

Creación en los pliegues de la ciudad invisible: Síntesis sonora y visual en *La Celeste* (2004), de Pascal Auger y José Manuel López López

Pedro Ordóñez Eslava

Correo electrónico: eslavap@ugr.es

Institución: Universidad de Granada

Mesa: Memoria y Tecnoarte

La comunicación que se propone plantea un análisis integral –técnico, poético y estético– de la creación *La Celeste* (2004) del compositor José Manuel López López y el videoartista Pascal Auger, inspirada en *Las ciudades invisibles* de Italo Calvino. Esta pieza puede entenderse como un paso decisivo en una trayectoria estética, compartida desde mediados de los años noventa, en la que ambos creadores han asumido de forma natural las nuevas vías técnicas de expresión sonora y visual bajo la convicción absoluta de su necesaria aplicación en el lenguaje artístico contemporáneo. Por otro lado y también en ambos casos, la ciudad, entendida como 'esfera' sintáctica, aparece como imaginario conceptual re-creado en la red tecnológico-cultural actual.

Para este análisis ha sido necesaria una metodología de investigación múltiple y también interdisciplinar, puesto que integra el estudio del texto original de Calvino y su asunción y posterior re-creación por parte de los autores propuestos.

Comunicación

La convergencia interdisciplinar, la íntima relación establecida entre distintos ámbitos artísticos – música y artes visuales, poesía y arte sonoro– es un hecho obvio en la creación contemporánea y distingue de manera apodíctica una actitud definitiva en la poética de algunos de los autores más significativos de la escena estética y artística actual.

Si el título genérico del XIV Congreso, *Correspondencia e integración de las artes*, en el que intervino Simón Marchán Fiz con su ponencia 'Figuras de la mezcla en las artes', aludía efectivamente a esta 'permeabilidad' interdisciplinar, a esta 'poética del desbordamiento'¹, las nuevas técnicas digitales e intermediales, en 'incesantía' absoluta –en palabras de Álvaro Pombo–, han creado los caminos necesarios para transitar nuevas vías de expresión en las que la imagen, el sonido y la letra, así como el propio espacio circundante, presentan una iconografía re-creada, tanto en su alusión a un pasado cultural común como a nuevos símbolos hermenéuticos: el 'cerco del aparecer', en definición de Eugenio Trías², se desvanece así hacia un nuevo sistema múltiple que debe acoger propuestas intertextuales, palimpsestos interdisciplinares precisos en el arte de hoy.

El catálogo creativo del compositor José Manuel López López (Madrid, 1956), cuya calidad técnica y musical supuso la obtención en 2000 del Premio Nacional de Música, evidencia una poética que asume de manera natural la ubicación hermenéutica de distintas expresiones artísticas de algunos de los autores más significativos en la esfera creativa actual así como la colaboración íntima con algunos de ellos. Formado inicialmente en el Real Conservatorio Musical de Madrid, su condición de compositor alcanzó definición absoluta en el Institute de Recherche et Coordination Acoustique/Musique de París donde desarrolló técnicas de composición apoyadas en soporte informático, tanto en el terreno creativo, en el que cobró gran peso el pensamiento compositivo espectral de autores como Gérard Grisey (Belfort, 1946- París, 1998), como en el de emisión del sonido –véase *Lituus* (1991), para cuarteto instrumental y dispositivo informático, *Diesseits* (1993), para trompeta sola, ensemble instrumental y dispositivo informático o *Sottovoce* (1995), para cuarteto vocal y dispositivo de difusión cuadrifónica–. Cada una de estas obras precisa un análisis técnico que debe considerar los avances tecnológicos en el estudio del espectro sonoro y de las cualidades tímbricas que definen el sonido de cada instrumento.

Asimismo, esta asunción tecnológica ha crecido en íntimo contacto con la voz de autores de otras disciplinas, lo que ha ampliado de forma decisiva el cerco poético de López López. Un ejemplo de ello es el íntimo contacto creativo con el pintor José Manuel Broto (Zaragoza, 1949), con quien ha definido una colaboración constante desde mediados de los años noventa culminada en *La Noche y la Palabra* (2004), Ópera en un acto con escenografía de Broto, y la serie *Música de Luz* (2007): una secuencia plástica que introduce de manera definitiva al pintor en el ámbito digital y que ilumina la integral pianística de López López,

¹ Como afirma el propio Marchán Fiz en esta ponencia integrada en las Actas del Congreso *Correspondencia e integración de las artes*, Isidoro Coloma Martín y Juan Antonio Sánchez López (eds.), 2 vols., XIV Congreso Nacional de Historiadores del Arte, celebrado en Málaga entre el 18 y el 21 de septiembre de 2002, Málaga, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Dirección de Comunicación y Cooperación cultural, 2003, IIº vol., pp. 19-35.

² en *Lógica del límite*, publicado en Barcelona por la editorial Destino en 1991.

desde *Lo fijo y lo volátil* (1994), para piano y electrónica, hasta *Un instante anterior al tiempo* (2006), para piano y manipulador. Ambas expresiones, sonora y visual, son ofrecidas en soporte videodigital como sello al penúltimo número de la Revista de Arte, Música y Literatura *Sibila*, publicado en abril de 2007. El corpus sonoro de López López queda así efectiva y substancialmente unido a la serie plástica digital de Broto, como ilustración de un 'pensamiento purista y cálido en busca de belleza', en palabras del propio compositor.

