

DEDICATORIAS: UNA ENTREGA DE SÍMBOLOS

José Iges
Artista sonoro

Fecha de recepción: 20/09/2022
Fecha de aceptación: 02/11/2022

Escribió Jorge Luis Borges que «toda dedicatoria es una entrega de símbolos». Y entiendo que a eso responden las piezas sonoras de un minuto que he reunido en número de sesenta bajo ese título: *Dedicatorias*. Casi todas surgieron entre febrero de 2012 y noviembre de 2015. Solo la primera de ellas, *H&B*, fue realizada a lo largo de 2003. Hasta 2020 han llevado una vida muy activa, habiendo sido todas ellas publicadas en CD en 2016 y empleadas en videoacciones, instalaciones, piezas sonoras y visuales, *present-acciones* en vivo, ediciones varias, homenajes... lo que las ha llevado a estar presentes en emisoras de radio y auditorios de diversos países, en museos, en galerías, en ferias y en centros de arte... e, incluso, a recibir algún galardón internacional.¹ La singularidad que, a mi entender, autoriza a hacer referencia a mis *Dedicatorias* en el presente contexto editorial es, por un lado, el haber sido pensadas desde sus orígenes para rendir tributo a sus dedicatarios/as, lo que ha supuesto incluir en ellas referencias personales, documentos sonoros originales o también préstamos —cuando no directamente robos— de sus trabajos o de sus metodologías. Y, por otro, el haber sido dedicadas en un número lo bastante significativo —aquí me atrevo a incluir dieciocho— a autores/as que son ya referencias indiscutibles para generaciones posteriores. En ese sentido, la selección toma en cuenta sobre todo a artistas, intérpretes y compositores/as españoles/as cuya fecha de nacimiento sea no más cercana a nosotros de los primeros años cuarenta del pasado siglo. Pero no excluye a algunos autores no nacidos en España que han tenido influencia relevante en la creación de nuestro país y, en particular, en mi propio desarrollo artístico.

Los comentarios ofrecidos aquí se nutren, en buena medida, de las notas que, sistemática y puntualmente, redactaba tras concluir cada una de las piezas. Por ello, me ha parecido también de interés incorporar las fechas entre las cuales la pieza había sido compuesta. Los enlaces en SoundCloud habilitados a las mismas servirán para situar al/la lector/a en contacto directo con ellas. Soy consciente de que, al establecer los apartados —auténticos «cajones de sastre»— que me han servido, mal que bien, para disponer con algún orden los contenidos, no procedo con un criterio particional estricto, dado que no pocas piezas podrían haber formado parte de más de uno de ellos. Quiero agradecer a Miguel Álvarez-Fernández —profundo conocedor del proyecto *Dedicatorias*— y a Isaac Diego García el haber considerado de interés incluir esta temática dentro de la presente publicación.

¹ Parte de los trabajos presentados aquí han sido previamente publicados en: http://joseiges.com/?page_id=2348

1. Pioneros

En este apartado aparecen nombres ya históricos de la creación en España que seguramente también se mencionan en otras áreas de esta revista. La interdisciplinariedad y libertad de criterio son patrones de conducta observables en todos estos autores.

Coral hablado (9-10/9/2013)

Por haber sido uno de los tres miembros fundadores de Zaj, Ramón Barce (1928-2008) intervino en 2004 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en un acto que conmemoraba el 40 aniversario del grupo de vanguardia español más importante del siglo XX. Ante los asistentes explicó cómo fueron esas primeras actividades, en las que, junto a él, intervenían Juan Hidalgo (1927-2018) y Walter Marchetti (1931-2015). A partir de la grabación de su intervención, construí *Coral hablado*, que emplea en su título y parcialmente en su desarrollo el de una obra que Barce realizó para tres recitadores (aquí, él mismo ocupando la izquierda, el centro y la derecha del estéreo). Se trata de un ejercicio de síntesis de contenidos, no exento del sentido del humor propio del citado autor. Con Barce son asimismo dedicatarios de la pieza los citados Hidalgo y Marchetti, por obvias razones.

