

chiu
Longina
longina.com
sinsalaudio.com
ifi2003.com

LG

Longina_SoundScapes
LOMONDSCAPE
CD-rom+audio_cds

[...] Los sonidos no son sólo símbolos, son actos [...] (1*)

Sin intención, análisis o reflexión, la laptop-music es significativa, carece de significado. Se auto-gestiona y auto-explica, no se apoya en acontecimientos exteriores porque no los necesita; es pues, autosuficiente. Es una conclusión histórica, popular. Mantiene un diálogo íntimo y contractual con el oído de los seres vivos y su hábitat es el dispositivo portátil, el "Sound System". Es una consecuencia del avance tecnológico, que tampoco es condicionante, solo inherente. Se crea en silencio y se consume en silencio. Huye de las trampas del lenguaje y discurre libre y espontáneamente, narra el presente, obvia las perversiones del discurso cultural y no triunfa porque busca el encuentro constantemente. No depende del sentido de la armonía, en realidad no lo necesita ya que huye de los academicismos y las leyes musicales. Inventa tonos y modos creando nuevos discursos y lenguajes manipulando el audio como materia plástica y tridimensional; tangible. Escultura sónica o plasticidad auditiva. No escucha; filtra, regenera, reconduce, se apropia. Comparte los postulados de Cage "la música es Organización de Sonido" (introducido por Edgar Varèse), pero, ampliando y actualizando esta definición, la laptop music asume la intelectualidad de la escucha y su gramatización. Quiere circular, correr por el espacio y llenarlo todo, apropiarse de todo.

Longina_SoundScapes es un proyecto abierto con una duración indeterminada (y una actitud vital). En este primer viaje llegué hasta Escocia, concretamente al Lago Lomond, y allí vacié mi maleta-studio en una caravana, mi base de operaciones. Aunque mi interés inicial pasaba por la grabación, archivo y catalogación del Paisaje Sonoro del lago y sus islas (tierra de titanes y bravucones como Rob Roy MacGregor), un interés estrictamente científico, estos objetivos fueron mutando y el Paisaje Sonoro (el de la Bauhaus, R. Murray Schafer, H. Westerkamp, Barry Truax, Leonardo Fiorelli, Chris Watson, J.M Berenguer, J. Iges o el más "laptopista", Francisco López) pasaron a un segundo plano para centrarme con más profundidad en la experiencia de trabajo y en las situaciones que se crearon alrededor de esta experiencia. En el sabor de la cotidianidad. El resultado de este primer viaje con la maleta puede saborearse en este CD-ROM. _LomondScape es también toda una serie de documentos digitales (DVDs Multicanal (Audio) y DVD-video, Audio_Cds) que funcionan como testigos de este encuentro. La experiencia se inició el 9 de agosto de 2003.

No es necesario que explique el significado de estos sonidos e imágenes, ya que he digerido las palabras que Debussy pronunció a principios del siglo pasado "la

sucesión de sonidos ya no representa el significado, sino que es el significado [...]".

En *_Lomondscape* se esconden varios aspectos sociales así como denuncias (siempre en un oculto segundo plano). Por una parte hay una llamada de atención al estado de la emigración idiomática, es decir, a las situaciones y condiciones a las que son sometidos los extranjeros que viajan a las islas de Gran Bretaña para aprender el llamado "Idioma Universal". Se paga un precio muy alto por aprender dicho idioma y este país es consciente de ese motor económico y de su fuerte demanda. Con *_Lomondscape* he tratado de compensar la balanza convirtiendo esta necesidad en un "intercambio" de energía, y ese es precisamente la esencia de mi trabajo; un intercambio energético con una banda sonora filtrada desde mi "Line In", mi escucha personal. Por supuesto, no estoy diciendo que no hubo "feedback", porque faltaría a la verdad, pero si afirmo que se ha hecho un sobre-esfuerzo para compensar esta balanza.

Mi manera de enfocar estas grabaciones y la forma de contarle bebe de fuentes de la Etnomusicología y nada en aguas comunes entre un método científico, aséptico y un nuevo lenguaje personal. He tratado de fundir los métodos arraigados con el nuevo lenguaje digital al que estoy acostumbrado o con el que he crecido.

(2) [...] En la historia de la música apenas existe otra situación en la que el músico haya participado de manera tan radical: la creación del sonido mismo, es decir, la elección del material sonoro, no según su efecto por su carácter obvio (ello sería trivial, pues sólo sería trasladar los problemas de la orquestación o instrumentación corrientes a un ámbito distinto). Se trata, más bien, de la elección del material sobre la base de sus cualidades estructurales internas. El compositor es al mismo tiempo ejecutante, de modo que ejecución y realización adquieren una importancia inusitada. El músico se convierte en cierto sentido en pintor. Influye directamente en la calidad de la realización. [...]*

[...]En la música electrónica, nosotros mismos debemos construir cada sonido. No se trata de copiar sonidos naturales: la mayoría de ellos son tan extremadamente complejos, que una síntesis sería prácticamente imposible. Por otra parte, la mera idea de pretender crear un sucedáneo del mundo sonoro natural inspira horror. No tendría la calidad de los instrumentos tradicionales ni las cualidades específicas que, con razón, se esperan de los nuevos medios.

Este es el punto donde fracasan todos los especialistas en la construcción de instrumentos electrónicos; de naturaleza bastarda y asexual, los instrumentos electrónicos ni siquiera pueden rozar el verdadero problema de los timbres en el ámbito "artificial".[...]

