

Chiu Longina

POSICIONES:

Me llamo Chiu Longina y vivo en Vigo. Tengo 33 años y estoy descubriendo, cada día, alguno de los grandes secretos de este fenómeno tan elemental, el sonido. En este momento trato de terminar mi licenciatura en Musicología por la Universidad de la Rioja y puede decirse que soy músico electrónico, artista sonoro o, casi mejor, amasador de sonidos, esto último desde hace ya unos años. Mi puerta de entrada al mundo de lo sonoro ha sido la música electrónica (circuito pop) que a principios de los noventa se extendió como un virus letal, digo letal porque a mi me "sujetó" y me transportó a un lugar del que ahora ya no puedo salir, ni quiero, claro. Actualmente formo parte de un colectivo que pone en circulación la música más popular y a la vez experimental (SINSALaudio, de Vigo <http://www.sinsalaudio.com>) y coordino los eventos sonoros del Festival IFI en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (un lugar de encuentro indefinible, al menos hasta este momento, porque en él ensayamos modos experimentales de interacción entre artistas-público-obra, la Web de este lugar es <http://www.ifi2003.com>). Mi relación con lo sonoro es absoluta en este momento, quiero decir que lo he dejado todo para dedicarme en exclusiva a nadar entre sonidos (trabajé como protésico dental, ATS en un hospital, etc.) y ahora, pues viviré entre ellos como os cuento. (Más información de Longina en <http://www.longina.com>).

En este momento, y desde SINSALaudio, estamos tratando de introducir lo sonoro en nuestro MARCO (Museo de Arte Contemporáneo de Vigo), hemos llegado a un pre-acuerdo para programar un concierto mensual y trabajaremos en colaboración con Materia Prima, uno de los ejes principales del movimiento electrónico en Portugal (es una parte de SINSALaudio, el colectivo al que pertenezco, el que se encarga de la programación). El tipo de músicos que trataremos de programar serán Kim Kascone, Taylor Deupree, Alvin Lucier, Nikolaus Hirsch, Biosphere, Philip Jeck, Merzbow, etc., siempre como artistas invitados, ya que trataremos de mostrar el estado de las cosas en nuestra comunidad. Os cuento todo esto para introducir mi postura ante la escena musical/sonora actual. Estoy realmente confundido; por un lado creo en el rigor científico de los verdaderos pioneros, no me refiero a Bartok, Debussy, Schönberg o a los que también sintieron la necesidad de explorar nuevos timbres e incorporar los sonidos "no musicales" a la estructura musical (Futuristas), sino que hablo de los que han coincidido en el tiempo con la posibilidad de crear sonidos y procesarlos con ordenadores o grabadoras avanzadas, hablo de las tres radios públicas, Radio France, Colonia y la RAI (es decir Stockhausen, Boulez y Berio -y un larguísimo etcétera, claro, y perdón-) y la respuesta americana (Cage). Decía que creo en estos músicos pero, curiosamente, las obras que más me han gustado de ellos (ya no por su valor histórico, que en muchos casos es innegable, el caso de "El Canto de los Adolescentes" o "Imaginary Landscape nº1") son las que tienen un componente humano importante, las que huyen de lo puramente estético y conceptual (instrumentos electrónicos) para acercarse al oyente como obras arriesgadas e introductorias de un nuevo lenguaje, pero que comunican con sensibilidad, me refiero por ejemplo a la serie Sequenza de Luciano Berio que yo he interpretado como una crítica al virtuosismo pero que no deja de sobrecogerme cada vez que las escucho. Parece una incoherencia y una contradicción con la obra que yo presento, pero no lo es. Por otro lado soy consciente de que existe un novísimo lenguaje en lo sonoro que bebe de las estéticas del error digital y sus consecuencias (Yasunao Tone, Oval) y que aunque puede parecer efímero, me da la impresión que se quedará ya definitivamente entre nosotros y es el lenguaje por el que yo he apostado: una base llena de clicks, delays de grano y time-stretching extremo sobre la que navegan poetas sonoros como Farfa o Marinetti y todo ello expuesto en un sistema de 6 canales (5.1). Y digo que estoy confundido, porque soy consciente de la necesidad de regular esta escena electrónica y espontánea, de meterla por el túnel de lo riguroso y metódico, del método científico, pero también soy consciente de que forma parte del "tiempo real" y es precisamente este "tiempo real" el término que mejor define el fenómeno del sonido, que nos cuenta el paso del tiempo. En este momento somos muy pocos los que en Galicia trabajamos con el audio, pero tenemos la ventaja de la cercanía de una ciudad como Porto, en Portugal, en la que si hay una escena importante que bebe de esta nueva estética digital, me refiero a Materia Prima, que antes os comenté, y a Crónica Electrónica, el sello en el que publico mis trabajos pop <http://www.cronicaelectronica.org>

