

**EL COLECCIONISMO
DE MÚSICA
EN FORMATO
DISCO 78RPM**

**EL COLECCIONISMO:
EL OBJETO ANTIGUO
COMO MEDIO PARA
RECORDAR**

THE COLLECTING OF MUSIC IN DISC 78RPM COLLECTING: THE OLD OBJECT AS A MEANS TO REMEMBER.

María Isabel Quiroz Cardona

Estudiante de Artes plásticas en la Fundación
Universitaria Bellas Artes.

El archivo familiar con el que trabaja produce interés en la colección y uso de objetos para su relación con el espacio y, así, crear con ellos instalaciones sonoras y recrear ambientes. La música de las primeras décadas del siglo anterior le ha permitido indagar sobre las dinámicas y características de los coleccionistas de discos a 78rpm. Ha participado en las exposiciones Mujeres Hacedoras en 2017, III Salón de Artes plásticas y visuales Francisco Morales en 2018 y en Sala abierta en la Biblioteca pública de Belén en el 2019. Participó en la residencia Residencias Navieras en el 2018.

Correo electrónico:
quirozisabel.art@gmail.com

Fecha recepción: 17 de agosto de 2020
Fecha de aprobación: 03 de noviembre 2020

Resumen

En este artículo se expone la investigación-creación de la obra plástica “Gestos que contienen”, en la cual el coleccionismo de objetos, específicamente relacionados con la música, es investigado a partir de sus características y procesos como revisión, recolección, clasificación y transformación. Los mismos que permitirán la materialización de una instalación sonora en la que se recrea el cuarto de un coleccionista y se escucha la música de los discos a 78rpm. Todo ello está contenido en un guacal en el que se diseña un espacio poético para reflexionar sobre las dinámicas mencionadas. Se utiliza el concepto de coleccionismo para revisar cómo nos relacionamos con los objetos y el vínculo que se genera con estos al identificarnos con algunos de ellos.

Palabras clave:

Recuerdo, Objeto, Colección, Música.

Abstract

In this article the research-creation of the plastic work “Gestures that contain” is exposed, in which the collection of specific objects related to music, is investigated based on its characteristics and processes such as, collection, review, classification and transformation. The same ones that will allow the materialization of a sound installation in which the collector’s room is recreated and the music of the discs is heard at 78rpm. All this contained in a “Huacal” in which a poetic space is generated to reflect on the dynamics referred. The concept of collecting is used to review how we relate to objects and the link that is generated with them by identifying with some of them.

Key Words:

Remind, Object, Collection, Music.

Este artículo pretende mostrar las dinámicas investigativas y creativas que se utilizaron para la creación de la obra “Gestos que contienen”. Al tener experiencias relacionadas con lugares, personas u otros objetos, se puede remitir a una marca que hace parte de nosotros como rastro del pasado. Para ilustrarlo, los procesos plásticos consisten en la reconfiguración de elementos antiguos relacionados con la música y con un contexto histórico. Es por esto que se hace evidente el recuerdo desde el ambiente familiar y la relación con un entorno íntimo, específicamente, el de la colección de discos a 78rpm recreado en una instalación sonora.

Así pues, se recreó el cuarto de un coleccionista en el que se disponen objetos antiguos como discos a 78 rpm, formato de grabación de finales del siglo XIX¹, y sus aparatos parlantes en los que se les reproduce, además de cuadros y documentos musicales. Esta creación parte de acciones como: adquirir, almacenar, recuperar, seleccionar y reinterpretar contenidos visuales, sonoros y objetuales.

Los recuerdos y la memoria están contenidos en los objetos. Razón por la cual tienen una carga simbólica de la identidad. Por ejemplo, para el padre de la artista, coleccionista de música, los discos de carbón a 78 revoluciones por minuto (rpm) lo conectan con eventos de su infancia, permitiéndole traer al presente sucesos del pasado. A su vez, estos objetos sonoros y reproducibles son la formalización de los recuerdos de sus compositores.

