

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

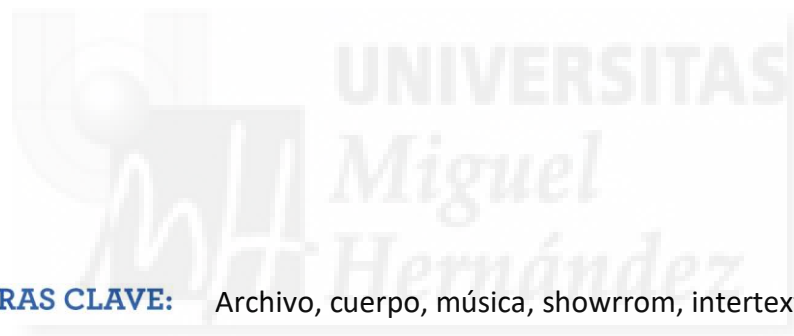

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: María Berenguer Romero

DIRECTOR/A: David Trujillo Ruiz

PALABRAS CLAVE: Archivo, cuerpo, música, showrrom, intertextualidad

RESUMEN: Para el trabajo de fin de grado presentamos “Drill for gas” un set musical de cuatro canciones con aproximaciones teóricas basadas en una estética grupal reflexiva.

La música se une a una recopilación archivística de vídeo, en la que el cuerpo está presente en base a conceptos implícitos en las letras de las canciones.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

04 - 04

2. Referentes

05 - 08

3. Justificación de la propuesta

09 - 09

4. Proceso de Producción

10 - 19

5. Resultados

20 - 20

6. Bibliografía

21 - 21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La propuesta para el TFG se titula “Drill for gas”, una composición musical con un total de cuatro canciones, cuyo discurso visual y textual reside en la multiplicidad basada en estéticas grupales de movimiento como elemento artístico. El sistema de clasificación lo generamos a partir de un archivo audiovisual, donde los sonidos y las imágenes se vuelven calculables dejando ver los patrones visuales, la procedencia reside en la memoria del cuerpo y se centra en explotar sus posibilidades.

Con el proceso creativo, que engloba investigación teórica basada en el archivo y procesos prácticos organizativos, nos documentamos con todo un estudio gráfico mediante partituras de movimiento, diseños del espacio y actitudes performativas.

El orden del archivo se debe al mapeo del proceso que se obtiene del tiempo en que se está componiendo la música y gracias a una biblioteca de movimientos archivados a lo largo de esta etapa. Nuestro trabajo de sonido trae su propia línea de sentido intencionadamente, primero construyendo el lettering junto con melodías de voz, para después encontrar los acompañamientos instrumentales definitivos.

Las canciones están pensadas para que se integre el archivo, aunque también cada pieza musical destaca individualmente por ofrecer distintos enfoques; existe un guión previo al lettering para guiar a la expresión de cada canción mediante conceptos. En primer lugar la música te habla de movimiento, de cambio “Mutatis mutandis” que significa; cambia lo que debes cambiar, “Fix stage” se entiende por transformar cuerpo en escenario. Seguidamente “Black sunshine” y por último “Haughty attitudes” con acercamientos a comportamientos y actitudes que provienen de la figura, ídolo.

Las canciones se piensan para ser montadas y ordenarse en este orden.

“Mutatis Mutandis”_ coreografía, discontinuidad, movimiento.

“Fix Stage”_ cuerpo como escenario.

“Black sunshine”_ apropiación, cover, degeneración, deseo.

“Haughty attitudes”_ ídolo, actitud, performance.

OBJETIVOS GENERALES:

- _ Producir paquetes de información corporal de forma audiovisual que recoja sentido y acompañe la música.
- _ Crear el logotipo para la música.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- _ Transformación del cuerpo como escenario.
- _ Componer y masterizar piezas musicales con recorridos de sentido.
- _ Destacar visualmente patrones, coreografía, repetición y desequilibrio.
- _ Crear un medio de archivístico.
- _ Resaltar en la música hipertextualidad de intereses y comportamientos corporales.

2. REFERENTES

/CONCEPTUALES

_ Michel Foucault (1926- 1984) _El sistema del Archivo.

