

B R Ú J U L A S O N O R A 4 . 0
M a d r i d S o u n d s c a p e

Instalación sonora interactiva, luces, software y altavoces.
Eduard Comelles Allué.

1.Introducción.

Brújula Sonora es una instalación reactiva sonora pensada como sistema expositivo para la muestra de paisajes sonoros. La instalación plantea crear un retrato acústico de un municipio concreto. Se ha llamado Brújula Sonora 4.0 por que se trataría de la cuarta versión de la misma pieza anteriormente preparada para las ciudades de Mollet del Vallés, Valencia y Barcelona. en este caso se realizaría utilizando paisaje sonoro de la Ciudad de Madrid.

El proyecto se concretará como un experimento expositivo en el que explorar maneras de mostrar o disponer paisajes sonoros en un entorno museístico. A su vez Brújula Sonora se plantea como un ejercicio de composición aleatoria de paisajes sonoros en la que a través de una exploración visual el usuario reconoce espacios sonoros de la población. Con relación a esto último, Brújula Sonora se idea con el objetivo de fomentar el interés por una escucha activa y un reconocimiento por parte del usuario de la realidad acústica de una localidad concreta teniendo en cuenta aspectos acústicos, sociales, culturales y ecológicos.

La pieza se enmarca dentro del campo del Arte Sonoro. De la misma manera el interés de la pieza reside en la manera en cómo percibimos nuestro entorno aural mas inmediato. Por consiguiente la propuesta podría relacionarse con trabajos similares realizados por Bill Fontana en los que a través de una descontextualización de paisajes sonoros¹, el artista nos presenta nuevas maneras de percibir y disponer paisajes sonoros en un espacio expositivo.

La grabación de paisajes sonoros se ha realizado de acuerdo con los planteamientos del grupo de investigación de la Simon Fraser University en The World Soundscape Project. En él, y sobretodo en su libro titulado Tuning Of The World² Schafer, expuso las bases de como hay que documentar a nivel sonoro espacios reales y como ejecutar una práctica fonográfica a nivel documental. Así pues, la grabación de los paisajes sonoros de este proyecto se basa en aspectos geográficos, sociales y etnológicos.

En conjunto la pieza sonora se percibe como una composición de paisajes sonoros que se entremezclan los unos con los otros. Bajo las teorías que Barry Truax plantea en su texto Soundscape Composition³, es posible realizar una práctica artística y compositiva utilizando grabaciones de campo. Así pues, Brújula Sonora es una composición de paisajes sonoros que se presenta como un retrato aural de una población o territorio.

2. Funcionamiento de la Instalación.

La instalación consta de tres elementos principales. Primero encontramos la columna. Dicho objeto es un cilindro de aproximadamente 130 centímetros de alto por 35 centímetros de diámetro. La pieza ha sido realizada en PVC translucido y opaco. En la parte superior de dicho objeto se puede ver la imagen de una brújula superpuesta a un mapa de la ciudad. La orientación de la brújula es acorde con la orientación del mapa. Así pues, el usuario puede ver en él tal y como esta orientada la población. En el centro de la circunferencia que forma la brújula se encuentra el lugar en dónde se realiza la exposición, a forma de epicentro geográfico. En el interior del cilindro hay una lámpara que retroilumina el conjunto dejando visible la imagen de la brújula y el mapa urbano y/o rural del territorio.

¹ RUDI, JORAN (2005). 'From a musical point of view, the world is musical at any given moment': an interview with Bill Fontana. Organised Sound 10(2): 97-101.

² SCHAFER, R. Murray (1977). The Tuning of the World. New York: Knopf.

³ TRUAX, Barry (2002). Genres and techniques of soundscape composition as developed at Simon Fraser University. Organised Sound, 5(3), 119-126.

Alrededor de la brújula sonora se disponen cuatro altavoces que reproducirán los paisajes sonoros que el usuario vaya encontrando. De esta manera el espacio expositivo quedará copado por la presencia masiva de sonidos urbanos descontextualizados. A su vez encima del mapa el usuario podrá encontrar un dispositivo, dicha herramienta será el elemento que permitirá al visitante activar la escucha de paisajes sonoros.

El dispositivo está conectado a través de Bluetooth que a su vez está conectado a través de USB al ordenador que gestiona la instalación. De esta manera, el software tiene información a tiempo real de cual es la posición del aparato. Este se trata de una brújula de trekking modificada que emite datos de la posición del aparato encima de la mesa de luz o brújula.

El software desarrollado en Max MSP reconoce la posición de la brújula modificada y en función de dicha posición se activan unos paisajes sonoros u otros. Por consiguiente cada una de las zonas en las que el dispositivo puede encontrarse tiene una pista de sonido asignada. El usuario moviendo la brújula encima de la mesa puede recorrer las distintas zonas y escuchar la mezcla de paisajes sonoros del territorio.