1 Mauricio Restrepo Gil, “Primeras grabaciones hechas en discos en 78 revoluciones en Colombia 1913 -1949”, Repertorio histórico de la Academia Antioqueña de Historia, Año 112. Número 193- 2018, Medellín - Colombia.

“(…) Pero solo fue hasta 1888 cuando Emile Berliner, un alemán radicado en Estados Unidos, perfeccionó los ingeniosos aparatos de Edison y de Cros, siendo considerado el inventor del gramófono y quien prensó los primeros discos planos comerciales en 1889.”

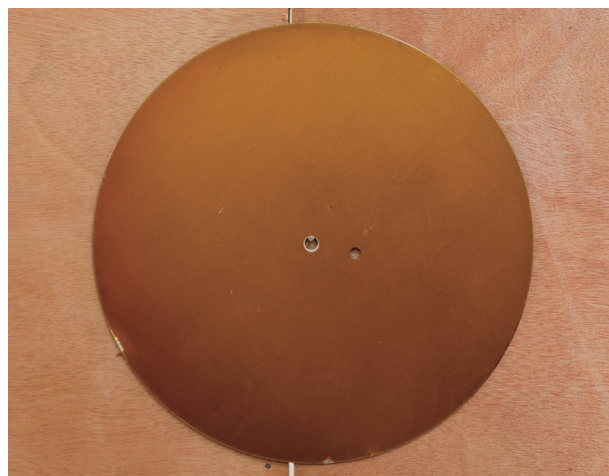

Figura 1. Discos a 78 rpm tomados de la colección de Sergio Quiroz. 1ro un carbón de una cara. 2do un acetato. 3ro un disco con vinilo.

Esta articulación entre experiencia, tiempo y recuerdo propicia la construcción de una identidad propia y, a la vez, esta identidad permite definir nuestra memoria. Esta compleja correlación entre identidad y memoria es descrita por el filósofo Joel Candau (2008):

No puede haber identidad sin memoria porque sólo ésta permite la autoconsciencia de la duración. (...) Por otro lado, no puede haber memoria sin identidad, pues el establecimiento de relaciones entre estados sucesivos del sujeto es imposible si no tiene a priori conocimiento de que estas secuencias temporales pueden tener significado para él. (pág. 20)

En consecuencia, en el momento de recordar un evento y acercarse a la intimidad de la memoria, se percibe el pasado y es modificado en un constante diálogo con el presente y el futuro. Esta circularidad del tiempo a través de la memoria es reafirmada por la reflexión de David Ramos quien asegura que recordar es “una constante reinterpretación del pasado en un ahora”. (Ramos, 2013, pág. 2)

En esta obra instalativa se encuentran torneos, victrolas, radios, parlantes, amplificadores, reproductores de 45's, chequeadores de tubos, álbumes de discos, partituras, catálogos de grabaciones, libros, cancioneros, también otros elementos que, aunque en su función parecen dispares, son coleccionados y hacen parte de esa gran familia de objetos con una carga experiencial. Muebles, estanterías, mesas, gabinetes, maletines, sombreros, planchas de carbón, relojes de campana, contenedores de laca, charoles o bandejas, lámparas, cuadros, jarras, todos puestos unos junto a otros con la intención de brindar un sentido visual que se contextualiza con una época que ya no es pero que está en el presente.

Estos objetos contenedores de memoria se pueden concebir como un recurso para materializar

las experiencias puesto que, por ser mediadores entre pasado y presente, se les atribuye historias que nos caracterizan. Por ejemplo, en esta creación, el enlace de la artista con la infancia, su padre y el gusto tanto por la música como por los objetos antiguos.