Three Automatic Readings (24/5 - 20/12/2013)

«Una línea de palabras que no sabe que es una línea de palabras... una línea de palabras que no sabe lo que es». Ese simple texto, en inglés, estirado hasta un minuto de duración, se graba al ser leído por la voz del programa de traducción automática de Google. Las limitaciones de este escanden la lectura y le dan intención, acento y velocidad. Es en cierto modo un «*objet trouvé*» informático. A él se añaden otras dos lecturas automáticas sonoras del mismo texto (una y tres lecturas, *alla Kosuth!*): una es la producida por un programa que lo hace sonar en código morse y la otra es el sonido de su impresión en papel. La pieza está dedicada a José Luis Castillejo (1930-2014), autor lúcido de escritura no escrita, con reconocimiento en la distancia a Gertrude Stein, pues desde su obra legitima estéticamente el contenido reiterativo-autorreferente de mi texto.

Atelier LUGAN (12/12/2013-18/2/2014)

En 1986 realizaba con Francisco Felipe una visita al taller de esculturas y objetos de LUGAN (1929-2021) —acrónimo del artista Luis García Núñez, pionero del arte cinético y electrónico en España—, que se recogió en un programa de *Ars Sonora*. Como él dice, sus esculturas buscan la participación del espectador. Por eso, nosotros hicimos ese día con el artista una improvisación con algunos de esos objetos-instrumentos, lo que en la obra se recoge junto a otros materiales extraídos de sus piezas; entre ellos aparece la voz de Lily Greenham, tan admirada por el dedicatario.

Dead in Translation (*Brando en París*) (6-12/9/2013)

El cine no puede ofrecer la misma escena cuatro veces, superpuestas y en un minuto. El sonido sí, y ello tiene implicaciones narrativas evidentes. Entre otras cosas, se pone de manifiesto la tensión que siempre se produce y tantas veces se obvia entre lo que se ve y lo que se oye. Se emplea para ello como objeto el audio de la versión original y de tres doblajes —en alemán,

español y francés— de la última escena de *El último tango en París*, de Bernardo Bertolucci. La pieza está dedicada a Isidoro Valcárcel Medina (1937), porque de él aprendí que se puede hacer arte sonoro y, en concreto, radioarte, con un film. Hago dedicatario también al cineasta Javier Aguirre (1935-2019), dado el carácter experimental de su trabajo: tanto que, en algunos de sus proyectos, ha privilegiado lo sonoro frente a lo visual, justo como yo hago aquí.

Tiempo dentro del tiempo (4/10-2/11/2013)

Por extraño que parezca, las campanadas suenan en esta pieza diecisiete veces. Aparece además la palabra «tiempo» leída en dieciséis idiomas en traducción automática. Tras la decimoséptima campanada escuchamos la voz del poeta José Ramón Ripoll leyendo un verso suyo: «Tiempo dentro del tiempo». Pero, si la obra se difundiese en vivo con la superposición del sonido del reloj de un servicio telefónico o de un reloj parlante, entonces estaría dedicada no solo al citado poeta sino también a Esther Ferrer (1937), performer para quien el tiempo es sustancia fundamental en su obra. No olvidemos que ella es la autora de la radioperformance *Al ritmo del tiempo*, en la que el citado reloj telefónico era elemento fundamental.

2. La generación de los años cuarenta

Constituye ese puente fundamental entre los que he definido como pioneros y los nacidos, como yo, en los años cincuenta del pasado siglo. Nosotros hemos recibido de ellos/as el arte conceptual, la música electroacústica, los nuevos recursos vocales o el minimalismo, además de su ejemplo y magisterio.

Eros & Tánatos: Adriana in Adrianopoli (1-4/11/2013)

Una batalla fingida electrónicamente con ayuda de bucles de sonido, que acompaña a fragmentos de *Il bombardamento di Adrianopoli, parole in libertà*, de F.T. Marinetti, se convierte en un tórrido encuentro con Adriana, nombre también fingido, aunque no imposible. La referencia lejana procede del *sample* del artista sonoro italiano Sergio Messina, cuya pieza *Marinectric* también emplea la voz del creador del futurismo. De todas las piezas de mis *Dedicatorias*, es la única en la que hago referencia al sexo: por eso se la dedico al compositor, vocalista y pianista Carles Santos (1940-2017), quien un día me indicó que el sexo y la religión eran los dos motores principales en su creación.