Nuevas incorporaciones en la instalación cuentan con la posibilidad de proyectar en el suelo del espacio expositivo una visualización de la posición de la brújula. Esta visualización estaría interconectada al sistema general generando una imagen/mapa del territorio colindante y el lugar de donde procede el sonido que se escucha en cada momento.

3. Especificaciones Técnicas:

3.1 Sistema de Audio:

- Auriculares.
- Cables de conexión de audio.
- Mesa de mezclas de ocho canales estéreo.
- Ordenador con sistema operativo Mac OS X 10.4 o superior.
- Iluminación.
- Cable eléctrico.

3.2 Dispositivo Interactivo:

- Cilindro de PVC translúcido y opaco de aproximadamente 130 centímetros de altura por 60 centímetros de diámetro.
- Iluminación interna del dispositivo a base de luces fluorescentes de 40w.
- Cable USB.

4. Grabación de Paisajes Sonoros.

La grabación de los paisajes sonoros para este proyecto se realizaría con antelación al inicio de la exposición. Se delimitarán ocho zonas correspondientes a los ocho puntos cardinales principales. Y se fragmentaron distintas zonas del municipio con la idea de recoger en cada uno de los puntos información sonora relevante y significativa.

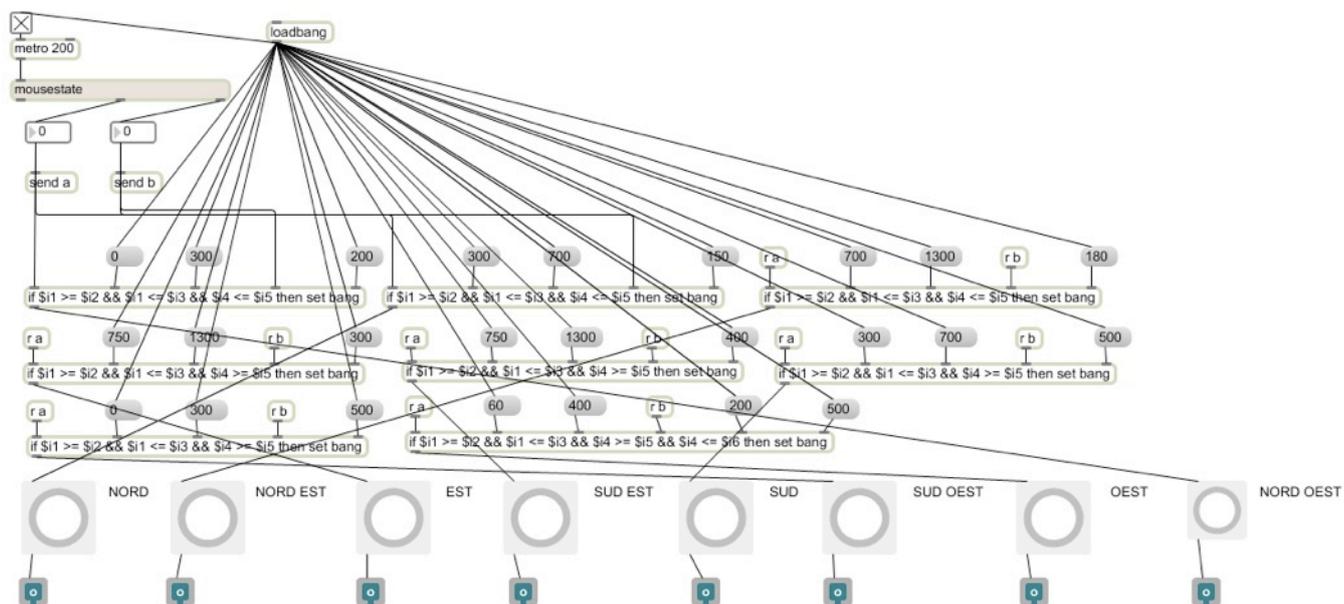
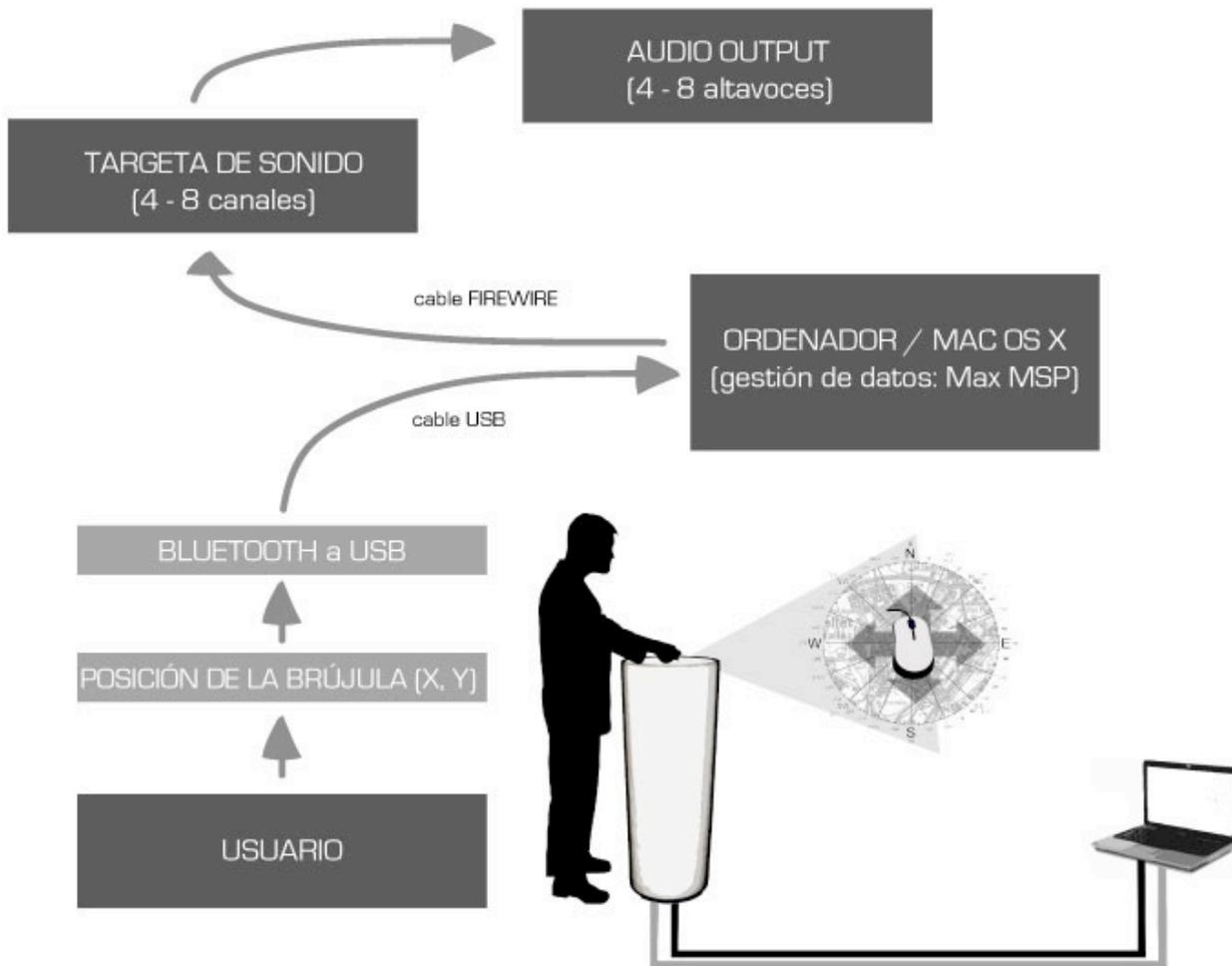
De esta manera se identificarán ocho lugares concretos orientados en cada uno de los puntos cardinales y en relación con un epicentro localizado en la sala de exposiciones en dónde se realiza la exposición.