De ahí que la colección se componga de una sucesión de objetos que son sujetos a un afecto y, como están sujetos a este afecto, tienen como función ser poseídos, es decir, pierden la función de ser utilizados para pasar a hacer referencia al sujeto que los posee. El filósofo Jean Baudrillard (1969) define la colección como una organización más o menos compleja de objetos que tienen una relación entre ellos y que están abstraídos de su función para que puedan ser recuperados por el sujeto coleccionista y llamarlo un objeto de posesión, es decir, por ser un elemento que obtiene el coleccionista con el fin personal de almacenar o archivar, pierde su función utilitaria. (p. 82)

Por ejemplo, los discos a 78rpm, cuando se coleccionan, adquieren un valor adicional que les brinda la persona que los posee y pasa a segundo plano su función inicial musical o sonora, como la de ser bailado o la de usarse para promocionar. Así, por estar contenido en la colección y pertenecer adquiere un valor primordialmente estético o subjetivo.

Esta suerte de máquina del tiempo que transporta a otra época, un cuarto del presente detenido en el pasado, muestra esas características que buscan los coleccionistas de discos en sus espacios para reproducirlos. Existe, más allá de una fascinación por el contenido musical, una por el contenido objetual de la época de grabación. Todos los elementos mencionados, que proporciona un ambiente dentro del cuarto, están contenidos en un guacal.

Figura 2. Gestos que contienen, 2020. Fotografía tomada por Felipe García en el Palacio de Bellas Artes, Medellín.

Figura 3, Gestos que contienen, 2020. Fotografía tomada por Felipe García en el Palacio de Bellas Artes, Medellín.

Un contenedor de historia que tiene forma de guacal con la intención de transportar objetos de un lugar a otro y, en esta ocasión, es un viaje en el tiempo en el que espacio y lugar pueden ser transportados como los recuerdos que hay adentro, llevando al espectador al pasado y dirigiendo sus pensamientos a propias vivencias o anécdotas en las que convergen con el presente sin importar en qué lugar se encuentre.

La música nos transporta y, en compañía de lo visual y lo tangible como un objeto, nos podemos sentir en otro tiempo y en otro lugar. Todo lo que esto transmite crea una experiencia en la que se puede imaginar que se pertenece y, en ocasiones, nos toca tanto que se puede sentir propio. Allí, en ese mundo oculto que únicamente se ve desde afuera, se encuentra el cuarto de un coleccionista de discos.

Lo que lleva a preguntarse ¿cómo es la relación interpersonal entre el objeto antiguo y el sujeto coleccionista? Se percibe el entorno de acuerdo con experiencias personales, atravesadas por los afectos, como crecer rodeada de objetos sonoros que se convierten en integrantes de la familia y adquieren vida, y entonces, se percatan de ese vínculo existente entre objeto-sujeto.

La obra surge con la intención de recrear un espacio en el que personas ajenas al coleccionismo conozcan tangiblemente, de forma visual y auditiva, el lugar en el que el coleccionista atesora sus pertenencias, su cuarto de colecciones. Mostrar un contenedor de recuerdos e historias en un espacio físico que toque la sensibilidad del público.

Proceso creativo

La explicación acerca del proceso creativo, que lleva a la construcción de un guacal contenedor de objetos y que recrea el cuarto de un coleccionista, se describirá en las siguientes fases metodológicas que se desarrollan de manera conjunta y aleatoria.

Inicialmente, hay una fase documental en la que se revisan textos relacionados con los conceptos del coleccionismo, la música de la época, la identidad y los objetos, tales como cancioneros, catálogos de discos, marbetes de los fonogramas, sus carátulas y literatura relacionada con los intérpretes, autores y disqueras de música de la primera mitad del siglo XX, además el estudio de los textos impresos en las contracarátulas de los discos de larga duración, capítulos de libros y artículos de revistas. Simultáneamente, se realiza una búsqueda de referentes artísticos que tengan una relación similar a la obra que se gesta, asociados con la instalación sonora, la música y los objetos. En la fase documental también se efectúan conversaciones con personas relacionadas con el tema del coleccionismo y que, a su vez, tengan espacios adaptados al disfrute de la escucha de la música.

La segunda fase tiene que ver con la experimentación en la que se hacen diferentes bocetos del diseño de la obra, así como la elección de materiales para la elaboración final del plano definitivo; también se explora el espacio físico de montaje.

