristas, o atendido aquellas esculturas cinéticas, diseñadas en el siglo pasado, podremos reconocer algunos sonidos en el paisaje sonoro de la cotidianidad y recordar no solo como suenan, sino cómo se sintieron.

Ligada al sistema de recompensas, la experiencia estética se enraíza en la interacción entre las redes neuronales involucradas en el sistema sensorio-motor, la valoración de las emociones y el desarrollo cognitivo, “*it has a phenomeno-logical or affective dimension, in that it is subjectively felt and savored, drawing one’s attention; and, finally, it has a semantic dimension, in that an aesthetic experience is a meaningful experience, not mere sensation*”.¹⁰ La mera sensación se sostiene en una impresión superficial dentro de nuestra mente y cuerpo, siendo que en el contexto de las artes las sensaciones son reforzadas por los dispositivos dispuestos por los y las artistas, lo que posibilita una percepción renovada no solo de los estímulos sonoros dispuestos o guiados por las obras, sino que se extiende a la experiencia estética de lo ordinario.

En la obra de mi autoría *Atisbos de una simbiosis afectiva sono-háptica* (2022), de una manera lúdica dispuse al espectador-usuario a dar cuenta de su participación activa en la morfogénesis del paisaje sonoro cotidiano. Al centro de la galería coloqué una plancha metálica, a manera de mesa, en la cual había dispuesto trozos de madera, de tal manera que el público, al mover los objetos

sobre la placa de metal escuchara los afectos entre los materiales que se rozan. Al descubrir el sonido que se producía, en primera instancia se notaba sorprendido, pero una vez que la experiencia era asimilada, interactuaba con la pieza en un aprendizaje significativo.

La relación estética que tenemos con los objetos no es una singularidad del ser humano, sino que la compartimos con el resto de los objetos con los que interactuamos. Aunque no hay manera de indagar sobre la experiencia de cada uno de éstos, es importante ser conscientes de la participación activa dentro de la experiencia estética que, no siempre, ni en todo momento, compete a un objeto artístico o producido en el contexto de las artes. Por ello hemos insistido en pensar todo lo anterior en el ámbito de lo cotidiano. Para Schaffer: “no hay objeto que tenga un estatuto ontológico estético específico, cualquier cosa puede funcionar como objeto estético”.¹¹ Si bien la vida como forma de arte fue un concepto ampliamente investigado que detonó múltiples productos artísticos en el siglo XX, se pone en tela de juicio su inclusión por sectores aferrados a un arte que representa e interpreta. La investigación-creación en el terreno de las artes propicia un desarrollo cognitivo, no solo metafóricamente, sino que produce un conocimiento real, más allá de lo artístico.

Es destacable la experiencia multisensorial *Habitat: cuerpo-espacio-sonido*, diseñada en 2022 por el colectivo TACo (Transdisciplina, Arte y Cognición), en la que un dispositivo es recorrido, percutido y experimentado de forma que la y el espectador no solo entra en contacto físico con el objeto detonante

¹⁰ “tiene una dimensión fenomenológica o afectiva, en el sentido de que se siente y saborea subjetivamente, llamando la atención; y, finalmente, tiene una dimensión semántica, en el sentido de que una experiencia estética es una experiencia significativa, no una mera sensación”. Traducción propia. M. T. Pearce *et al.*, *op. cit.*, p. 269.

¹¹ Chantal Paula Rosengurt, *Adiós a la estética: Jean-Marie Schaeffer y su concepción integracionista de la relación estética. Una deriva de la estética filosófica a una estética interdisciplinar*. *Una deriva de la estética filosófica a una estética interdisciplinar*, <http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/artesenclave/AEIV2016/paper/viewFile/3423/1930> Consulta: 11 de febrero, 2024.

de la experiencia estética, sino que al mismo tiempo descubre los estímulos sonoros que reverberan en su piel, en sus entrañas: “los sujetos encarnados que interactúan con el dispositivo pueden profundizar, expandir y renovar diversas experiencias sensibles, creativas y performáticas”,¹² sin ataduras, ni prejuicios. Lo dispuesto por el colectivo no solo propone atender la percepción del sonido como una atmósfera que se va nutriendo con las acciones de las y los usuarios, sino que se van reconociendo en cada interacción con los objetos dispuestos y los pares que se disponen a la experiencia multisensorial.

Conclusión

La relación que tiene el sonido con nuestro cuerpo es un detonador de experiencias estéticas que permiten activar el sistema propioceptor, ligado con nuestra percepción tempo-espacial. Las artes transmediales proponen una participación activa

con los afectos que se suceden tras interactuar con las obras que recurren a situaciones de aprendizaje más allá de los provistos por las artes tradicionales. El mundo, la realidad y nuestros propios cuerpos tejen redes que posibilitan el intercambio de afectos y provocan una experiencia estética que trasciende el campo de las artes.

Hemos partido desde las artes sonoras, puesto que consideramos que el sonido, de manera ininterrumpida, continúa su morfogénesis y se expresa a pesar de nuestra presencia. Cada intercambio de afectos que se suscita en su tránsito tempo-espacial pareciera una insinuación a la escucha profunda, para lo que se requiere un cambio en nuestra percepción. Es allí donde las propuestas artísticas citadas, entre otras más, nutren un ámbito de investigación-producción que apuesta por un aprendizaje significativo en la que el desarrollo cognitivo de la o el espectador-usuario permite atender nuestro entorno como una ecología de afectos.

¹² Ximena González-Grandón *et al.*, *op. cit.*, p. 8.

Bibliografía

Alcubierre, Miguel y Sergio de Régules, *Surfear el espacio-tiempo. Un científico entre agujeros negros y viajes hiperlumínicos*, México, Debate, 2022.

Giorgi, Gabriel, *Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica*, Argentina, Eterna Cadencia, 2014.

González-Grandón, Ximena *et al.*, “Atmósferas sonoras y experiencias táctiles: procesos encarnados y estéticas multisensoriales”, *Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura*, octubre-diciembre de 2023, <https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/2527/4031> Consulta: 11 de febrero, 2024.

Iges, José, *Arte sonoro: una indisciplina*, México, EXIT La Librería, 2022.

López Hernández, Fernando Aurelio, “Arte y realidad: aproximación hermenéutica a las posiciones de Lonergan, Gadamer y Gabriel”, en Francisco Vicente Galán Vélez (coord.), *Entre realismos*, México, Universidad Iberoamericana, 2023.

Pearce, M. T. *et al.*, “Neuroaesthetics: The Cognitive Neuroscience of Aesthetic Experience”, *Perspectives on Psychological Science*, vol. 11, núm. 2, 2016, pp. 265-279, <https://doi.org/10.1177/1745691615621274> Consulta: febrero, 2024.

Rosengurt, Chantal Paula, *Adiós a la estética: Jean-Marie Schaeffer y su concepción integracionista de la relación estética. Una deriva de la estética filosófica a una estética interdisciplinar*, <http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/artesenclave/AEIV2016/paper/viewFile/3423/1930> Consulta: 11 de febrero, 2024.

Vanegas Torres, María Teresa, “La producción del arte y la creatividad. Una mirada desde la neurociencia cognitiva”, *Morfología*, t. 9, núm. 3, Bogotá, 2017.

ELÍAS PARACELSO XOLOCOTZIN ELIGIO

Maestro en producción artística por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y doctor en Artes y Diseño por la UNAM. Se desempeña como docente en la UAEM y en el Centro Morelense de las Artes. Su trabajo de investigación se vincula con la percepción del sonido desde el campo de las artes.