Uno de los primeros referentes, es el filósofo y psicólogo francés, Foucault, estudió en París , en el año de 1971 fue designado profesor de Historia de los Sistemas de Pensamiento. En su obra "La arqueología del saber", de 1969, Foucault indica que la descripción del archivo despliega sus posibilidades, comienza con el afuera de nuestro lenguaje, su lugar es la diferencia de nuestras propias prácticas discursivas. Nos desprende de nuestras continuidades, disipa esa identidad temporal en la que nos gusta mirarnos para conjurar rupturas en la historia, rompe el hilo de las teleologías trascendentales, y allí donde el pensamiento antropológico interroga al ser del hombre o sus subjetividades, ese análisis, hace estallar lo otro y el afuera. Establece que "nosotros somos diferencia, que nuestra razón es la diferencia de los discursos, nuestra historia la diferencia de los tiempos, nuestro yo la diferencia de las máscaras".

Las diferentes líneas de un dispositivo se reparten en dos grupos, las líneas de estratificación o de sedimentación y las líneas de actualización o de creatividad, en nuestro proyecto esta última línea sería clave para seguir dentro del mismo objetivo a lo largo del desarrollo y la ideación del trabajo, se actualizan los paquetes de información y se unifican dentro de sus posibilidades y contextos para visualizar nuevas formas de expresión creativas.

_ John Baldessari (1931) California

Lo interesante de sus trabajos, es la reducción artística a la acción de coleccionar información, también su manifestación de considerar las palabras y las imágenes como herramienta de expresión con el mismo peso, lo vemos en sus obras "pinturas conceptuales" del periodo de 1966-1969. Otra pieza interesante para acercarnos conceptualmente a nuestro proyecto sería "films stills" son imágenes seleccionadas por el artista cuyos significados van dependiendo de su ubicación en un nuevo marco narrativo, todo a la vez que él va escogiendo y remezclando sus imágenes, como pretendemos en "Drill for gas" que bajo una previa selección de movimientos y otros elementos secundarios y su recopilación unida, crea una justificación de sentido dentro del marco musical en este caso, se desarrolla como en sus proyectos un mismo enfoque, el archivo como montaje.

fig.1 "Kiss / Panic" 1984

/MUSICALES Y PROCEDIMENTAL

_ John Cage (1912-1992) Los Ángeles, Nueva York

Compositor y director, John Cage introduce el término “música experimental” en 1955. Según Cage un hecho experimental es aquel que produce resultados no previsible, como en la música que busca desafiar las nociones preestablecidas de qué es la música. Una de las prácticas que nos acercan a su pensamiento y forma de trabajo se observa en la novedosa forma de realizar partituras donde el pentagrama pasa a formar un segundo plano en algunos de los casos, en la imagen elegida a continuación se diseña una partitura para hacer música en cinta magnética. Cada página comprende ocho líneas, que son pistas de cinta y se representan a tamaño completo para que el puntaje constituya un patrón, finalmente la pieza son estas pistas empalmadas.

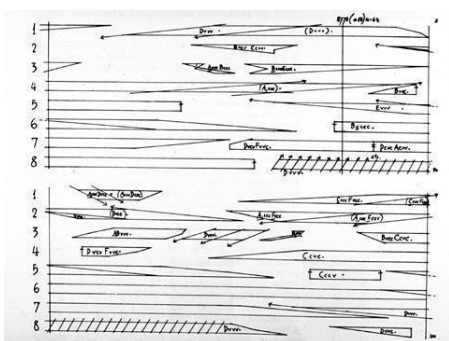

fig.2 “Williams Mix” 1952

__ Pink Floyd: The Wall (1982)

En la Película Pink, el cantante de un grupo musical, arrastra desde su infancia una serie de traumas debido a la dura educación que recibió. Cansado de todo lo que rodea su profesión, se acaba refugiando en las drogas como única opción para romper con el muro que él mismo ha creado a su alrededor. Donde nos encontramos un videoclip de largo metraje, una ópera Rock, en nuestro caso sobre todo nos centramos en la canción “Is There Anybody Out There?” donde nos ayudamos de las líneas instrumentales para experimentar con ellas en una de nuestras canciones.

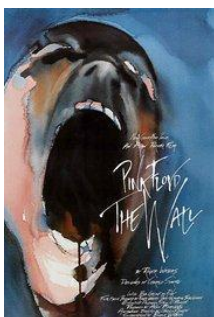

fig.3 “Pink Floyd: The Wall” 1982

fig.4 “Secuencia del videoclip” 1982

_ **Willi Dorner. Austria (1959) Cuerpo arquitectónico.**

“Bodies in the urban space” se trata de una intervención temporal en un entorno arquitectónico urbano diversificado. La intención es señalar la estructura funcional urbana y descubrir las limitadas posibilidades y comportamientos de movimiento así como las reglas y limitaciones.