Tal y como se puede ver en el mapa de la izquierda, se identificarán las localizaciones conforme a su orientación en relación con la sala de exposiciones y de acuerdo con el interés aural de cada uno de los lugares.

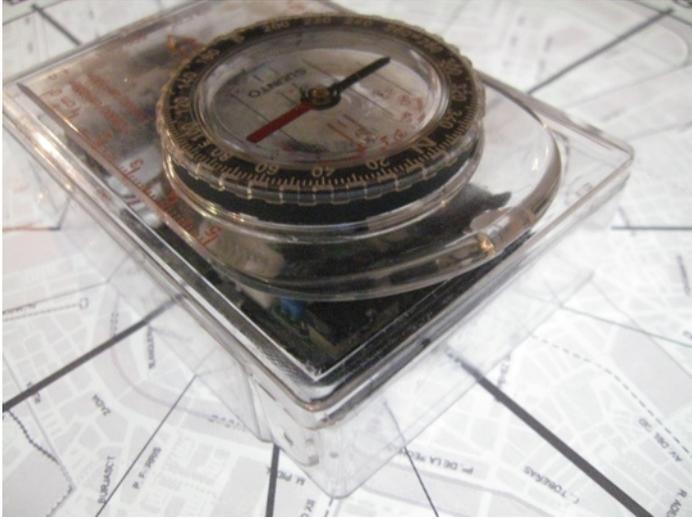
Con las localizaciones determinadas se grabarán los paisajes sonoros de dichos lugares a distintas horas del día y distintos días de la semana. Del resultado obtenido se hará una selección subjetiva de aquellos paisajes que por su interés aural resaltan en el conjunto. El resultado son ocho pistas de audio en dónde se pueden escuchar distintos espacios de la localidad, mercados, parques, vías de comunicación, colegios, obras, vida social, espacios naturales, etc..