Cuando trato de definirme utilizo estas palabras:

"Músico, teórico, analista e instalador de audio (Facultad de Musicología. Universidad de la Rioja). Apropiacionista e inversor de la lógica en la producción. La forma sugiere la idea, el sonido o la materia suscitan la composición huyendo de esta manera de la emoción que busca adquirir una forma. La emoción está en el ambiente, es inherente a la condición humana por lo que no es necesario crearla ni emularla, solo transmitirla, ni siquiera hablar de ella. Trabajo con el audio como materia plástica, engomada. Me preocupa la organicidad del audio digital por eso rompo con los límites teóricos del audio digital para disfrutar del placer de la escucha como fenómeno físico. Defiendo el concepto de música Acusmática y de la materialidad del Audio (y la música mueble de Satie). Centro mi trabajo en el audio Multicanal (5.1) ofertando conciertos íntimos con sistemas Dolby Multicanal".

Son muchos los artistas y palabras que me han marcado, las películas, los libros... Aquí os apunto algunas frases que llevo siempre en un llavero/miniHD USB (64Mb):

[...] Esta flexibilidad sin la cual no puede existir la más mínima expresión, es la que nos habla Beethoven (también en 1817) cuando en el autógrafo del Lied "Nord oder Süd" escribe: "100 según Mälzel (inventor del metrónomo); pero esto solo puede aplicarse a partir de los primeros compases, pues el sentimiento tiene su propio compás, que, sin embargo, no es posible expresar totalmente con este grado (100)". [...]

Jordi Savall, "El espíritu y los sentidos" dentro de la libreta del CD Ludwig van Beethoven, Sinfonía Eroica Nr. 3. Le Concert des Nations. Astrée. Naïve, 2000.

«Toda la música no es más que una sucesión de impulsos que convergen hacia un punto concreto de reposo»

Igor Stravinsky

La música es *«geometría en el tiempo»*

Honegger

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

Debussy

[...] 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 asexuada, los instrumentos electrónicos ni siquiera pueden rozar el verdadero problema de los timbres en el ámbito "artificial". [...]

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.

[...] Las nuevas tecnologías y los nuevos medios de circulación de la música han contribuido a la modificación de la música tradicional y en la creación de un nuevo tipo de música, pero a su vez, y de forma más importante, es necesario tener en cuenta que no se trata de simples instrumentos técnicos, sino de dispositivos que posibilitan nuevas actividades culturales. Los nuevos medios tecnológicos (de la cinta magnética a la tecnología de compresión de los archivos sonoros del MP3, del sampler a la mesa de mezclas de un DJ) son a un tiempo instrumentos y actividad que contribuyen a acuñar sentido, a representar y reacentuar el mundo contemporáneo. [...]

Joan Elies Adell Pitarch: *Entre la autenticidad y la impostura: música popular y nuevas tecnologías*, <http://www.uac.terra.es> (Última consulta: diciembre 2002).

[...] Para comenzar diré que música es enigma, y enigma evanescente (*tempus fugit*), y hablar de ese «país extranjero» que toda música es puede ser irrelevante, pero también, y en ello nos esforzaremos, clarificador. Pues la música, que es placer (unas veces divertimento, otras pasión) y es concertus (esto es, conflicto, combate ceremonial, pero dramático), consiste siempre en un pasearse por lo equívoco y por lo oscuro. [...]

[...] Vivimos el fin de la bipolaridad. Así, en los años sesenta se militaba sin medias tintas con o contra la vanguardia; y si se era vanguardista o se estaba con Darmstadt-Boulez-Luis de Pablo (y por lo tanto con la historia como escatología, como íe/os) o con Cage-Fluxus-ZAJ, o con la estética como propedéutica para la vida (vía salto, iluminación o satori). (Robert Filliou expresaba así esta ambigua praxis neodadaísta: «arte es aquello que hace la vida más interesante que el arte».) Hoy, por el contrario, la única polaridad posible no es estética sino estratégica: estar o no con «los decididores» (entrar o no en el esquema e interés de quienes programan), estar o no en longitud de onda con los «media» o con el público. [...]

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

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

"La música es una especie de lengua extranjera que yo no hablo pero que me habla. Sabe de mí lo que yo ignoro"¹

1. Michel Schneider, *MÚSICAS NOCTURNAS el lado oculto del lenguaje musical*, Pág. 16 (Paidós DE MÚSICA. Ediciones Paidós. 2002).