Nos atrae el hecho de llevar al cuerpo a prácticas de este tipo, probando y encajando el cuerpo en el espacio, como en “drill for gas” que provocamos al cuerpo y estudiamos cómo transformarlo en escenario, se aproximaba la idea de cómo se puede hacer uso del espacio y el cuerpo en su conjunto.

Colocar cuerpos en lugares seleccionados ayudándose del medio arquitectónico, para provocar un proceso de pensamiento. No dejan huella las intervenciones, se trata de acciones, pero sí impresiones en la memoria de los testigos oculares.

Coreografiado por un grupo de bailarines, permite al espectador percibir el mismo espacio de una manera diferente. La calidad especial de cada lugar en momentos diferentes del día crea presentaciones únicas.

fig.5 "Bodies in the urban space" 2014

_ **Mikey Kelley.** Wayne, Michigan (1954-2012)

Colaboraciones con banda musical **Sonic youth.**

Kelley había liderado la banda durante una presentación de 1986. A mediados de los años ochenta, Kelley trabajó en un proyecto llamado La cueva de Platón, la Capilla de Rothko, el Perfil de Lincoln. Consistió en una serie de pinturas, una instalación tipo cueva llamada The Trajectory of Light en la Cueva de Platón, y un texto poético. El proyecto culminó una presentación del texto en diciembre de 1986 por Kelley y una actriz llamada Molly Cleator, respaldada por Sonic Youth.

Para nosotros, Kelley es un referente claro por su intención de trabajo, jugando contra la figura de estrella del rock, donde hay un cambio de enfoque hacia alguien que en términos rock-teatricos normales sería el cantante”. Las acciones de Kelley lo convirtieron en el centro de atención: el cantante, por así decirlo, aunque el acompañamiento de Sonic Youth acentuó sus acciones y palabras con una sinergia similar al kabuki, en lugar de hacerlo de la manera tradicional en que una banda de rock interactúa con un vocalista. Por otro lado Kim Gordon como intérprete, vocalista y bajista se une con nuestros gustos musicales y puesta en escena.

Una canción dentro de nuestro proyecto “Haughty attitudes” se realiza con conceptos como “el ídolo”, que es un acercamiento a esa visión de Kelley cuando habla de la estrella de rock, es la interpretación y el ser escena bajo nuestro punto de vista.

El artista también organiza espacios únicos y ayuda con las portadas y la imagen corporativa de la banda Sonic youth.

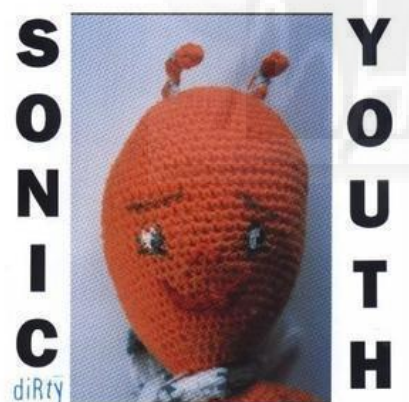

fig.6 “Dirty” 1992

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Lo interesante de llevar a cabo “Drill for gas”, es la creación de los enunciados, creados a partir de la composición musical que con diferentes conexiones se puede describir exhaustivamente y no tiene límites ya que se rige por fragmentos, colores, niveles, ritmos, combinaciones y memoria de un cuerpo en continuo movimiento aleccionado de constantes improvisaciones musicales y ritmo-corporales.

Hemos decidido trabajar con la unión del archivo y el cuerpo para la creación de la parte visual del proyecto musical. La razón de esta actividad acumulativa es adquirir la máxima información del cuerpo en movimiento, ordenados en paquetes dirigidos a cada canción para cuestionarnos nuevas plasmaciones musicales de forma alternativa.

El concepto de archivo trata de encontrar significado en nuestro proyecto, para esta búsqueda asociamos el orden y la memoria, en este caso corpórea, que en su conjunto de documentación deja ver sus discontinuidades, fisuras, a la vez que también patrones, tendencias, ritmo corporal.