Tuning of a world (25/6-4/9/2013)

Es una de las obras más «surreales» de la colección. En el comienzo de la misma, como en un sueño o quizá una pesadilla, imaginamos que unas señales horarias radiofónicas se afinan escalonadamente sobre el la de una orquesta sinfónica. Pero esta, a su vez, se desafina luego para afinarse a la nota de la bocina que avisa del cierre de puertas en el metro de México D. F. El rumor del vagón y las voces se desgarran de golpe —técnica que he empleado ya en *La ciudad resonante*— con el batir de un tambor japonés, de cuya resonancia sale otro desgarró: el de la voz de Esperanza Abad (1941), la gran renovadora de la voz en España, con quien he trabajado en concierto entre 1984 y 2000, y una de las dos dedicatarias de esta pieza. El fragmento pertenece a mi obra *La Isla de las mujeres*, escrita para ella en 1996. De su aliento final sale el paso fatigado pero constante de alguien que sube una escalera, que acaba siendo de señales horarias, lo que nos lleva de vuelta al comienzo, de modo un tanto piranesiano.

El título juega con la ambigüedad en inglés del término *tuning* —afinación y sintonización— tal como lo hace Murray Schafer en su famoso tratado: un autor y una obra ampliamente admirados por la investigadora mexicana Perla Olivia Rodríguez, también dedicataria de la pieza.

Elogio del Laberinto (6/1-1/10/2015)

La voz de Borges nos evoca aquí una de sus obsesiones: el laberinto; pero su relato aparece troceado. Un babélico GPS le da instrucciones para recorrerlo, en un parque rodeado de niños que juegan, pero acecha ese otro laberinto que nos rodea sin que lo veamos: el de las señales de telecomunicación. La pieza está dedicada a Pinotto Fava (1935) y a Eduardo Polonio (1941), amantes y practicantes —cada uno a su manera— del concepto «multicódigo». Este último, por cierto, desde su pasión por la matemática, la música electrónica y las teorías sobre el universo.

Rotor (1/7/2013)

El sonido de un tambor sometido a rotación que, en la maquinaria del teatro clásico español, se empleaba para generar sonidos que ilustraban las representaciones y se superpone aquí a su propio tratamiento electrónico, y al de la palabra «rotor», leído repetitivamente por una voz automática. El tratamiento con Max/MSP aplicado a esa voz permite que, desde su aparición inicial como pura pulsación rítmica, se vaya aclarando hasta hacer al final inteligible la citada palabra. Puro proceso, dedicado a Andrés Noarbe, creador del sello y la distribuidora Rotor. Pero también al compositor Tomás Marco (1942), pues ese sonido teatral se acerca al de la rueda y me lleva a evocar el “Tejer y destejer” de su ópera *El viaje circular*.

Infinito / Infinity (19/5/2013-10/11/2014)

Dedicada a Concha Jerez (1941) —cuya presencia se deja sentir en tantas otras piezas de esta colección—, utiliza el sonido de una maleta caminando por el pasillo de su casa en una de sus «acciones sonoras», las cajas de música que tanto ha empleado en performances y conciertos InterMedia —sobre las que destaca *a solo* la que toca la melodía *Send in the Clowns*— y la mezcla de su voz con el sonido producido por ella misma manipulando papeles en nuestra obra *Silk Storm*, junto a improvisaciones de Pedro López. Los dos textos responden a la pregunta de Esther Ferrer: «¿qué es para ti el infinito?». Hay versiones con sus respuestas tanto en castellano como en inglés.

