

RECENSIÓN. VIDEOACÚSTICA E IMPROVISACIÓN LIBRE: MÚSICA, VÍDEO Y MOVIMIENTO

© Francisco Utray.

Videartista y Profesor de Comunicación Audiovisual de la
Universidad Carlos III de Madrid. España.
futray@gmail.com

© Luis Lamadrid.

Videartista de Madrid. España.
luislama@luislamadrid.es

UTRAY, Francisco y LAMADRID, Luis (2024). "Recensión. VIDEOACÚSTICA e Improvisación Libre: Música, Vídeo y Movimiento". Montilla (Córdoba), España: Revista-fanzine Procedimentum nº 13. Páginas 244-250.

1. Videoacústica, un proyecto de creación artística.

VIDEOACÚSTICA es un proyecto de creación artística videográfica en el campo de la música de la improvisación libre. Se trata de una investigación experimental sobre las posibilidades de contribución del audiovisual a la creación musical contemporánea de improvisación libre. Así, hemos empezado a trabajar en esta dirección en colaboración con distintos colectivos que trabajan la improvisación libre musical y la performance en la ciudad de Madrid.

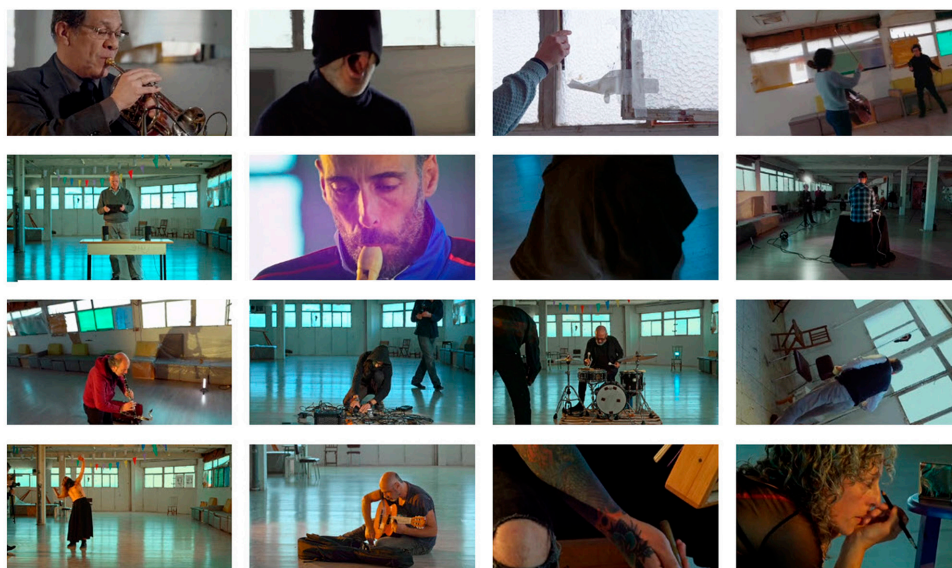
"...improvisar es un hecho musical con categoría propia; es encontrarse en la creación musical desde las aptitudes y virtudes propias, no desde la huida de las carencias. Cuando improvisas de forma libre intentas evadirte de esos lenguajes, que ya tienes interiorizados, para intentar crear una música distinta; pero es inevitable que todos esos idiomas musicales salgan a la luz cuando estás en acción, o al menos, eso me pasa a mí. Precisamente esa es una de las particularidades que me interesan cuando hago esta música" (1).

Los conceptos de 'música electroacústica' y 'música concreta' ponen en relieve la introducción del sonido grabado con medios electrónicos en las composiciones musicales. La 'música videoacústica' se centra en la idea de que las composiciones musicales introduzcan

elementos visuales en movimiento. Con la incorporación del vídeo a la música, entran en juego como elementos expresivos, el movimiento corporal, la performance y la danza.

Dentro del arte videográfico, tenemos tres vías de colaboración con la improvisación musical:

1. La intervención de los vídeo-artistas en la escena, interactuando con los músicos en directo, generando y proyectando imagen en movimiento.
2. La incorporación de imagen grabada en la composición musical para su difusión en redes digitales.
3. El formato de vídeo instalación multipantalla para llevar la improvisación musical a espacios expositivos como galerías de arte o museos.

2. Técnicas de grabación audiovisual y puesta en escena.

La técnica de captación de vídeo y audio, la realizamos de forma improvisada en directo, en diálogo interactivo con los músicos en la escena. La propia filmación la consideramos como una improvisación con valor artístico, equivalente a la actuación de los músicos.

Para la captación sonora utilizamos una técnica de hipercompresión de dinámica. Es decir, cuando el músico hace un sonido muy leve, acercamos el micrófono para captar todos los matices sonoros: un suspiro o el frotado con una uña en una cuerda de un violonchelo se registra con la misma intensidad que los sonidos más fuertes que producen estos instrumentos. El efecto es, pues, completamente distinto a lo que se podría oír en un concierto en directo. Es una técnica propia de las grabaciones en estudio, habitual en las grabaciones de música electroacústica.