La trayectoria de Pascal Auger (París, 1955), el envés creativo de la colaboración que se pretende indagar en la presente comunicación, se encuentra vinculada a su formación conceptual bajo la tutela de Gilles Deleuze en Vincennes y Saint-Denis, entre 1975 y 1987. Cineasta y videoartista, ha realizado incursiones en el film experimental –*Le Petite Fille* (1978) y *Juste avant midi*, cortometraje con el que le fue concedido el Primer Premio en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid en 1986, entre otros—. Sin embargo, es en el videoarte, a partir de mediados de los años noventa, donde encuentra un medio técnico más adaptado a su lenguaje visual. Su trayectoria está también vinculada a la de autores de diversas disciplinas como la literatura y la creación musical de vanguardia, tales como la compositora Pascale Criton (París, 1954) en *Entre ciel et terre* (1989) y los literatos Dominique Noguez (Bolbec, Seine-Maritime, 1942) en *Les Historiettes* (1997) y Jean-Philippe Toussaint (Bruselas, 1957) con el que colaboró en la serie de conferencias *Faire l'amour: une lecture japonaise*, en torno a su creación literaria.

En este contexto, la estrecha vinculación estética con el compositor José Manuel López López, con el que estableció un contacto sólido y constante a partir de su encuentro en la Villa de artistas Kujoyama en Kyoto en 1996, ha obtenido un resultado franco en la creación co-inspirada en torno a la figura de Italo Calvino (La Habana, 1923 - Siena, 1985) y, fundamentalmente, de sus 'ciudades invisibles'. La inquietud de Calvino y su propia concepción estética y poética integra la relación interdisciplinar con otros autores –como puede verse en la serie de libretos que realizó para las óperas *La vera storia* (1982) y *Un Re in ascolto* (1984) de Luciano Berio (1925 - 2003)–, por lo que la ubicación hermenéutica de sus 'ciudades' en el corpus estético de López López y Auger fluye de manera natural bajo una concepción compartida de la convergencia intertextual.

Le città invisibili fue publicada por primera vez en 1972 y alcanzó, como afirma María José Calvo Montoro, una posición esencial en la creación literaria italiana contemporánea. Como texto con un hondo carácter poético, es asumido por Auger y López López para la elaboración de *La Celeste*, para percusión, electrónica y video, estrenada en el Foro de las Imágenes 'Nemo 9' parisino en 2004, que sirve además como referencia decisiva para *Les villes invisibles*, espectáculo audiovisual, cercano al género escénico que trasciende los límites convencionales de la ópera, en el que se encuentran actualmente trabajando estos dos artistas: en ambos casos, la ciudad, entendida como clave sintáctica esencial en el imaginario social y cultural actual, es además el objeto poético y creativo sobre el que se construye un complejo lingüístico visual y sonoro.

La comunicación plantea el análisis técnico, poético y estético de *La Celeste* (2004) del compositor José Manuel López López y el videoartista Pascal Auger, pieza inspirada en *Las ciudades invisibles* de Italo Calvino.

La Celeste es una pieza visual y sonora de unos quince minutos de duración en la que se suceden de manera alternada secuencias de diversa tipología que podrían dividirse en dos bloques fundamentales: estos bloques muestran por un lado y en primera persona, el tránsito de un personaje a través de una ciudad. En esta sección el sonido proviene mayoritariamente del propio paisaje sonoro que circunda al personaje –sus pasos, su respiración, el ambiente nocturno en el que se desenvuelve la acción–; por otro, la re-creación poético-visual de esa misma ciudad a través de distintos procedimientos digitales sobre el reflejo del mismo entramado urbano. En esta segunda sección, surge la música de José Manuel López López, basada en dos piezas anteriores:

Cálculo secreto (1993), para vibráfono, y *Movimientos* (1998), doble concierto para piano y orquesta. Ambas partituras se vieron modificadas sensiblemente, aunque fue la primera de ellas la que sufrió una alteración más evidente, por la adición de otro instrumento percusivo, cuya línea se proyecta como transición entre bloques en un momento más avanzado del video.

Estas dos secciones fundamentales muestran obviamente la ciudad de Venecia, de donde proviene el histórico mercader Marco Polo, personaje principal en la novela de Calvino, que describe al sire Kublai Khan cada noche y de manera muy detallada las ciudades de su imperio, que no son otra cosa que recreaciones de la propia ciudad de los canales.

El juego de reverberaciones visuales, en las que la ciudad-símbolo alcanza una vasta significación conceptual, y su conjugación sonora, admiten un amplio arco de posibilidades analíticas que tienen en el texto de Calvino una referencia semántica precisa. Estas vías hermenéuticas, que integran el análisis visual y sonoro de la pieza, observan además el imaginario de la metrópoli contemporánea en este caso definido por la presencia constante e ineludible de una arquitectura estilísticamente alejada de la actualidad, que alude a un pasado asumido de forma natural en la memoria, vinculada sin embargo a la identidad del individuo que observa y vive, imagina y construye su personal sintaxis urbana, en un cruce de lo visible y lo invisible, como afirmaría Jean-Luc Marion.

El análisis de estos trabajos pretende ser una aproximación precisa, tanto desde el punto de vista técnico-tecnológico, en cuanto a la creación digital se refiere, como desde el estético, a algunas de las inquietudes conceptuales que precisamente se abordan en esta XVII edición del Congreso Nacional de Historia del Arte, tales como la aplicación de los nuevos medios técnicos –videoarte digital, arte sonoro– a un imaginario creativo que alcanza nuevos significados en el entorno habitual que nos circunda e identifica, bajo una concepción convergente de varias disciplinas artísticas, algo que incide efectivamente en la propia 'multiplicidad' que caracteriza a la sociedad actual, rasgo que ya nos propuso Italo Calvino desde su perspectiva hacia mediados de los años ochenta dentro de sus conocidas *Propuestas para el próximo milenio*.