Departamento de Artes y Humanidades

Área de Investigación: Práctica como investigación en las artes, transdisciplina y sonido [PiaTS].

Título del Proyecto de investigación: *Música, Visualidad y Ruido..*

Período de vigencia del Proyecto: 27 de Junio de 2019-27 de Junio de 2022.

Líneas de investigación divisionales: Prácticas y teorías del arte desde la transdisciplinareidad.

Líneas especificas de investigación: Práctica y teoría en las artes a partir de la intermedialidad.

Palabras clave: Arte, Composición, Transdisciplina, Intermedia.

Datos del responsable: Dr. Manuel Rocha Iturbide. Titular C. UAM Lerma. m.rocha@correo.ler.uam.mx

I. Propuesta y Resumen del Proyecto.

Encontrar las convergencias entre distintos lenguajes musicales (el tradicional, el electroacústico y el conceptual), para poder establecer puentes de comunicación que permitan integrarlos en un mismo discurso estético, y para lograr una creación transdisciplinaria en donde ya no se separan o diferencian los lenguajes sónico y visual, quedando integrados de manera natural.

Desarrollar un lenguaje musical de carácter plástico, teniendo en todo momento plena conciencia de las conexiones sinestésicas de cómo inciden los elementos formales visuales en el campo sonoro para crear varias obras electroacústico-instrumentales, esculturas e instalaciones sonoras en donde los objetos se conviertan en instrumentos, los instrumentos en objetos plásticos y estéticos, estableciendo una relación entre el sonido y su visualidad, o la visualidad del sonido, y aludiendo a una intermedialidad que forma parte del eje conceptual de mi quehacer creativo.

II. Marco Teórico Metodológico.

Realizar una búsqueda y análisis de bibliografía relacionada con mi proyecto de creación investigación que toque los temas antes citados así como una investigación de distintos creadores y de distintas estéticas artísticas ligadas a mis temas como un punto de partida. Por ejemplo, la obra abierta analógica en los procesos visuales de Sol Lewit así como en el de otros pintores que utilizaron la idea de la música para ser desarrollada en la pintura (Delaunay, Paul Kee, John

Cage, etc.), la visualidad en la música de Iannis Xenakis y de Morton Feldman, el video arte que se focaliza en la relación de imagen y sonido, etc. A pesar de que mis proyectos creativos ya están definidos, por lo menos en un nivel formal, sin embargo, el contenido, el lenguaje y el desarrollo no lo están en varios de ellos, sobre todo en las composiciones electroacústicas para sonidos fijos y mixtas. La investigación entre Música y Pintura me permitirá poder desarrollar nuevas estrategias y procesos en la producción de estas obras nuevas.

A partir de esta información y de mis propios resultados como creador investigador (obra artística creada anteriormente), realizaré cada una de las obras propuestas para esta investigación. Al final, ya con la obra creada, realizaré varios textos relacionados a las obras y a su conexión con el campo teórico propuesto.

III. Objetivos cumplidos.

Se cumplieron prácticamente todos los objetivos del segundo año y se hicieron obras suplementarias para el proyecto: la creación de una obra electroacústica mixta para percusiones y cuatro pistas digitales, la realización de 4 partituras para una obra de 4 canales de video (los videos no se han podido hacer debido a la pandemia), una obra escultórica y dos obras suplementarias.

Obras terminadas del segundo año:

1.- *Combine* (composición electroacústica mixta para percusión y sonidos electrónicos), escrita para Alfredo Bringas. Duración: 9:32.

2.- *Los oídos no tienen párpados.* Instalación para 4 canales de video y audio (faltan los videos).

3.- *Números Primos.* Escultura para 3 bocinas y 6 pares de maracas.

Obras suplementarias terminadas el segundo año que son acordes al proyecto:

1.- *Ready Media. Acción Improvisación*. Video.

2.- *Ethos Zen*. Obra electroacústica de 2 horas basada en un fragmento de la 9na Sinfonía de Beethoven.

IV. Metas alcanzadas.

Todas las metas fueron alcanzadas, salvo la realización de los videos con cuatro percusionistas debido al covid.

Falta el texto reflexivo acerca de las obras realizadas, pero éste se realizará al final del proyecto de la investigación, una vez que esté terminada y reunida toda la obra realizada.

V. Productos de investigación.

Una obra electroacústica mixta para percusión y cuatro pistas electrónicas.

4 partituras para la creación de los sonidos de los 4 videos de cuatro percusionistas.

Una escultura sonora a partir de 3 conos de bocina y 6 pares de mini maracas.

Dos obras suplementarias relacionadas con el proyecto. Un video de 42 minutos y una composición electroacústica de 120 minutos..

VI. Situación actual del proyecto.

El proyecto se encuentra en un 66% de avance. Todo va de acuerdo a los tiempos calculados.

VII. Conclusiones parciales.

En dos años de un proyecto de tres años, surgen conclusiones parciales más claras. La obra *Combine* para un percusionista y cuatro pistas digitales fue construida a partir de improvisaciones dirigidas con varios percusionistas. Estos materiales se generaron de una manera más intuitiva que en el caso de la obra del priemer año (*Trama de Tramas*). Por otro lado, en las improvisaciones dirigidas busqué lograr una serie de texturas a partir de distintos tipos de percusiones. El punto de partida desde el lado conceptual y de la investigación es el libro "Punto y Línea" de Kandinsky, así como otros ensayos acerca de la musicalidad en la Pintura (ver bibliografía), pero sobre todo, estas texturas tienen una relación sinestésica directa con texturas de tipo visual traducidas en puntos y en distintos tipos de líneas horizontales sobrepuestas que se relacionan con mi escritura visual gráfica de las tres partituras realizadas en el primer año, así como en todos los trabajos que he realizado en los últimos 6 o 7 años a partir de dibujos gestuales automatizados sobre instrumentos mediante las técnicas del frottage y del Golpage. Algunas de las texturas generadas fueron: 1.- Puntillistas (rítmicas discontinas con sonidos cortos); 2. Texturas orgánicas continuas (como sonidos de cuatro pares de maracas que

se van desfasando). 3. Lineas paralelas de distintos tamaños espaciadas que se acercan y que se alejan (a partir de sonidos de teponascles).