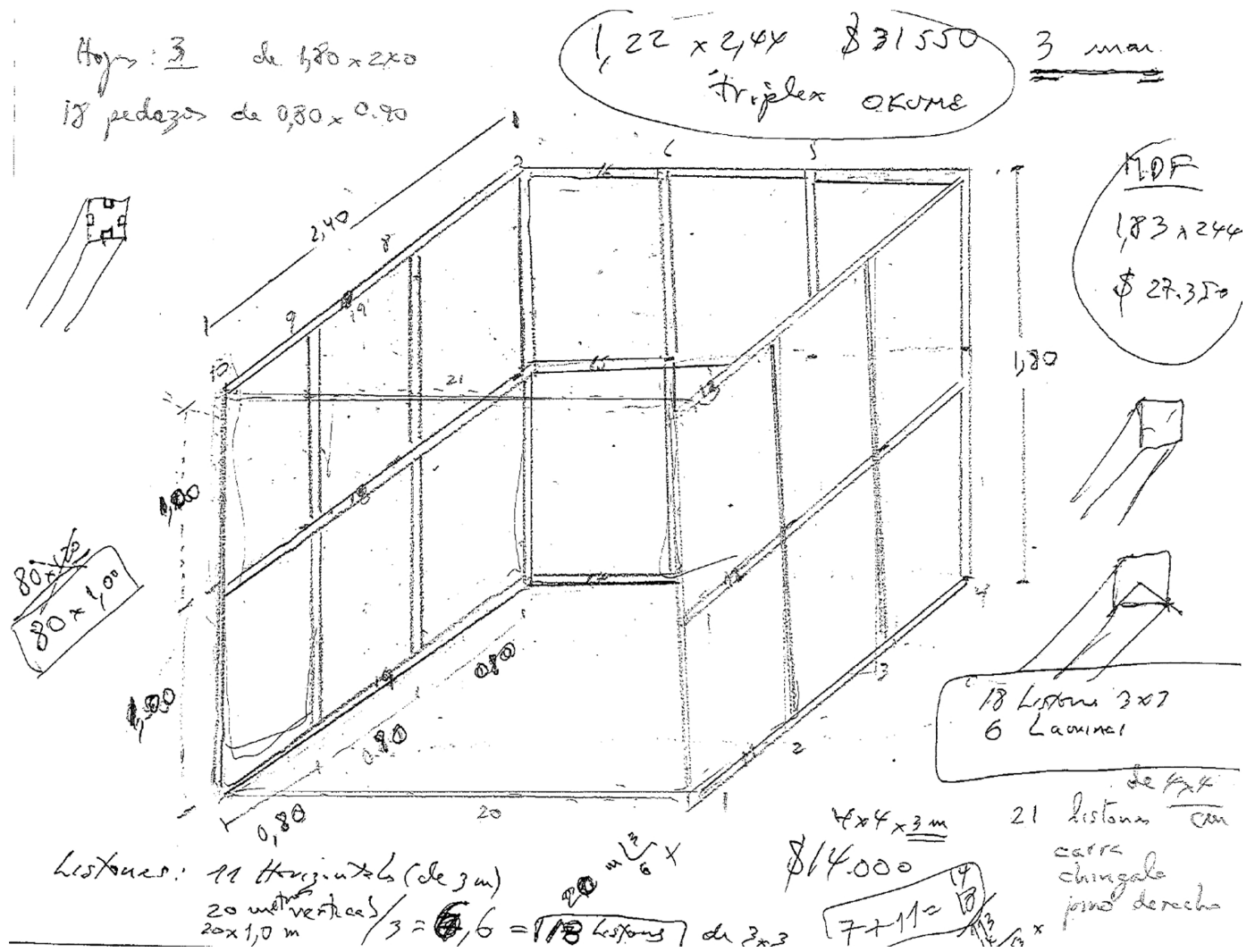

Figura 4. Planos de la artista para realizar la obra Gestos que contienen, 2020.

La tercera fase comprende la búsqueda, compra y fabricación de los módulos del guacal, además de la selección, recolección y clasificación de los objetos y grabaciones de canciones para determinar la forma de su disposición y reproducción en la obra.