La forma organizativa y distributiva del archivo sería el clasificador de secuencias, acumuladas con relación a un tema particular de composición libre, el acto de archivación se realiza por un impulso asociado a conseguir algo único y singular pudiendo mostrar lo no representable, tratando de trabajar con el concepto archivo desde el punto de vista de supervivencia para luego mostrar este en un espacio de creación a partir de esta acción.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

_ Documentación teórica

La investigación la empezamos en las primeras décadas del siglo xx en ejemplos como el montaje literario de Walter Benjamin con “ El libro de los pasajes” iniciado en 1927 y que continuará hasta su muerte en 1940. Benjamin utiliza el la teoría del montaje como forma de deshacer el estatus privilegiado de la unicidad y reconoce que la modernidad, aparte de potenciar nuevas tecnologías, implica una radical reorientación en la representación y experiencia del espacio y el tiempo, en el que cambios conceptuales te llevan a una idea de colapso dentro de un sistema de multiplicidad visual. El libro hace del almacenamiento su razón de ser con fragmentos yuxtapuestos en un trabajo abierto y con posibilidad de múltiples combinaciones, esto le sirvió para desarrollar el concepto de historia a partir de metáforas espaciales.

A mediados de los años treinta Maurice Blanchot anunció el fin de la biblioteca entonces aparece “la arqueología del saber” en 1969 por Michel Foucault donde reflexiona con el archivo y reivindica el enunciado más allá de la frase. El seguimiento sobre el archivo comienza a extenderse a raíz de descubrir el archivo como montaje, característico de las aportaciones de John Baldessari con las aproximaciones hacia estructuras repetitivas, inventarios y clasificaciones en procesos de reordenación y recombinación de información, en soportes fotográficos legibles en clave de montaje cinematográfico.

Otras reflexiones profundas sobre archivo surgen de la conferencia por parte de Jacques Derrida “Le concept d’archive. Une impression freudienne” 1994 en la que se cuestionan el por qué reelaborar un concepto del archivo como una única configuración, a la vez técnica y política, ética y jurídica o se pregunta si ¿no es preciso distinguir el archivo de aquello a lo que se ha reducido con demasiada frecuencia, la experiencia de la memoria y el retorno al origen, pero también lo arcaico y arqueológico, el recuerdo o la excavación, en resumen la búsqueda del tiempo perdido?

En relación con las prácticas performativas y musicales John Cage es uno de los pioneros de la performance, fue una figura de enorme imaginación. Comenzó en el ámbito de la composición musical y sus primeras piezas las hizo para su “piano preparado”, Cage coloca objetos dentro del piano para que interfirieran con el sonido. Más tarde, en 1952, compuso la obra musical 4“33”, uno de los eventos de mayor impacto en esos años. En este concierto/performance llamado 4“33” Cage permanece sentado frente al piano cuatro minutos con treinta y tres segundos en completo silencio. Lo que la audiencia escuchó en ese concierto fueron los sonidos del ambiente. El escándalo de esta obra hizo que la pregunta ¿qué es música? tuviera lugar y que la provocación como práctica comenzará a distinguir a los happenings de los años sesenta. El inicio de movimientos importantes en las vanguardias artísticas, como lo es el Fluxus, comienza precisamente en los cursos de música experimental que John Cage daba en Nueva York con artefactos convencionales como pianos, instrumentos orientales o con cualquier otro objeto que pudiese producir sonido. En 1958 dio clases a gente como Allan Kaprow, Al Hansen, Jackson Mac Low, y Dick Higgins, otro grupo de grandes referente para las prácticas realizadas en este proyecto.

Lettering.

En esta parte del proyecto pretendemos crear enunciados, teniendo en cuenta ciertos mensajes que se enfocan conceptualmente en la parte musical, más concretamente en las letras escritas para las canciones.

1ª “Mutatis mutandis” -Coreografía, cambio, movimiento.

2ª “Fix Stage” -Cuerpo como escenario.