3. El universo de la radio

No es extraño que en esta serie de miniaturas la radio aparezca doblemente: por un lado, porque la técnica empleada en ellas bebe en muchos casos de la mezcla de elementos heterogéneos propia del medio mismo y, en particular, del radioarte. Por otro, pues mi propia biografía profesional me ha llevado a cultivar el contacto y la amistad con tantos grandes nombres propios de ese medio, a quienes profeso admiración. En lo que sigue no están todos los que son, dados los límites autoimpuestos a esta selección.

Radiorramón (4-25/8/2013)

Surge para una publicación de la Universidad Politécnica de Valencia en la que cada autor debía hacer breves piezas ilustrando sonoramente —o de modo audiovisual, lo que aquí no es el caso— una de las «greguerías onduladas» de Ramón Gómez de la Serna (1888-1963). Es una de las no pocas *Dedicatorias* que tienen a la radio, no ya sólo como lenguaje de referencia, sino como proveedora de material, pues se emplean aquí, por una parte, grabaciones que tratan de ilustrar en montaje el viaje del dirigible Graf Zeppelin en 1930 por España, guiado por emisoras de radio de la época; por otra, ese fragmento y la propia lectura de la greguería elegida se han extraído de un programa de *Ars Sonora* realizado en los años 90 sobre las greguerías onduladas ramonianas, que recogió el Dr. José Augusto Ventín —por cierto, director de mi Tesis Doctoral sobre Arte Radiofónico— en su libro *Radiorramonismo*.

A Radio 2 (2-8/10/2013)

La pieza, dedicada desde su título a las personas con las que tuve el honor de trabajar durante años en Radio 2 —la actual Radio Clásica de RNE—, emplea la grabación en estudio de una pieza fonético-corral que compuse a mediados de los años 80 para ser interpretada por todos los miembros de su redacción de entonces. Ello tuvo lugar en el Estudio Música 1 de la Casa de la Radio bajo la dirección del compositor Miguel Alonso (1925-2002) —quien sería poco tiempo después director de la emisora— y con Ricardo Bellés (1940-2017), cómplice en tantas aventuras radiofónicas, como solista. También incorpora fragmentos de otra obra breve, titulada *Radio 2*, que realicé para el XXX Aniversario de la emisora, incorporando referencias y voces de colegas ya desaparecidos. Sin duda, tanto Miguel como Ricardo son, por tantas razones de complicidad, destacados con nombre propio entre todos esos dedicatarios nada anónimos en mi recuerdo.

The Unanswered Question (Ars Acustica) (1/9-18/12/2013)²

Dedicada a *Ars Acustica*, «with Charles Ives questioning / preguntando». Es un pequeño homenaje al grupo, en el que varios de sus miembros más activos se esfuerzan por responder, sin lograrlo, a la pregunta «¿qué es *Ars Acustica*?». Una constante en la existencia del grupo, cual es su voluntaria indefinición estética, se emplea aquí como motor que da contenido a la pieza. La trompeta que enuncia «la pregunta sin respuesta» en la obra homónima de Ives aparece al comienzo, como una cita algo enrarecida, y se repite al final presentada con testonones afinados al efecto, casi formando el indicativo de una emisora inexistente o ya desaparecida. Se dejan oír también breves fragmentos de audio de dos relevantes proyectos del grupo: *Relay Race* y *Horizontal Radio*.

Figuras goyescas (24/6-12/7/2013)

En 1991 Luc Ferrari (1929-2005) realizó, producida por *Ars Sonora*, su famosa y premiada obra radiofónica *L'Escalier des Aveugles*. La secuencia inicial se desarrollaba como un encuentro del autor en la citada escalinata madrileña con una joven actriz Ana Malaver. Más de diez años después, y con producción no ya mía sino de Miguel Álvarez-Fernández, él y

² Este texto ha sido previamente publicado en: Iges, José. “Dedicatorias: texto de presentación, selección y locución”. *Espais Oberts* (Catalunya Música), 2015. Recuperado de: http://joseiges.com/wp-content/uploads/2015/03/Dedicatorias-guión-Cat_Mus-2015.pdf