Estas palabras pronunciadas por Pierre Boulez en los años sesenta, que provocaron una terrible crisis entre los experimentadores, son hoy palabras caducas ya que, afortunadamente, los instrumentos digitales y las herramientas software consiguieron introducir un nuevo lenguaje sonoro que en muchos casos, aporta más riqueza tímbrica que la que puede ofrecer la naturaleza por si misma, sin esta alteración digital. *_Lomondscape* en pues, un guiño amable a la naturaleza y una historia audio-visual contada desde los canales de este nuevo lenguaje. Una historia verdadera en un espacio primitivo, bárbaro y aunque Pierre Boulez ha defendido el sonido natural como "tímbicamente muy rico" e "imposible de emular" (se refería a la falta de sentido que tiene tratar de emular sintéticamente el sonido natural), creo que ahora hemos llegado a una situación muy diferente y esperanzadora, y es que el sonido digital no solo ha igualado la riqueza tímbrica del natural, sino que la ha superado aportando un nuevo discurso sonoro. Es aquí precisamente, el lugar en el que habita *_Lomondscape*; he recogido sonidos de este lugar, pero los he tratado como si fueran bancos de sonidos estériles y es en la composición de las piezas sonoras que aportó, cuando los factores sociales y las situaciones vividas (aquí radica la importancia de "estar aquí") influyen y condicionan estas piezas sonoras.

También pienso que se han borrado las fronteras entre las distintas disciplinas creativas, así que tampoco es necesario acudir a un conservatorio para componer una gran ópera ni cursar Bellas Artes para crear una obra de arte. Es cuestión de querer hacerlo. Pero los que trabajamos con el audio, todavía tenemos que llevar un escudo para defendernos y una daga para ahuyentar a los incrédulos.

Busco pureza, honestidad. También rigurosidad emocional, compromiso e ingenuidad. He asumido que mi obra es mi modo de vida, mi movimiento y mi búsqueda, mi pasión y mi fuerza y, por encima de todos estos adjetivos, mi ilusión. Es en mi trabajo y en su elaboración donde se sitúa la magia. Es en el proceso y en el tiempo real donde brilla el duende, un querubín sediento y voraz que habita dentro de otro ser dominado y artesano, capaz de regalar sus descubrimientos y desprenderse del pasado con la misma facilidad que alcanza el presente y que teme mirar hacia atrás por temor a convertirse en estatua de sal. Quiero ser, o soy, movimiento continuo, sin desesperación y mi propiedad es la propiedad de los que la comparten. Vivo sumergido en la soledad, aunque nunca estoy solo porque comparto mi individualidad. Creo en la gente que cree y mi alma es libre, libre cuando se rodea de belleza y ese es precisamente "el fin" último, mi gran leitmotiv: hacer de la cotidianidad un camino de cristal transparente mojado de vinilo naranja y pasamanos de acero.

PRESENTACION DEL DIARIO_LOMONDSCAPE

Aunque la experiencia comenzó el día 2 de agosto, no recogí las primeras impresiones hasta el día 9. Los días iniciales fueron de adaptación y reconocimiento del lugar.

En esta parte del proyecto se puede consultar el diario de trabajo y también todo lo relacionado con el día a día de esta experiencia. Recoge los detalles de mi estancia, los videos, las fotos y también reflexiones sobre el viaje, que fue cambiando de rumbo hasta llegar a un terreno neutral entre las intenciones iniciales, (la grabación del Paisaje Sonoro del Lago desde el punto de vista científico) y la experiencia de trabajo en la cocina de un restaurante local, que fue mi modo de costear la experiencia. Para mi asombro, la estricta grabación del Paisaje Sonoro fue perdiendo el interés inicial para convertirse, poco a poco, en un complemento de lo que yo llamo **_Lomondscape**. En el diario se puede apreciar este giro intencional.

Durante los meses de agosto y septiembre fui recogiendo material que iré archivando y catalogando para su post-proceso. Tengo intención de construir DVDs multicanal, Videos, Audio y un mundo multimedia muy lejano de la tradicional vida de estas tierras. Uno de los sonidos que más me ha llamado la atención en el Lago es el silencio. Escuché el acceso del disco duro del portátil y por las noches, cuando tenía la paciencia de esperar una hora, pude llegar a oír mi corazón. En invierno una parte del lago se congela y las nevadas y el frío aíslan completamente la zona. Los habitantes de este lugar comentan que el silencio y el sonido de la naturaleza en esos meses es espectacular, así que este proyecto que ahora presento es solo la mitad de lo que puede dar de sí para mi el Lago Lomond.

_Lomondscape es pues, un guiño amable a la naturaleza y una historia audiovisual contada desde los canales de este nuevo lenguaje. Aunque "bebe" de fuentes clásicas, se trata de una visión (audición) personal/subjetiva de los sonidos de esta parte de Escocia. Una historia verdadera en un espacio primitivo; bárbaro.

Chiu Longina, octubre 2003

.....

[NOTAS] (1*) Barber, Llorenç: "Los dioses muertos", en Revista de Occidente, Nº 151 (Madrid, diciembre 1993). Pp. 27-46

(2*) Boulez P.: "En las fronteras de la tierra fértil". Un análisis de los problemas sociales y técnicos referidos a la música electrónica, en ¿Qué es la música electrónica?, Buenos Aires, Nueva Visión, Págs. 103-123.