

El concepto y proyecto estético:

Sonido y Arte en Movimiento

Autor: Eduardo Flores Abad
Fecha: 22.03.2011
Lugar: Quito, Ecuador
Festival de Música Viva, RedCe
Ministerio de Cultura del Ecuador

El concepto de Sonido Arte en Movimiento

Sonido y Arte en Movimiento o también Klang und Bewegte Visuelle Kunst es un nuevo concepto y proyecto estético iniciado en el año 2007 en la ciudad de Hannover, Alemania como resultado de mi actividad profesional y desarrollo artístico como compositor y artista audiovisual independiente. El proyecto fue ya presentado de forma práctica en diversos conciertos y como parte de una conferencia en Meetingpoint Music Messiah 2009 en la ciudad de Görlitz.

Preparación del proyecto

Entre algunos puntos de referencia para entender el inicio de este proyecto se podría mencionar mi labor relacionada a los temas siguientes: el análisis de la Notación gráfica como técnica de notación musical y la experimentación con realizaciones propias como la partitura gráfica *La Historia de Emiliano*¹; el estudio de la teoría de los signos o Semiótica; la búsqueda e investigación de obras ligadas al tema o con técnicas similares como las de Oscar Fischinger, John Withney, Mary Ellen Bute, así también como el trabajo de los artistas del llamado Computerkunst: Georg Nees, Frieder Nake; las obras de Nam Juke Paik y el llamado Videokunst, entre otros; la reflexión sobre algunos aspectos en la teoría de la estética de la música y arte como el documento de Walter Benjamin sobre "La obra de arte en la época de su reproducción técnica" también una obra muy importante y decisiva ha sido también el análisis del cuento fantástico del escritor ecuatoriano Pablo Palacio "La doble y única mujer" A todo esto se puede unir el conocimiento de diversas técnicas de lenguaje de programación como la "Programación Orientada a Objetos" utilizada en lenguajes como C++ y Java , la técnica programación y diseño gráfico, animación, etc o la programación con flujo de datos como la utilizada por el open source software *Pure Data*.

Reflexiones, conceptos y objetivos

Uno de los objetivos principales de este proyecto ha sido desarrollar un concepto que use imagen y sonido como material estético para la nueva creación de obras, pero bajo la perspectiva de una estética propia.

De esta manera el concepto *Sonido y Arte en Movimiento* nace de la reflexión y la reunión de experiencias donde la obra de arte se la percibe como una estructura particular única, construidas basada en llevar características singulares de una representación polimorfa. Es decir, el uso de la imagen y el sonido no como una mera adición u ordenamiento paralelo de expresiones artísticas, o mimesis posterior que representen una realidad específica, sino como una nueva propuesta estética basada en la re-definición de criterios sobre los conceptos de recepción y representación de la obra artística, ubicada ésta en un instante determinado de espacio y tiempo.

1 ConBrio Verlag 1997

La perspectiva parte de asumir el concepto de obra no como un fenómeno estático unido a un ritual de presentación paralela o en serie, sino como un entenderlo como un proceso estético dinámico con diversos modos de representación y transformación .

Movimiento como categoría

Como concepto se ha utilizado también el principio de *movimiento*, como una categoría estética esencial, en la creación de las diversas obras, especialmente en las integradas a un proceso de interacción audiovisual.

Principio utilizado ya por los artistas occidentales de los años 20. El arte futurista, el arte kinético, el Anemic Cinema de Marcel Duchamp, el filme absoluto de Oscar Fischinger y muchos más contienen la característica del *movimiento* como fenómeno espacial-temporal en sus obras o más tarde también el BioArt puede donde se lo asimila como una dimensión física en los objetos orgánicos.

El *Movimiento* ha sido así mismo un factor necesario en la creación de la nueva representación gráfica de la notación musical llamada *Graphische Bewegte Notation* o *Notación gráfica en movimiento*. Ésta se distingue por llevar una dinámica de transformación real y propia con respecto a la forma de notación gráfica tradicional. Así por ejemplo, una vez puesto de lado el uso del pentagrama con sus respectivas notas, o también, un sistema de gráficos fijos de una "Notación Gráfica", se logra de ésta manera otro tipo de interpretación.

Notación Gráfica en Movimiento

La "Notación Gráfica en Movimiento" es entendida como un proceso dinámico o semiótico entre la Imagen (video, fotografía, animación) y el sonido (que podría ser un instrumentista con medios acústicos o electrónicos) que por medio de la permanente relación interactiva provocan el uno al otro impulsos nuevos que alimentan o transforman la forma singular de los elementos audiovisuales de la obra.

Formaciones polimorfas

Las obras creadas bajo el concepto del sonido y arte en movimiento contienen la particularidad de existir como una construcción con una estructura claramente definida relacionada con módulos individuales de representación, dando así a una estructura definida a una forma polimorfa.

La propuesta del concepto propone la re-definición de la existencia del objeto estético y su forma de presentación. Es decir que percepción puede ser asimilada de maneras diversas: es decir como realización concertante con o sin un intérprete interactivo, obra electroacústica, instalación audiovisual, notación gráfica en movimiento, etc sin que ésta pierda su grado de originalidad o validez estética.