Aunque no pudieron realizarse los cuatro videos de *Los ojos no tienen párpados* de las caras de cuatro percusionistas parpadeando, se hicieron las partituras que describen la instrumentación así como las instrucciones de interpretación, luego de haber estudiado distintos videos de gentes cerrando los párpados de manera natural.

La obra *Números Primos* es una obra sinestésica ya que lo que vemos (el movimiento de las maracas a partir de patrones rítmicos de frecuencias sinusoidales muy bajas) es lo que escuchamos. Esta es una primera versión de la obra que documento aquí con un video en el que aparecen tres conos de bocinas con un par de maracas cada uno, recibiendo distintos impulsos desde la computadora. A partir de esta versión habrán nuevas versiones en donde experimentaré con momentos de pausa más largos en cada una de ellas, y con nuevos patrones rítmicos. En este caso se trata de ritmos con números primos.

La obra suplementaria *Real Too Real. Acción Improvisación* es un video a partir de mi instalación *Real Too Real Ready Mades* en donde utilizo grabadoras de carrete antiguas como si fueran esculturas, ready mades Duchamipianos, pero aquí, se activan y se convierten en instrumentos musicales con los cuales hago una acción a partir de cintas de carrete antiguas y casetes antiguos. En la segunda parte del video muestro a las grabadoras funcionando, lo que le da un valor pásatico visual. Esta obra se relaciona con mi proyecto porque aquí convergen escultura, arte conceptual y música en una sola obra.

La otra obra suplementaria *Ethos Zen* juega con la visualidad en Beethoven a partir de un fragmento de 2 horas de un estiramiento de 24 horas que realizaron dos artistas sonoros hace 15 años. Fue un encargo para intervenir dos de esas 24 horas. En mi caso, jugué con ese alentamiento de Beethoven que revela los colores de su música, superponiendo luego otras de sus sinfonías mezcladas entre sí, volviéndolas padecerías de un rompecabezas que no está armado que contrasta con los sonidos alargados. Para mi, *Ethos Zen* es más una escultura sonora que una obra musical, ya que un tiempo tan lento nos impide escuchar de manera lineal continua, hay que entrar y salir de la obra de manera constante.

VIII. Cronograma.

1.- Tercer semestre:

Realización de la obra *Combine.*

2.- Cuarto semestre:

Realización de las obras *Los oídos no tienen párpados* (parcial) y *Números Primos*.

Se realizaron las obras suplementarias *Real Too Real. Acción Improvisación* y *Ethos Zen*

ANEXOS

Los productos de investigación pueden encontrarse en estas ligas:

https://drive.google.com/drive/folders/1hG_m2jKp3VB-k1DylnDG5l-85k-zjIsX?usp=sharing

Para *Real Too Real. Acción Improvisación*

https://www.youtube.com/watch?v=XglERLayLA0

Para *Ethos Zen*

https://drive.google.com/drive/folders/1dd_1-_3CY7aMmWLttJWVmvkLqPVMw5XW?usp=sharing

BIBLIOGRAFÍA PARCIAL reladionada a las conclusiones parciales

Adams Randy, Gibson Steve, Muller Stefan (2008), *Transdisciplinary Digital Art. Sound Vision and the new screen.* New York.Springer.

Espinoza Galindo Alejandro (2010), *El ESPACIO INTER-MEDIO*. *Consideraciones sobre el concepto de arte intermedia, a partir de los postulados teóricos de Dick Higgins*. Tesis de grado para obtener el título de Magíster en Artes con mención en Teoría e Historia del arte. Universidad de Chile. Facultad de Artes.

Ferrando Bartolomé (2003), *El arte intermedia. Convergencias y puntos de cruce.* España. Colección letras humanas. Editorial Universidad Politécnica de valencia.

Higgins, Dick (1966), *Synesthesia and Intersenses: Intermedia*. Something Else Newsletter 1, No. 1 (Something Else Press, 1966). Reimpreso con un Apéndice de Hannah Higgins en Leonardo, Vol.34, No.1, pp.49-54. 2001.No.4, 2002.

Kahn Douglas (1999), *Noise Water Meat*. *A history of sound in the arts.* EUA. The MIT Press.

Kandinsky Vassily (1993). *Punto y línea sobre el plano*. *Contribución al análisis de los elementos pictóricos.* Barcelona: Editorial Labor.

Krauss Rosalind (1979), “Sculpture in the expanded field”. Estados Unidos.October, Vol. 8. (Spring, 1979), pp. 30-44. MIT PRESS.

Labelle Brandon (2006), *Background Noise. Perspectives on sound art.* New York London. Continuum.

Maur Karin v. “The sound of painting”. Prestel, Munich, London, NY. 1999.
Nicolescu Basarb (2010), "Methodology of transdisciplinarity-levels of reality, logic of the included middle and complexity". Transdisciplinary Journal of Engineering & Science. VOl: 1, No:1, (Diciembre, 2010), pp. 19-38.

Nicolescu Basarb (2007), *Transdisciplinarity: Basarb Nicolescu Talks with Russ Volckmann.* Integral Review, Arina Publishing House, USA, Issue N° 4.