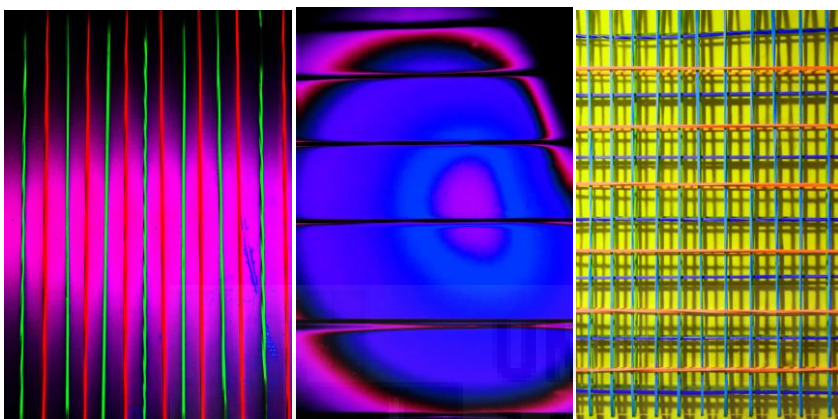

fig.7 Pruebas de escenarios, 2018

3ª “Black sunshine” -Apropiación-cover, degeneración, deseo. Lettering sacado de un escrito de “Iggy pop” usado en una canción de “White zombie”, más línea de bajo sacada de la película “Pink Floyd: The Wall”, de la banda experimental, con la canción “Is There Anybody Out There?”. Se trata de un álbum conceptual, que nos retrata la vida de una estrella ficticia del rock llamada Pink, basado en las vivencias del mismo Waters , convirtiéndolo en una especie de álter ego antihéroe. “Black sunshine” sería la única canción con los elementos más importantes, letra y música, basadas en estos dos referentes anteriores, hablamos de una apropiación, pero, traducida al estilo musical de Drill for gas, damos entonces a conocer una versión proveniente de otras dos canciones, que han sido trasladadas al carácter musical único en el conjunto de las cuatro canciones.

4ª “Haughty attitudes” -Ídolo, actitud, performance.

fig.8 “Penguins, platforms, platforms” 2018

_ Logotipo “Drill for gas”

Proceso de producción de logotipo, se pasa por muchas muestras hasta que finalmente encontramos la adecuada, un proceso que está enfocado al ámbito de diseño, seguidamente encontramos todas las muestras que hemos sacado compositivamente.

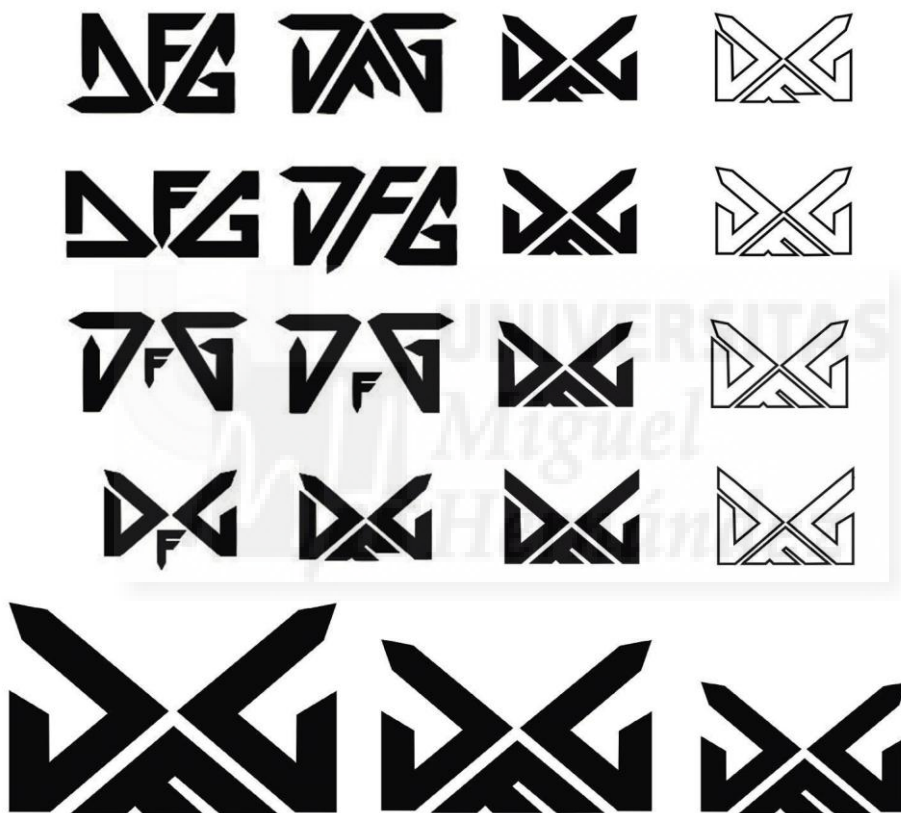

fig.9 *Diseño de logotipo “Drill for gas” 2018*

_ Producción y mastering

Lo primero en el desarrollo de una buena calidad musical está en las buenas composiciones donde alías melodías de voz ,con una buena base instrumental. Una vez este paso ha quedado ensayado y estamos conformes con la calidad obtenida. El intérprete pasa al estudio de grabación para introducir por diferentes canales, las líneas de voces y instrumentos, es lo que llamamos grabación.