Lo particular en las obras creadas basadas bajo este concepto se conjugan por el contenido de una estructura dinámica y no por su forma de aparición.

A diferencia del pensamiento tradicional de la Europa del siglo XVIII, de dividir la música y el arte como un fenómeno estético ligado exclusivamente a una sola dimensión (espacio o tiempo), el concepto de sonido y *arte y movimiento* concibe los elementos constituyentes como meta-objetos relacionados siempre a una estructura original. Acabando de esta forma la existencia "monolítica" del concepto de representación de obra estética por una forma *enfriada* en el tiempo o el espacio.

Así se explica también el porqué desde un principio no se utilizó nombres como Visual Music o SoundArt u otros nombres por el estilo como una designación posible del uso de una técnica específica, ya que no se ha tratado en ningún momento de visualizar la música o brindar un acompañamiento sonoro al arte, sino de crear una propuesta nueva al mundo del arte y música.

Herramientas y creación

El éxito del proyecto está ligado al uso de las nuevas tecnologías como parte del sistema de desarrollo, creación interpretación, interacción y representación.

Se utiliza principalmente el programa Pure Data de Miller Puckette conjuntamente con la biblioteca para gráficos y multimedia GEM y una aplicación adicional como patch propio con el nombre VMixer para el control de las transformaciones geométricas e interacción en tiempo real.

Conclusión

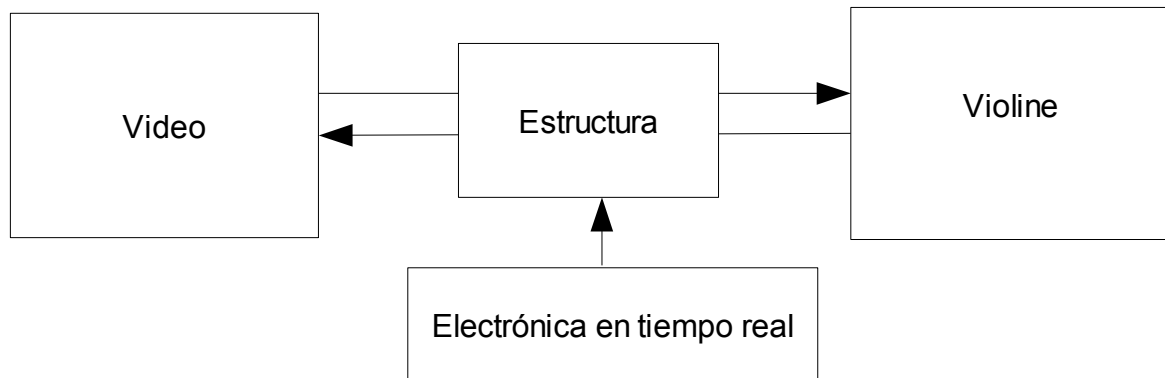
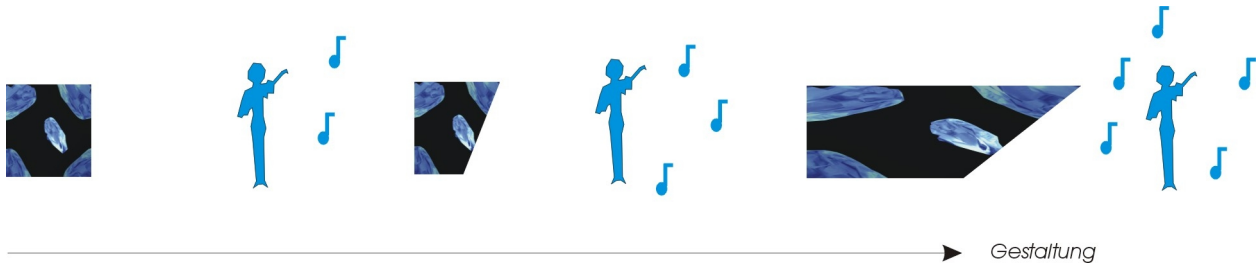
Sonido y Arte y Movimiento como nuevo concepto estético pretende dar en su contenido una propuesta propia para la creación, realización y recepción de la obra artística. El Polimorfismo y Movimiento son categorías esenciales para su creación y desarrollo.

El modo de comprensión de existencia del arte y la música es otro, sin quedarse dentro de los códigos de las fronteras teóricas tradicionales establecidas.

Los fines propuestos no es la técnica por la técnica, ni el arte por el arte como método o camino a seguir, sino la reflexión y la experimentación sobre fenómenos específicos o ideas determinadas.