"La música os habla de vosotros mismos y os relata el poema de vuestra vida; se incorpora a uno, y uno se funde en ella"

1. Baudelaire, Charles (Paris 1821 -id 1867). *Ouvres completes, op. cit.*, tomo II, pág. 1.45

Tú, arte querida, en cuántas horas grises
en las cuales me aprisionaba el círculo salvaje de la vida,
tú me has arropado el corazón con cálido amor,
tú me has conducido a un mundo mejor.
Cuántas veces un suspiro surgido de tu arpa,
un dulce y sagrado acorde tuyo
me ha descubierto el cielo de tiempos mejores,
tú, arte querida, yo te doy las gracias por todo ello.

(SCHUBERT-ALBUM, tomo 1, Frankfurt, Edición Peters, Pág. 236 y ss.)

«No creo a la gente cuando me dice: "No entiendo esta música, ¿me la podría explicar?" Esto quiere decir que ellos mismos no se entienden, ni entienden el lugar que ocupan en el mundo. No se dan cuenta de que la música también es un producto de la vida colectiva.»

Luciano Berio

Citado por Wade A. Matthews: "El encuentro es una suerte de detonador", en *Revista de Occidente*, Nº 151 (Madrid, diciembre 1993). Pp. 5-8

"El pop no está movido por ninguna ambición significativa a excepción del beneficio y las recompensas comerciales. Su historia es una historia de producción en serie o estandarizada y, en términos

musicales, es esencialmente conservadora. Con el pop se trata de dar a la gente lo que ya se sabe que quiere en lugar de luchas contra los estreñimientos tecnológicos o las convenciones estéticas."

"Pop music" en S. Frith, W. Straw y J. Street (eds.), *The Cambridge Companion to Pop and Rock*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pages. 93-108.

Como os comentaba hace unas líneas, creo que nuestro país necesita centros de formación regulados en los que se imparta una formación acorde con las corrientes actuales. Es cierto que existen conservatorios, facultades de musicología e ingenierías dedicadas exclusivamente al asunto sonoro, pero están ancladas en viejas sensibilidades o centran su programa en la técnica. Necesitamos una formación que aglutine las nuevas corrientes desde un punto de vista más amplio, algo así como los centros especializados (Mecad, MTG...) pero con una proyección más orientada al mundo laboral. Quiero decir que es importante que se genere un mercado real y que este mercado genere puestos de trabajo dignos con posibilidad de autopromoción, sin que esta autopromoción esté condicionada por el talento artístico, que también, sino por el trabajo y la creencia en la disciplina. Es importante la futura carrera de sonología, siempre que no esté exclusivamente enfocada a la TV y los medios de comunicación (al negocio, quiero decir), y que asimilen que esta disciplina (la sonora) es inherente al tiempo que nos ha tocado vivir, que es autónoma por sí misma. También es importante (y utópico, sino que se lo digan a Stockhausen o a Berio), tratar de revisar los sistemas de notación actuales, ya no para mejorarlos, sino para establecer nuevos estándares que permitan participar de las composiciones electrónicas a músicos intérpretes (no compositores) y poder ejecutar obras con ese nuevo código universal. Que al igual que muchos músicos profesionales pueden ejecutar obras de compositores clásicos (sin necesidad de componerlas ellos mismos), y vivir de ello, que en los conservatorios se enseñe este supuesto nuevo código de notación que permita ejecutar obras ajenas, y cobrar por ello, insisto. Es cierto que estamos en una nueva era romántica, en la que importa la individualidad, y que la música electrónica se caracteriza por ser personal e intransferible, que no se puede interpretar si no es por el propio autor (todo esto con mucha precaución, claro) pero para que crezca realmente y se convierta en una disciplina más tendremos que enfocar nuestros esfuerzos en establecer este nuevo estándar, abrir nuevos canales de comunicación laboral y evitar (que en este momento no es posible) situaciones como las de Schönberg, cuando reunía a sus eruditos amigos para escuchar su discurso en una especie de ritual religioso. Porque yo siempre me he preguntado que carajo pasó para que todos los pioneros de la electrónica (hablo de Nono, Maderna, Ligeti, Berio y un largo etcétera) acabaran imbuidos en las composiciones clásicas, dejando de lado la experimentación, por agotada y excesivamente exprimida. En mi caso, he asumido la responsabilidad ética que me toca por la situación a mí alrededor, en mi tierra. Me refiero a que aquí todavía se tienen que dar los primeros pasos y preparar el terreno para futuras generaciones. Alguien tiene que quitar la maleza y allanar el camino, con un pie en una generación y el otro en la actual, y sí, lo he asumido y trabajaré en este sentido. En Galicia hemos disfrutado (aunque yo no me enteré en su momento), de un estupendo laboratorio electroacústico dentro de las dependencias del CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporánea de Santiago), dirigido por Manuel Rodeiro (un exiliado) que, aunque duró muy poco tiempo, llegó a parir situaciones tan ricas e importantes como la exposición "*Poética electrónica. Panorama das músicas electroacústicas 1950/1995*" una revisión del panorama en ese momento de la mano del GRM francés y co-dirigida por Daniel Teruggi, en fin, un milagro que no ha tenido continuidad, aunque ha servido de semillero para la excelente exposición "*Lost In Sound*", esta vez dirigida por Manuel Olveira (otro exiliado) y que ha aportado el punto de vista actualizado que tanto se necesitaba en el año 99, cuando se hizo. Estas dos situaciones se han convertido en singularidades de la historia de Galicia sin que hayan generado una escena real o se correspondieran con la demanda real en ese momento; una vez más se trató de un trabajo de autor que, aunque brillante, no se correspondía con la realidad de la sociedad de ese momento. Pero claro, parece que en todas partes pasa lo mismo (excluyendo la Música Contemporánea y Canarias y Alicante), así que debe tratarse de una cultura minoritaria y con escasos atractivos universales (¿).