Revista-fanzine Procedimentum

Revista electrónica sobre arte y música

© Pedro Pablo Gallardo Montero

La imagen la grabamos con dos cámaras que tienen cada una de ellas una función narrativa muy distinta. Un plano general documenta la escena en la que se ve a los improvisadores actuando con sus instrumentos (músicos, performers, video-artistas...). La segunda cámara se mueve de forma interactiva, con la actuación improvisada que se está produciendo en ese momento. En el montaje se alterna estas dos imágenes, permitiendo al espectador apreciar la colaboración artística entre el músico y el vídeo-artista.

El espacio en el que se realiza el trabajo aporta un valor semántico al mismo a través de la puesta en escena videográfica. La creación musical, que tiene de por sí una naturaleza muy abstracta, encuentra con la incorporación del vídeo un valor añadido. Se establece un diálogo entre los artistas de libre improvisación con el espacio y su carga simbólica. Este contraste sirve de inspiración a los improvisadores y ancla la lectura de la pieza para los espectadores.

3. Público objetivo de las creaciones videoacústicas de improvisación libre.

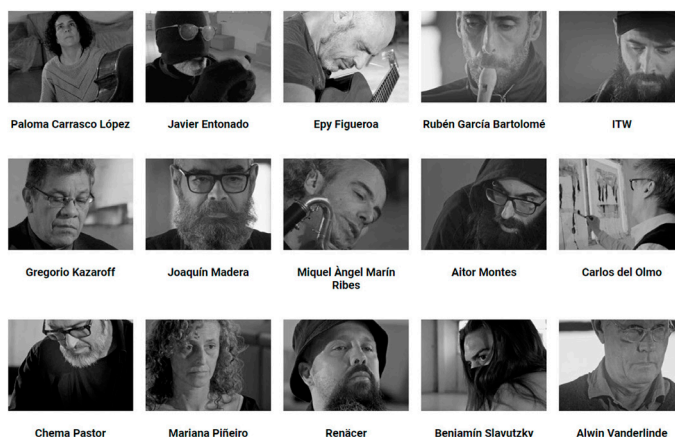
La música de improvisación libre, y la experimentación en música contemporánea en general, es una disciplina artística que ha quedado en las últimas décadas muy limitada en sus audiencias y públicos. Las actuaciones se ubican en centros culturales especializados y la afluencia de público es, en general, baja.

El proyecto 'Videoacústica' tiene como objetivo trabajar en nuevas formas de presentación y difusión de este tipo de música, aumentando su espectacularidad mediante el uso de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías audiovisuales para las artes escénicas, para la exhibición museística y para la difusión por redes digitales.

La incorporación de proyecciones audiovisuales a los conciertos en directo está ya muy establecida en la música popular. El uso del vídeo en el espacio escénico, en los conciertos de música contemporánea de improvisación libre, puede atraer nuevos públicos que no sean expertos ni en música electroacústica ni en videoarte.

La incorporación de la música experimental a los espacios expositivos como galerías y museos a través de las 'vídeo-instalaciones' se remonta a los años 70, los años de los pioneros del videoarte. Véase como referencia el contexto artístico en el que se desenvuelven artistas como Nan June Paik, el grupo Fluxus o, en España, ZAJ; en el que la idea de la música expandida a la dimensión visual está muy presente. Asimismo, las proyecciones de vídeos en los museos están muy extendidas en todos los ámbitos expositivos y los públicos del arte y la cultura lo reciben con naturalidad.

En los últimos años, la irrupción de los canales de difusión por redes digitales basadas en el vídeo (redes sociales y plataformas VOD) ha reconfigurado la comunicación social. La música experimental y el videoarte han de encontrar las formas de participación en estos nuevos medios. Esta línea de trabajo, tiene que servir para reforzar los públicos potenciales en comparación con las redes actuales del 'disco' y los portales de música limitados a la difusión de audio.

Revista-fanzine Procedimentum

Revista electrónica sobre arte y música

© Pedro Pablo Gallardo Montero

4. Instalación videoacústica en EKO Carabanchel.

El 10 de junio de 2023 a las 20:30 se presenta en el 'Centro sociocultural liberado autogestionado Eko Carabanchel' de Madrid, una vídeo-instalación del proyecto VIDEOACÚSTICA producida específicamente para este espacio.

Es una obra de los vídeo-artistas Luis Lamadrid y Paco Utray producida por Benjamín Slavutzky y con la colaboración de Federico Duplá en la dirección de fotografía.

Han participado en esta obra los siguientes artistas y músicos improvisadores: Paloma Carrasco López, Javier Entonado, Epy Figueroa, Rubén García Bartolomé, ITW, Gregorio Kazaroff, Joaquín Madera, Miquel Àngel Marín Ribes, Aitor Montes, Carlos del Olmo, Chema Pastor, Mariana Piñeiro, Renäcer, Benjamín Slavutzky y Alwin Van der Linde.