Ferrari volvieron a recorrer micro en mano dicha escalinata para componer la primera pieza de otra obra en suite —*Femme descendant l'escalier*, de resonancias duchampianas—, en la que se volvía a la pieza inicial de la otra obra a base de incluir un fragmento de la misma en la nueva secuencia-visita. Aquí sigo ese mismo proceder, pero —con el empleo de un fragmento de esa visita de Miguel y de Ferrari a la escalinata— se vuelve en realidad a otra secuencia de la obra inicial: la titulada *Sans savoir pourquoi*, que se desarrollaba con otra actriz —Izaskun Azurmendi— en el Museo del Prado, ante el famoso cuadro de Goya *Los Fusilamientos del 3 de mayo*. Es un juego de espejos porque, como en la acción seguida por Ferrari con Miguel, aquí se emplean sonidos del pasado —*L'Escalier des Aveugles*— y del presente —comentario de una guía turística ante el cuadro—, concluyendo todo con un «fusilamiento» al cuadro mismo, perpetrado por un hipotético batallón de turistas armados con sus cámaras fotográficas. (Algún tiempo después, conocí la conexión nada casual que la artista Hito Steyerl señala entre la propaganda de la primera cámara Kodak y el Colt 45). La pieza está dedicada a Luc Ferrari, y a Miguel Álvarez-Fernández *à coté*.

4. Referentes internacionales

Como ya dije, algunas de estas piezas tienen como dedicatarios a importantes nombres de la creación internacional. Tan solo me he permitido incluir aquí a aquellos con los que he tenido una más personal relación o de los que haya recibido una influencia más profunda. Uno de esos nombres es sin duda el del antes mencionado compositor francés Luc Ferrari, ya fallecido. Pero al aludir, también en el apartado anterior, a los miembros del grupo Ars Acustica —que ha reunido desde 1989 a muchos de los más destacados nombres de la producción y la creación del arte sonoro en radio—, quedan también implícitos mi reconocimiento y amistad hacia gentes como Klaus Schöning, Heidi Grundmann, Pinotto Fava, René Farabet o Ilana Zuckerman, entre otros grandes. Por lo demás, las tres últimas *Dedicatorias* de este apartado nos llevarán al universo Fluxus y, por tal motivo, podrían también haberse incorporado con toda justicia al de los pioneros, si hubiésemos abierto el mismo a autores internacionales.

Cage in Ryoanji (22/8-20/9/2013)

En enero de 1991 entrevisté a John Cage (1912-1992) con motivo de una exposición que él inauguraba en Barcelona. Habló de sus dibujos hechos con los contornos de quince piedras —tantas como hay en el jardín de Ryoanji, en Japón— que disponía por la superficie del papel con ayuda del *I Ching*. Dada la imperfección de la grabación que realicé, he querido trabajar con ella como viniendo de una época muy lejana. He colocado además el sonido del trazo de escribir los números del uno al quince, sobre los cuales el oyente bien podría superponer como acción en vivo el sonido de la caída una tras otra de quince pequeñas piedras a su elección sobre cualquier superficie plana. Dedicada por supuesto a Cage, pero con agradecimiento a Gloria Moure, que tanto ayudó a la realización de la entrevista y que, sobre todo, hizo posible aquella muestra.

Wolf-Garten (15-21/9/2013)³

³ Parte de este texto ha sido previamente publicado en: Iges, José. “Dedicatorias: texto de presentación, selección y locución”. Espais Oberts (Catalunya Música), 2015. Recuperado de: http://joseiges.com/wp-content/uploads/2015/03/Dedicatorias-guion-Cat_Mus-2015.pdf

Este «jardín del lobo» es también y sobre todo el jardín de Wolf —lobo, en alemán— Vostell (1932-1998). A él, que tanta huella ha dejado en nuestro país a través de su Museo en Malpartida de Cáceres y de su propia obra, va dedicada esta pieza, en la que desde el título se hace referencia a su Fluxus-Ópera *Garten der Luste (El Jardín de las Delicias)*. En ella se emplea el sonido de lobos junto al de cinco sopranos, y se hace uso de la *schwebung* o *battimento*, fenómeno acústico producido por sonidos de timbre similar que suenan simultáneamente a distancia de microintervalos. Ello se produce aquí al cambiar la altura hacia el agudo y el grave de la misma grabación de aullidos de lobos y lobeznos. La voz del dedicatario procede de una entrevista que me concedió en 1997 para hablar precisamente de esa obra, que fue grabada en los estudios de Radio Bremen en 1982, y que yo dirigiría musicalmente en su estreno absoluto como ópera en vivo en 2012.