Como positivo y esperanzador apuntaría lo que tanto se ha cacareado, la autonomía del artista sonoro y las posibilidades ilimitadas en cuanto a herramientas de trabajo. Un portátil y listo. La popularización de estas herramientas ha permitido que "todos" podamos entrar en esta rueda y parece que la cosa crece y crece y crece. A ver que ocurre... Parece que las instituciones se desprejuician (en Porto se inaugura este mes la casa de la música, un edificio impresionante en el que se representará la Carmen de Bizet y al día siguiente actuará Coil) y también parece que se están creando espacios acondicionados acústicamente en muchos centros culturales y museos de nueva creación, que ya han asumido que el audio puede exponerse como un cuadro y que las mediatecas son importantes. Todo va bien, sin duda, pero debemos tener precaución, por supuesto, porque muchos otros se han ilusionado antes.

En cuanto a las influencias que me han marcado, ahora mismo recuerdo un concierto de Biosphere en el Museo Serralves de Porto en el que vislumbré muchos paradigmas que antes intuía, y que no había armado con solidez hasta ese momento (después de asistir desde el 94 al Sónar. Este concierto que comenté ocurrió el año pasado). Aquí también entendí la importancia de la recepción y me di cuenta de que la obra se completa en el escenario, por eso os lo apunto. Claro que recuerdo los primeros Orbital

en el Barcelona del 95 y Prodigy o Merzbow, Steve Reich. No puedo decir lo mismo de los clásicos, porque nunca los he visto en directo, aunque pagaría por asistir a uno de los cursos del verano del 58 de Cage, claro que si, y también pagaría por escuchar el Poema Electrónico de Várese en ese impresionante pabellón, o por liarme a puñetazos con Xenakis o por descubrir los pianos que Satie dejó en su apartamento, con sus pedales atados (descansa en paz, seguro) o por enseñar a Stockhausen hace veinte años el portátil que ahora tengo (y no dejárselo, por supuesto!!!) o por asistir al milagro de Pamplona en los sesenta, o por rechazar una invitación de Fluxus, como Zaj o por ser capaz de comunicar rayando y destrozando vinilos como Christian Markley (casi mejor remitirse a Weimar, la Bauhaus de los 20). Soy adicto al cine, aunque no soy cinéfilo, ni mucho menos, disfruto mucho con el cine asiático y me sigue sorprendiendo Berlín (de Walter R.), contar más sobre este tema es bastante complicado. He visto pocas instalaciones de audio, pero me han sorprendido mucho algunas, como es el caso de una obra de Pedro Tudela (un artista portugués con el que comparto sello) al que le encargaron una obra escultórica, una sonora y una pieza de diseño, para una exposición, y decidió cumplir con el encargo entregando una sola obra: una taquilla (de vestuario) de diseño con un sistema interior que golpeaba la puerta y pedía a gritos que le sacasen de allí, imaginaros el resultado. También otro buen amigo muy joven, Berio Molina, presentó una instalación en IFI en la que unos altavoces corrían por un suelo pulido y brillante a modo de carrera de atletas. Se movían por la vibración de las frecuencias que emitían. La última que os comentaré, y que no tuve la suerte de ver, se presentó este año en el Transmediale de Alemania, se trataba de un ordenador viejo (tipo 486) tirado en una acera (en una calle cercana al festival) con muy mala pinta pero funcionando, en su pantalla se podía leer "una limosna por favor, para un músico en paro" y enfrente había una gorra con monedas. Esta instalación demuestra la asimilación de la cultura digital en una generación entera, verdad?

Pues nada más, si habéis llegado hasta aquí solo me queda agradeceros vuestro tiempo

Chiu Longina

<http://www.longina.com>

<http://www.ifi2003.com>

<http://www.sinsalaudio.com>