Por el contrario el proceso de mastering, es la última etapa de la producción, una vez consigues unas buenas grabaciones y has compuesto las mezclas se reduciría a trabajar a dos canales , con este proceso lo que se conseguiría es resaltar, y su función es mejorar lo que ya se a mezclado, los medios para conseguir estos acabados musicales sería a través de procesos de ecualización, también los compresores tratan de resaltar ataques como los golpes de un baterista en el metal. Este último paso trae un proceso por el cual se ha de preparar una mezcla estéreo y su objetivo es preparar la música para su comercialización.

_ Proceso de producción de forma gráfica

“Mutatis mutandis” _ Coreografía, cambio, movimiento. (155 BPM)

“Fix Stage” _ Cuerpo como escenario. (145 BPM)

“Black sunshine” _ Apropiación-cover, degeneración, deseo. (130 BPM) TEMPO. 4/4

“Haughty attitudes” _ Ídolo, actitud, performance. (130 BPM)

fig.10 Pantallazos de la composición en programa de audio, “ProTools”

_ Visuales/pantallazos de secuencia de vídeo.

El carácter visual se centra en la búsqueda de nueva objetividad con acercamientos estéticos del postminimalismo. La mirada se vuelve hacia el pasado para recordar y transformarlo en presente a través de la música con , mínimos enunciados y visualmente, a través del archivo y su capacidad de recoger en serie.

fig.11 *Secuencia de vídeo, composición 1, (2018)*

fig.12 *Secuencias de vídeo, composición 2, (2018)*

fig.13 *Secuencias de vídeo, composición 3, (2018)*

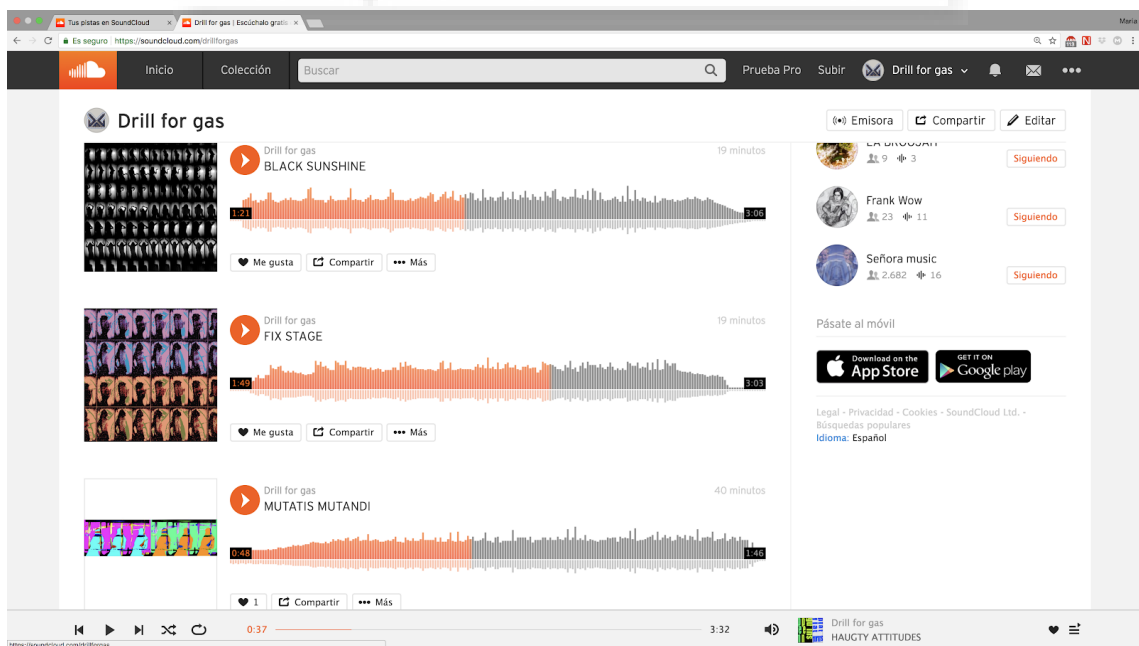
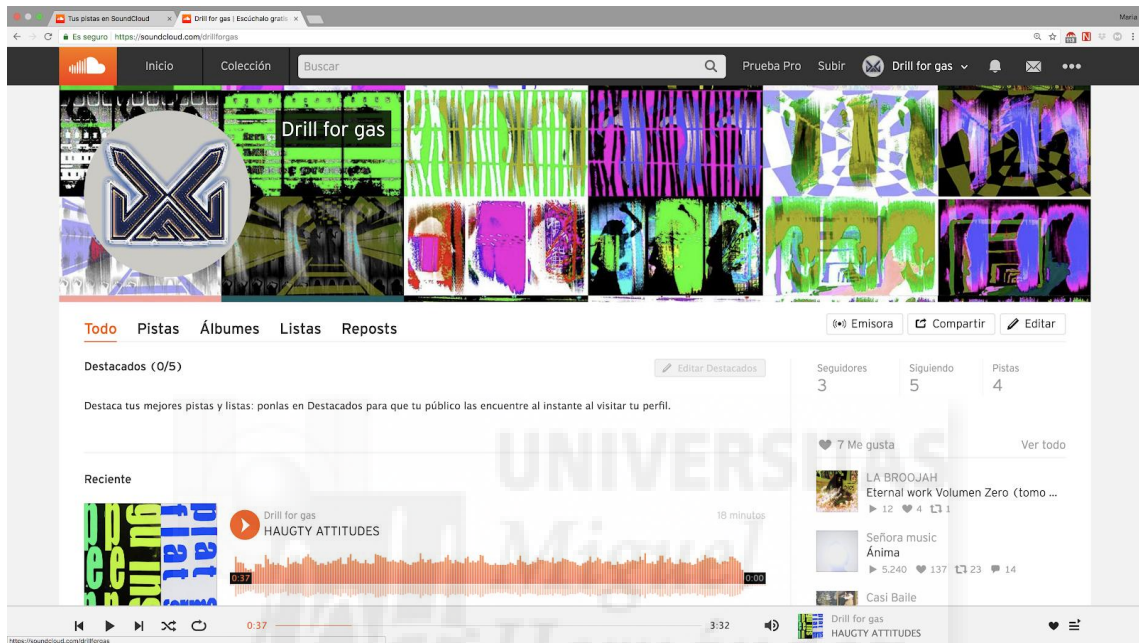