Paper Piece (28/11-17/12/2013)

Este es un encuentro con diferentes obras y artistas que han empleado el papel como instrumento en alguna ocasión: Philip Corner, Hugh Davies, Concha Jerez y, por supuesto, Ben Patterson (1934-2016), a quien la obra está dedicada por ser el autor de la famosa *Paper Piece*, de la que aquí se recoge en fragmento una versión que se interpretó hace algunos años en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y que yo grabé. Rompiendo el hechizo del momento, al final la tijera hace su tarea.

Trío con piano (21-24/9/2013)

El origen de todo fue una botella de plástico vacía: un cuerpo sonoro que generaba unos objetos sonoros atractivos cuando la hacía balancear sobre su base. A partir de cinco variaciones del mismo tema-acción, se planteó el diálogo con grabaciones de la pianista Ana Vega-Toscano, interpretando articulaciones distintas de la nota la para una sección de mi obra *Suite de la ciudad*. Un tambor japonés percutido sobre el parche de un timbal, en las hábiles manos de la percussionista Pilar Subirá, da el necesario soporte grave al trío. Hace años Philip Corner (1933) me enseñó que se puede hacer música manipulando del modo adecuado cualquier objeto. Por eso le dedico esta pieza, nacida de su enseñanza y ejemplo.

5. Links a las piezas en *soundcloud* referidas en el texto

Esther Ferrer: *Al ritmo del tiempo*
<https://soundcloud.com/user-112080237/to-the-rhythm-of-time-al-ritmo-del-tiempo>

La isla de las mujeres
<https://soundcloud.com/user-112080237/isla-mujeres>

A Radio 2
<https://soundcloud.com/joseiges/radio-2?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion-1>

Adriana in Adrianopoli
<https://soundcloud.com/joseiges/adriana-in-adrianopoli>

Ars Acustica
<https://soundcloud.com/joseiges/ars-acustica?in=joseiges>

Atelier LUGAN
<https://soundcloud.com/joseiges/atelier-lugan>

Cage in Ryoanji
<https://soundcloud.com/joseiges/cage-in-ryoanji>

Coral hablado

<https://soundcloud.com/joseiges/coral-hablado?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion>

Dead in Translation

<https://soundcloud.com/joseiges/dead-in-translation>

Elogio del laberinto

<https://soundcloud.com/joseiges/elogio-del-laberinto>

Figuras goyescas

<https://soundcloud.com/joseiges/figuras-goyescas?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion-1>

Infinito

<https://soundcloud.com/joseiges/infinito>

Infinity

<https://soundcloud.com/joseiges/infinity?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion>

Paper Piece

<https://soundcloud.com/joseiges/paper-piece?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion>

Radiorramón

<https://soundcloud.com/joseiges/radiorramon?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion-1>

Rotor

<https://soundcloud.com/joseiges/rotor?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion-1>

Tiempo dentro del tiempo

<https://soundcloud.com/joseiges/tiempo-dentro-del-tiempo?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion-1>

Three Automatic Readings

<https://soundcloud.com/joseiges/three-automatic-readings?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion-1>

Trío con piano

<https://soundcloud.com/joseiges/trio-con-piano?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion>

Tuning of a World

<https://soundcloud.com/joseiges/dedicatorias-tuning-of-a-world>

Wolf-Garten

<https://soundcloud.com/joseiges/wolf-garten?in=joseiges/sets/dedicatorias-seleccion-1>

Fig. 1. *Performance en vivo de Dedicatorias. Present-acciones* (2018) de José Iges. Foto cortesía del artista.

Fig. 2. *Performance en vivo de Dedicatorias. Present-acciones* (2018) de José Iges. Foto cortesía del artista