VIDEOACÚSTICA
Un proyecto de libre vídeo improvisación

Utray & Lamadrid
Benjamin Slavutzky (producción)
Federico Duplá (fotografía)

EKO
espacio sociocultural
liberado autogestionado

Sábado 10 junio 2023, 20:30

Calle del Ánade, 10
28019 Madrid
Carabanchel

Con la videopresencia de
Paloma Carrasco López
Javier Entonado
Epy Figueroa
Rubén García Bartolomé
ITW
Gregorio Kazaroff
Joaquín Madera
Miquel Àngel Marín Ribes
Aitor Montes
Carlos del Olmo
Chema Pastor
Mariana Piñeiro
Renäcer
Benjamín Slavutzky
Alwin Vanderlinde

Vídeo-instalación del proyecto VIDEOACÚSTICA. Disponible en: <http://videoacustica.es/artistas/eventos/>

5. Referencias bibliográficas.

(1) GONZÁLEZ ENTONADO, Javier (2019). “*Ideas Autónomas de Arín Dodó*”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Página 35. Disponible en:

<https://www.revista-fanzineprocedimentum.com/pdf/procedimentum%20numero%208/2.%20arin%20dodo.pdf>

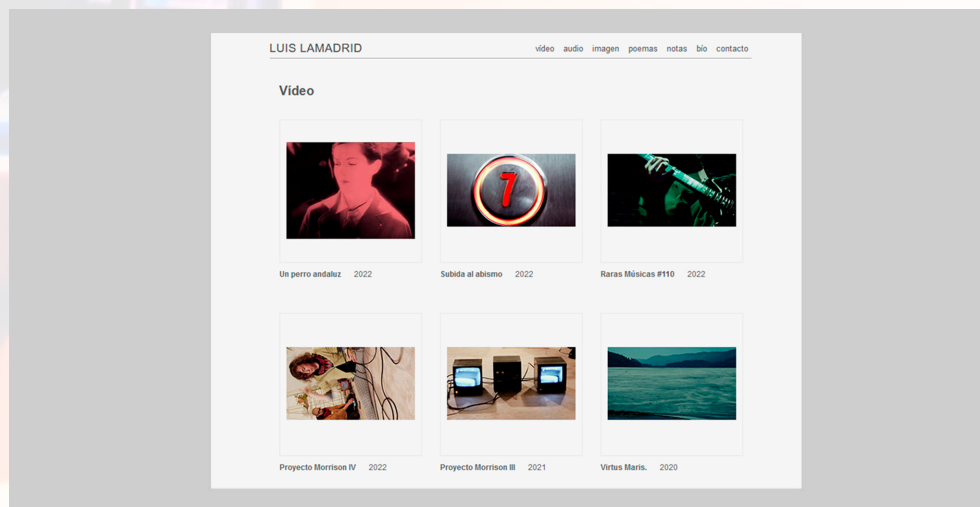
(2) GONZÁLEZ ENTONADO, Javier (2020). *Elucubraciones de un Disidente Sonoro*. Madrid: editado por el autor.

6. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Página web de VIDEOACÚSTICA. Disponible en: <http://videoacustica.es/> (consulta: 24/05/2023).

• Texto explicativo: Pagina web de Luis Lamadrid. Disponible en: <http://www.luislamadrid.es/> (consulta: 24/05/2023).

Revista-fanzine Procedimentum

Revista electrónica sobre arte y música

© Pedro Pablo Gallardo Montero

Luis Lamadrid y Paco Utray.

Luis Lamadrid y Paco Utray forman el equipo Utray-Lamadrid en 1988, participando desde entonces en diversas exposiciones y muestras de videoarte: el festival Bideoaldia en 1988, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid ARCO89 y en la sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos de Málaga. En 1989, se trasladan a la Kunstakademie de Düsseldorf y en el entorno de la clase de Nam June Paik y Nam Hoover. En 1991, participan en la Muestra de Arte Joven del INJUVE. En 1992, obtienen el Primer Premio de Vídeo Arte Madrid Capital Cultural y participan en el certamen Deutscher Videokunstpreis ZKM-Center for Art and Media Karlsruhe. En 2011 participan en la exposición itinerante 'Las Caras B de la historia del vídeo español' y 'The 8th Busan International Video Art Festival' en Seúl. En 2015, Luis Lamadrid expone en la galería Espacio Labruc (Madrid) y es seleccionado en la 29ª edición del Festival Les Instants Vidéo (Marsella y Buenos Aires, 2016). Desde 2021, colaboran con el colectivo de libre improvisación Raras Músicas y Proyecto Morrison. En 2022, colaboran con Tony Peña (Subida al abismo), el proyecto Enéssima, el cuarteto de improvisación electroacústica Itínere, el colectivo de libre improvisación MoDo y el grupo de improvisación interdisciplinar LAC. Algunos de sus vídeos se distribuyen en el catálogo de la Hamaca de Barcelona y en la LUX Collection de Londres. Puede verse su trabajo artístico en: <http://www.luislamadrid.es>