__ Sound cloud/ SoundCloud.com

Plataforma donde registramos la música por primera vez, este es un espacio que nos ofrece mucha variedad musical, en este caso, Drill for gas ha diseñado un perfil con algunos clips de vídeo como imagen para las canciones y fondo de porta, más el logotipo en la imagen de perfil para dar identidad a la música recién producida.

<https://soundcloud.com/drillforgas> (Dirección de acceso al perfil musical)

__ YouTube

Plataforma donde se registramos el resultado final de la música y vídeo, el planteamiento final es el que mostramos a continuación. La pieza es Mutatis mutandis y el planteamiento para las demás pistas será siguiendo el mismo camino.

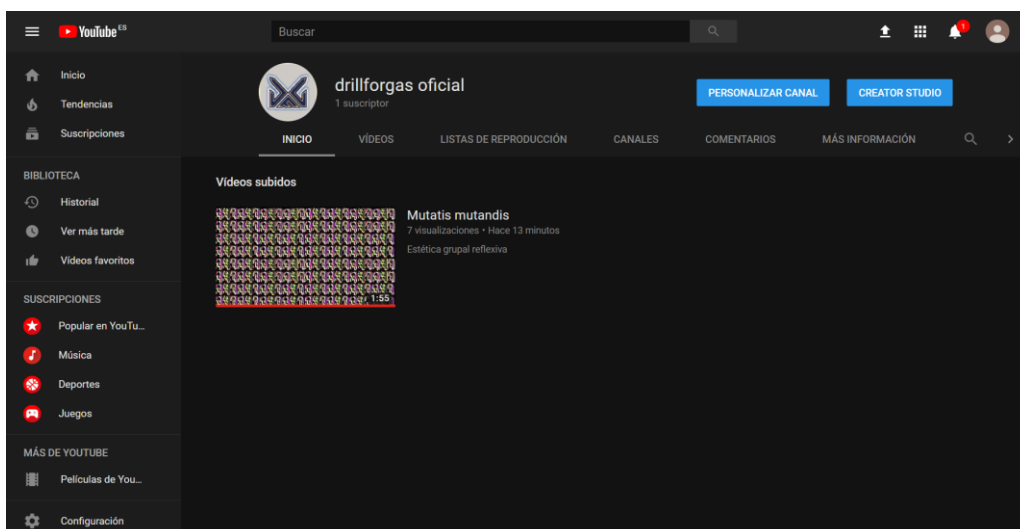
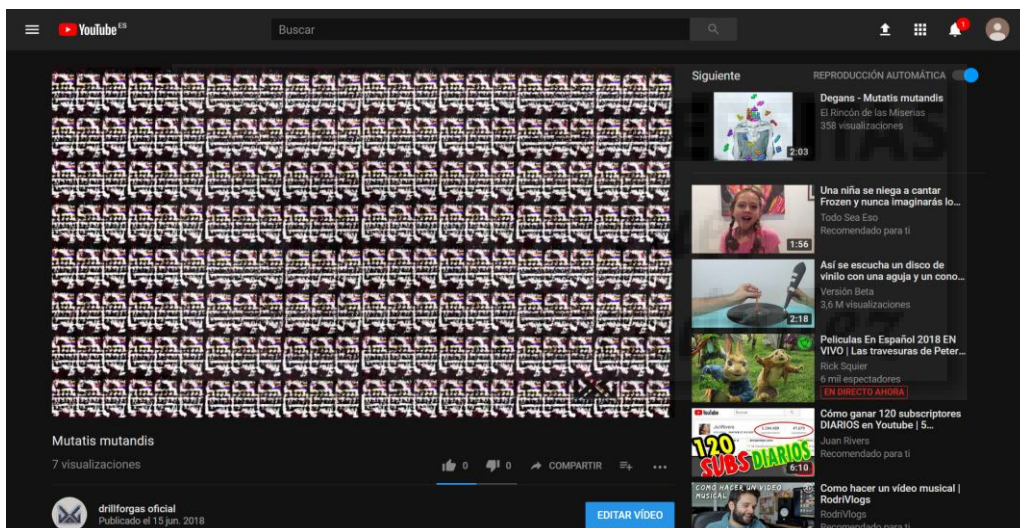
Página Oficial Drillforgas