Finalmente, se llega al montaje que consiste en el ensamble de las diferentes partes modulares para crear, de este modo el guacal, en el que se transforman los módulos y estibas en paredes y pisos con sus respectivas ventanas de vidrio y puerta, que sirven de contenedor a los objetos y música seleccionada para la recreación del cuarto.

Consideraciones finales

La investigación en el arte se traduce en una creación con la que, en este caso, se pretende generar conocimiento. La intención de investigar, crear y hacer evidentes conceptos mediante lo sensible, lo visual y lo sonoro, es producir en el espectador una reflexión diferente a cualquiera que pudiese tener de manera cotidiana. Tal como lo explica la artista Sandra Liliana Daza (2009), el arte de nuestra época busca generar múltiples relaciones, experiencias, posibilidades en las que el espectador saque conclusiones de sus propias asociaciones provocadas por la obra (p. 87).

En la misma línea podemos referirnos a la obra como un medio para la experiencia, la interpretación en el cual “el espectador es quien elabora, termina, complementa, y vivencia la obra.” (Daza, 2009, pág. 87). De esta manera se brinda al espectador una instalación sonora que muestra un ambiente pasado, metido en un guacal, en la que él, por ser activador de re-

cuerdos y reflexiones, genera otro espacio que le da continuación a la obra, proyectándola en el tiempo y cotidianidad.

Teniendo en cuenta que la colección se ve en los objetos y en vivencias que hacen referencia a estos y al recuerdo, se crean espacios de comunicación permanente porque otras personas, con afinidades similares, están viviendo y sintiendo emociones parecidas que ayudan a enlazar dicha permanencia de lo que fue un tiempo pasado para todos en una experiencia presente.

Además, permite la interacción del público con el arte y esa relación será de remembranza y generación de conocimiento sobre lo que se expone, donde tanto el que sabe del tema como el que no, debe despertar una sensibilidad visual y auditiva, al ver la ambientación y al oír música que van a transportarlo a las reminiscencias de su propia vida, estimulando sus recuerdos con diferentes objetos y melodías. Esto orientado por un interés de ocasionar un espacio poético que interrumpa la cotidianidad de las personas y acercar a ellas una experiencia que por lo general se desconoce o no es de un acceso común. Hay un parte muy importante de retroalimentación como artista y es la de conocer el impacto del público que ve la obra porque sus opiniones, preguntas e inquietudes alimentan la motivación de continuar proyectando y activando estos espacios para el cuestionamiento en torno a la cultura, el arte y el patrimonio; seguir diseñando espacios de interacción en los que se reflexiona sobre las dinámicas cotidianas o aquellas que, por el paso del tiempo, se han visto debilitadas, como la del coleccionismo de música en formato 78rpm que mantiene vivo el patrimonio inmaterial musical y sigue dando vigencia a estos objetos del pasado que contienen historia y memoria.

Figuras 5,6. Gestos que contienen, 2020. Exposición de grado Reflexiones cosmopolíticas en el Palacio de Bellas Artes

La investigación en el arte se traduce en una creación con la que, en este caso, se pretende generar conocimiento.

La intención de investigar, crear y hacer evidentes conceptos mediante lo sensible, lo visual y lo sonoro, es producir en el espectador una reflexión diferente a cualquiera que pudiese tener de manera cotidiana.

Referencias

- » Baudrillard, J. (1969). *El sistema de los objetos*. Buenos Aires: Siglo XX Editores.
- » Daza, S. L. (2009). Investigación- creación. Un acercamiento a la investigación en las artes. *Horiz. Pedagógico*, 11(1), 87-92.
- » García, J. M. (s.f.). El transcurrir de la memoria colectiva: la identidad. 10.
- » González, G. P. (2016). *El objeto y la memoria*. Santiago de Chile.
- » Ramos, D. (2013). La memoria colectiva como reconstrucción.
- » Ruiz, M. A. (2013). Objetos de la memoria en el destierro. 113.

Anexos:

