

CENTRO DE CREACIÓN EXPERIMENTAL

Un prodigioso catálogo acerca de la docencia (y sus resultados) en Bellas Artes

EXPERIMENTAL CREATION CENTRE A PRODIGIOUS CATALOGUE ABOUT TEACHING (AND ITS RESULTS) IN FINE ARTS

JUAN AGUSTÍN MANCEBO ROCA

Universidad de Castilla La Mancha (España)

Abstract

Review of the book Centro de Creación Experimental published by the University of Castilla-La Mancha and Bloiko Ediciones, which collects the works of the students of the Faculty of Fine Arts of Cuenca coordinated by Professor José Antonio Sarmiento between 1989 and 2022.

KEY WORDS: Teaching; Fine Arts; creation; magazines; Sound Art; Avant-Garde

Resumen

Reseña del libro Centro de Creación Experimental editado por la Universidad de Castilla-La Mancha y Bloiko Ediciones que recoge los trabajos de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca coordinados por el profesor José Antonio Sarmiento entre 1989 y 2022.

PALABRAS CLAVE: Docencia; Bellas Artes; creación; revistas; Arte sonoro; vanguardia

Financiación / Fundings:

Sin financiación

Recibido / Received: 31/12/2022

Aceptado / Accepted: 10/01/2023

Publicado / Published: 30/04/2023

COMO CITAR ESTE TRABAJO /

HOW TO CITE THIS PAPER:

Mancebo-Roca, J.A. (2023). Centro de creación experimental. Un prodigioso catálogo acerca de la docencia (y sus resultados) en Bellas Artes. *ARTxt. Revista de Experimentación Artística*, 1 pp. 147-154
DOI: 10.24310/artxt.vi1.15984

MISCELÁNEA

CENTRO
DE CREACIÓN

Un prodigioso catálogo acerca de la docencia

EXPERIMENTAL

1. Título uno

La introducción del libro no miente. Desvela su contenido y los presupuestos teóricos sobre los que se articula. Podría mentir, ya que uno de sus modelos es Orson Welles cuya obra se estructuraba sobre la delicada permeabilidad entre verdades y mentiras. La introducción reproduce un fragmento del capítulo “Pedagogy” extraído de las conversaciones mantenidas por John Cage y Richard Kostelanetz (1994) en las que el compositor norteamericano se interrogaba sobre los distintos modelos de enseñanza universitaria mencionando aquellos sugeridos por Arnold Schönberg, Richard Buckminster Fuller, Henry David Thoreau o David Tudor, y del que se extractaba la siguiente aseveración presente en un vinilo del aula del profesor Sarmiento: “ (...) los profesores pueden aprender mucho de sus alumnos. De la misma manera que los alumnos, algunas veces, pueden aprender algo de los profesores”. José Antonio Sarmiento señala, asimismo, otro texto paradigmático - “La revolución universitaria” (1915) del entonces futurista Giovanni Papini - que coincidió en sus palabras con su descubrimiento de la obra y la labor docente de John Cage. La influencia de ambos fundamentó su programa pedagógico durante las siguientes tres décadas, lo que le permitió cumplir con sus débitos académicos creando espacios abiertos de trabajo con sus alumnos, y más allá de completar automáticamente el burocratizado programa establecido, convirtió la enseñanza en un campo de creación.

(y sus resultados) en Bellas Artes

El resultado de esos presupuestos articula el volumen *Centro de creación experimental* que coincide con la jubilación de su editor (el artista y docente José Antonio Sarmiento). Un libro publicado al alimón por la Universidad de Castilla-La Mancha y las madrileñas ediciones Bloiko tomando el nombre del centro coordinado por él entre 1989 y 2022. En cualquier caso, la primera impresión que traslada el volumen es el de una vivacidad latente cuya actualidad denota lo acertado y pertinente de su edición. *Centro de creación experimental* huye de la estéril retórica de libros homenaje universitarios y supera gratamente la expectativa de este tipo de publicaciones, complementándose con la labor alternativa de la docencia universitaria desarrollada en sus aulas.

El Centro de creación experimental (CDCE) fue un compendio de varias actividades realizadas con diferentes grupos de alumnos de la facultad de Bellas Artes de Cuenca bajo la dirección del profesor Sarmiento que se fueron transformando y consolidando a lo largo del tiempo para dar cuerpo al citado centro. Una de sus características de esta experiencia era el no estar asociada a ningún departamento universitario ya que surgió como actividad complementaria al amparo de las asignaturas *Otros comportamientos artísticos* y, posteriormente, *Arte Sonoro* financiándose – por lo general, de manera aleatoria y deficiente – con ayuda de estamentos propios y externos. El CDCE se estructuraba, por tanto, sobre el concepto facultativo, lo que provocó en momentos puntuales de sus inicios cierto recelo institucional al operar de manera autónoma al organigrama universitario. En los años noventa del pasado siglo, el programa de estudios de la facultad conquense era probablemente el más innovador de los estudios de Bellas Artes en España y daba cabida a asignaturas tan específicas como las citadas, que relacionaban formas y procesos del arte alternativo proponiendo una praxis alejada de la retórica tradicional de las facultades de aquel tiempo. En aquellas asignaturas, sugerentes y extrañas para la mayoría de los estudiantes, se hablaba de ediciones y libros de arte, del arte sonoro, del arte postal y de *happenings* y *performances*. Era parte de la naturaleza de aquellas asignaturas huir de institucionalizados, por lo que gran parte de sus procedimientos se desarrollaban en proyectos que focalizaban la capacidad creativa de los estudiantes y fomentaban otras maneras de entender y producir el arte. Los resultados de muchos de aquellos proyectos resultaron obviamente cercanos a las inquietudes y la actividad artística de José Antonio Sarmiento.

El libro es un prodigioso catálogo razonado que recoge cientos de trabajos y actividades realizadas entre 1989 y 2022 divididos en cinco apartados, a saber: ±491, revistas, ediciones, radio y colofón. Pese a esta clasificación, las actividades del CDCE se hibridaban y se metamorfoseaban unas con otras, con lo que el catálogo obedece a una forma de ordenación de apariencia aleatoria. El volumen no solo presenta los proyectos, sino que aporta una valiosísima documentación de archivo: la cara b o “las tripas del monstruo”, el desarrollo y la gestación de los trabajos, la correspondencia con sus protagonistas, la repercusión en prensa, algunos malentendidos con las instituciones y artistas en desacuerdo, dosieres que se idearon y nunca fueron publicados, etc.

La relectura dadaísta o la práctica artística como instrumento de reflexión y protesta estructuraba la serie de publicaciones englobadas bajo el paraguas del manifiesto “491 premisas más o menos” que componía un programa teórico y el punto de partida que pretendía atacar el sistema institucionalizado del arte español contemporáneo. De esa práctica disidente –aunque dentro del sistema – surgió el envío de ciento quince carteles en los que se invitaba a sus protagonistas a “marcharse al Tírol”. Esos pósteres eran parte de un estadio de agitación en el que se insertaron aforismos dadaístas y surrealistas en la prensa local, se pensaron diccionarios inacabados, se realizaron performances y veladas temáticas, o se imprimieron ediciones de libritos del mismo nombre “con una impresión cuidada, que atiende a todos los detalles si pretender el lujo” realizados por los estudiantes: *El valor del alquitrán* (1990) y *La lección de los cuerdos* (1991). U otros realizados por el propio Sarmiento como *Críticas a un concierto de Zaj* (1991) y diversas ediciones tituladas: *Happenings*

de Allan Kaprow (1992), *Empty Words. Parte III* (1992) de John Cage y *La exposición de los independientes* de Arthur Cravan (1991). Paralelamente se desarrollaron también exposiciones ligadas a las asignaturas como *Arte postal* (1990) o *La comunión del arte* (1991).

A partir de 1994 se publicó el primer número de la revista “Sin Título”, que adoptaba el formato clásico de revista académica y continuaba la línea de ±491. Su estructura consistía en dossieres temáticos y prácticas artísticas tangenciales, así como una entrevista y selección de obras – incluyendo por primera vez su traducción al español– de creadores reconocidos a nivel nacional e internacional de escasa presencia en la escena española de aquel momento. También se particularizaban las relaciones entre arte y universidad y parte de sus protagonistas fueron artistas que habían sido o eran a su vez docentes universitarios como Joseph Beuys, Chris Burden o Paul McCarthy. Entre otros aparecieron dossieres sobre: el accionismo vienés, Isidoro Valcárcel Medina, Anna y Bernhard Blume o José Luis Castillejo y el grupo Zaj. La última parte contenía una sección denominada “Abierto” que incluía trabajos de los estudiantes de la facultad. La revista se editó ininterrumpidamente entre 1994 y 1999 y publicó un último número, con nuevo diseño, en 2004.

Figura 1. Invitaciones para presentaciones de libros ±491, CDCE. Cuenca, 1991-1992
Fuente: Servicio de publicaciones de la UCLM, 2022

Figura 2. *Cabaret Voltaire*, CDCE. Cuenca, 2016
Fuente: Servicio de publicaciones de la UCLM, 2022

“Sin Título” dio paso a otras ediciones que compusieron el Taller de Ediciones en el que se publicaron *La escritura no escrita* (1996) y *Un libro de un libro* (1998) de José Luis Castillejo y la publicación del libro de Luigi Russolo *El arte de los ruidos* (1998) en traducción de Olga y Leopoldo Alas (este último título se ha reeditado recientemente por la madrileña editorial Casimiro en el año 2020). Los diseños estuvieron a cargo de Cristina Vergara, creadora vinculada al CDCE, y culpable del exquisito proyecto gráfico de gran parte de sus ediciones, en algunos casos, premiados por su excelente labor editorial. Otros libros del Taller de Ediciones a cargo de Vergara fueron *La emisión del pánico* (2002) de Howard Koch, *Pomelo* (2006) de Yoko Ono, *Las veladas ultraístas* (2013), *Cabaret Voltaire* (2016) – compilados por Sarmiento – o *La última alegría* de Emmy Hennings, esenciales para estudiar el fenómeno protodadaísmo en lengua española. Quizás, la única objeción que se pueda plantear a este libro, pese a su solvencia, es que no haya estado a cargo de Vergara, lo que hubiera sido un punto más a su favor.

A partir de 1993 y en homenaje a John Cage, se corporeizaba el interés por el radio-arte y el Arte sonoro en la práctica docente de José Antonio Sarmiento dando comienzo las emi-

Figura 3. Portada de *Centro de creación experimental*, 2022.
 Fuente: Servicio de publicaciones de la UCLM, 2022.

siones de Radio Fontana Mix que pasaron de las ondas – se emitía para la ciudad de Cuenca – a la materialización de ediciones como “RFM- Ediciones sonoras experimentales”. Esta nueva propuesta publicó libros y obras sonoras en formato de discos de vinilo y casetes presentando las obras de Filippo Tommaso Marinetti, Valcárcel Medina, Orson Welles, José Iges o Llorenç Barber entre otros. Al igual que las ediciones, la práctica radiofónica derivó en la edición de RAS (Revista de Arte Sonoro) con una publicación (en formato de CD con un librito de introducción) recogiendo obras de artistas consagrados junto a obras de los estudiantes de la facultad. Del mismo modo, el libro reproduce decenas de carteles y ediciones relacionadas con los programas y el Laboratorio de Arte Sonoro, que conformaba otra de las partes de incombustible CDCE.

Centro de creación experimental concentra treinta años de actividad docente y sus destacables resultados. Como la propia historia de la vanguardia, las actividades del CDCE pasaron de la frescura de los inicios a una madurez que denotaba cierta institucionalización que, por otra parte, no le resta ni un ápice de su valor. Como señalaba Fernando Castro Flórez en uno de sus canales de *youtube*, *Centro de creación experimental* es un libro que

invita a buscar aquellos trabajos realizados con más entusiasmo que medios y que no están presentes en nuestras bibliotecas y archivos y que, por su valor y rareza, se han convertido – lo eran hace tiempo – en piezas de coleccionista. Pese a que gran parte de sus contenidos se pueden encontrar en acceso abierto en repositorios bibliográficos universitarios, es imposible sustituir el aura de sus producciones. El libro es el resultado de los espacios de encuentro de generaciones de estudiantes de Bellas Artes que aprendimos y nos contagiamos del ímpetu creativo y de la inmensa generosidad del profesor Sarmiento. En nuestra opinión *Centro de creación experimental* es un volumen sensacional para entender lo que debería ser la docencia universitaria en las ramas de la creación y probablemente de la historia del arte. Un apasionado modelo sobre la vocación por la enseñanza del que hay mucho que aprender ■

Centro de creación experimental

José Antonio Sarmiento (ed.)

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca)/ Ediciones Bloiko (Madrid),
2022, 390 páginas, 30 euros.

<https://www.uclm.es/centros-investigacion/cdce>

<https://www.uclm.es/misiones/culturadeporte/publicaciones>