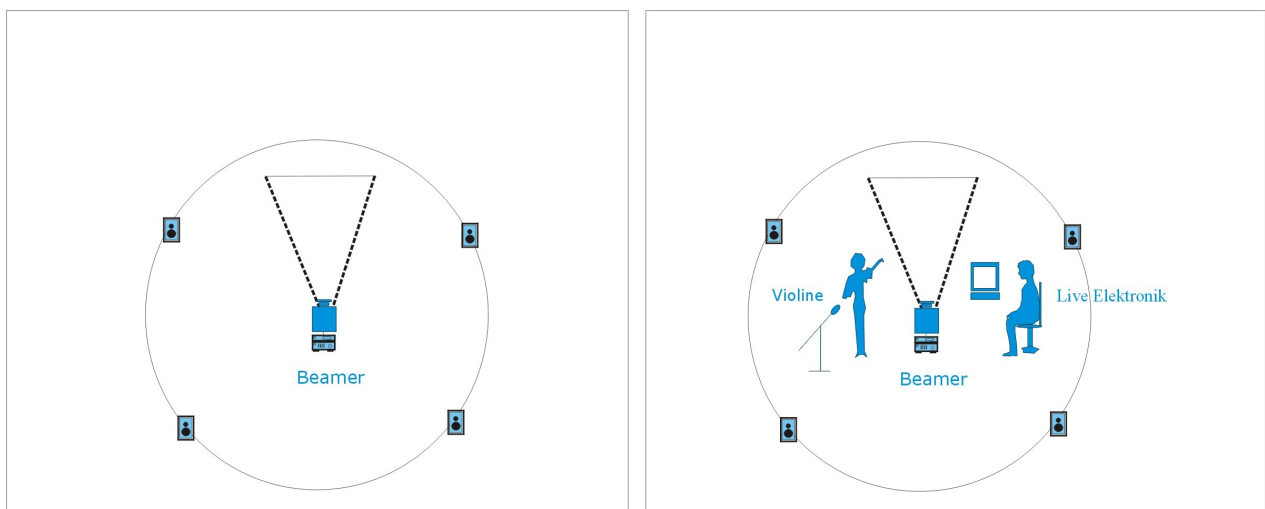
Anexo I:

Notación Gráfica en Movimiento

Anexo II:

Modos de presentación

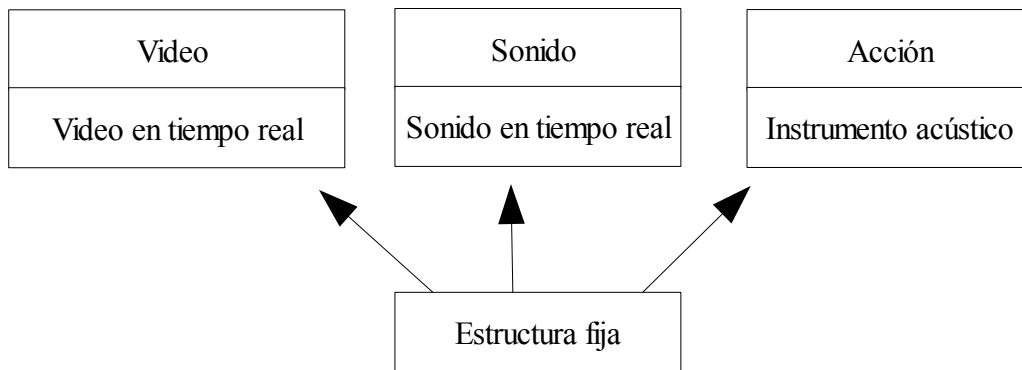

Anexo III:

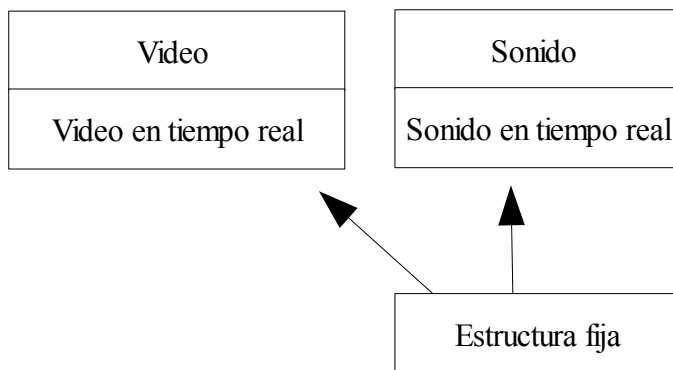
Módulos para una construcción polimorfa:

Estructura fija (Notas, Gráficos, Imágenes, Algoritmos) en interrelación con diferentes formas independientes. Cada parte adquiere la función de *interfaz* entre dos sistemas: La estructura fija y la propia interpretación.

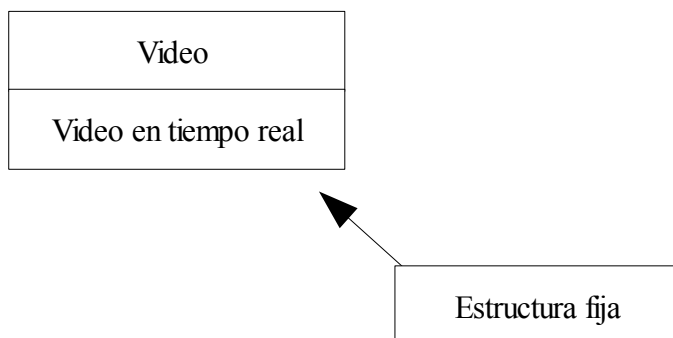
1)

2)

3)

Anexo IV:

VMIXER