https://www.youtube.com/channel/UC8AnlbeNTHrA6V7CooZ05-Q?view_as=subscriber

Link vídeo Mutatis mutandi

<https://www.youtube.com/watch?v=eWTLiQF8 Ss>

Pantallazos de la pieza Mutatis mutandis en YouTube

5. RESULTADOS

Si analizamos todo el proceso de ideación musical y estéticas del proyecto, desde que empezamos a plantear el trabajo final de grado, hemos sentido que las intenciones se iban cumpliendo y formándose productivamente, tanto en las bases de éste, como en las agrupaciones en soporte de secuencias de vídeo, queremos seguir profundizando con toda la información acumulada en nuestra base de datos acerca de movimientos, pero también seguir matizando aspectos de voz y carácter escénicos para interpretaciones futuras con nuevos set musicales.

Podemos decir que ha sido un proceso de investigación largo ya que las cuestiones conceptuales nos atraen, y trabajar sobre el tema del archivo nos interesa desde hace tiempo gracias a asignaturas del grado que nos aproximan al tema y a los conceptos abordados. También tenemos el convencimiento haber logrado los objetivos planteados, desde las primeras intenciones que surgen de plasmar características del cuerpo y conseguir transformaciones, uniendo el cuerpo a la escena o a ser escena, cuestiones que a su vez introducen matices, patrones, combinaciones de color, al igual que la música ha sido cuidadosamente tratada y además por primera vez conseguimos en la música vernos reflejados, hemos obtenido creaciones únicas con muy buena calidad de sonido.

A su vez, nos hemos esforzado y arriesgado en que la música tenga una imagen clara para poder ser vista y movida públicamente. Las conclusiones a la obra final presentada equivalen a muchas más combinaciones posibles y trabajos de producción serial dentro de esta idea, creemos que los resultados han sido bastante buenos, ya que los archivos con prácticas corporales se han ido archivando de forma continuada, por otra parte, se asemejan a las ideas y planteamientos iniciales.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros;

Guasch, Anna María. Arte y archivo, (1920-2010); genealogías, tipologías y discontinuidades. AKAL/ Arte contemporáneo.

Mason, Bim. Street theatre and other outdoor performance. Editorial; Routledge. London and New York.

Tesis doctoral;

Bausch, Pina. Cuerpo: efectos escénicos y literarios.. Tesis doctoral Gloria Luz Godínez Rivas.

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

Cage, John (1912-1992) Los Ángeles, Nueva York
<http://hipermedula.org/2012/04/cosas-sonidos-estetica-john-cage-origenes-musica-experimental/>

Foucauld, Miquel. (1926- 1984). "Sistemas del archivo" [en línea]
<https://interartive.org/2010/07/foucauld-archive>

Kelley, Mikey. Dirty (1992). <http://mikeykelly.com/>