La grabación de los distintos materiales sonoros será realizada por el artista. Éste hará uso de material propio contando con tecnología de grabación en alta calidad así como microfónica específica para la tarea.

La temporización requiere que la grabación de dichos paisajes se realice con un mes de antelación como mínimo a la apertura de la sala. Implica a su vez varios días de grabación en la misma localidad y en el territorio colindante. La post-producción del audio no es necesario que se realice en el territorio.

5. Currículo del Artista y proyectos relacionados.

5.1 Currículo.

Edu Comelles estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y tiene un Máster en Diseño de Sonido por la Universidad de Edimburgo. Sus trabajos sonoros han sido publicados por sellos como Resting Bell, Audiotalaia, Op3n y Sonic Walker. Actualmente dirige y gestiona el Netlabel de música experimental Audiotalaia y paralelamente ha iniciado una investigación doctoral sobre paisaje sonoro iniciada a partir del Máster de Artes Visuales y Multimedia impartido en la Universidad Politécnica de Valencia.

Ha realizado proyectos artísticos en distintos ámbitos y desde 2006 se dedica íntegramente al arte sonoro intentando siempre crear diálogos entre el sonido y el paisaje. Compagina la composición sonora experimental con la investigación en interfaces digitales para instalaciones sonoras. Sus trabajos se han podido ver o escuchar en Edimburgo, Viena, Estocolmo o Barcelona. Actualmente reside en Valencia, España.

5.2 Estudios.

- **Máster en Artes Visuales y Multimedia** por la Universidad Politécnica de Valencia. Curso 2009-10. (en trámites).
- **Máster en Ciencias con Honores** por la University of Edinburgh, Escocia. Reino Unido. Curso 2008-09.
- **Licenciado en Bellas Artes** por la Universidad de Barcelona, Facultad de Bellas Artes. Barcelona, España. Entre los años 2002 y 2007.
- **Becado Erasmus** en la Royal School of Fine Arts, Estocolmo, Suecia. Curso 2005-06.

5.3 Exposiciones Individuales.

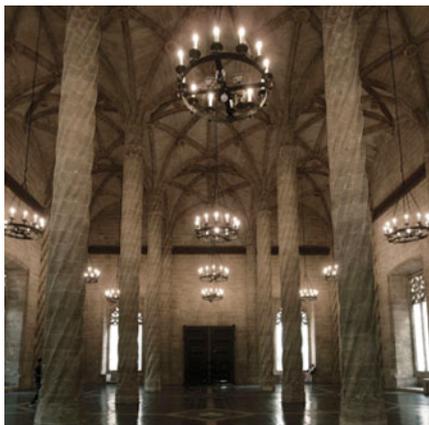
- Nou Art A La Marineta. Centre Cultural la Marineta. Mollet del Vallés. Otoño 2009.
- Autoretrats. Centre Cultural La Bombeta. Mollet del Vallés. Primavera 2008.
- I Hate Sobrassada. Centre Cívic La Nau. Mollet del Vallés. Otoño 2006.
- City Is Killing Me . Associació Cultural Arran. Sants, Barcelona. Primavera 2005.
- Myxomatosis . Cafeteria Siena. Torredembarra. Verano 2003.
- Dos Anys...d'Experimentació . Associació Cultural L'Auca. Torredembarra. Verano 2002.

5.4 Exposiciones Colectivas.

- Observatori 2010 (Festival Internacional de Investigación Artística de Valencia). Valencia, Mayo de 2010.
- Ovni Cuadrado Noviembre. Galería Ovni Cuadrado. Valencia. Otoño 2009.
- Nou Art Al Carrer. Mollet del Vallés, Barcelona. verano 2008.
- Mostra D'Art Contemporani de Martorelles. Can Carrancà, Martorelles, Barcelona. Invierno 2007.

- Sense Títol. Universidad de Barcelona, facultad de Bellas Artes, Barcelona. Verano 2007.
- Faktum/ Flakturm 77+/- positionen von kuentstlerInnen für KuenstlerAussen , 2006. Vienna, Austria. Diciembre 2006.
- Vårutställning 2006 (Spring Exhibition). Kungliga Konsthögskolan. Stockholm, Sweden. Primavera 2006.
- Veles i Vents . Fundació Pere Badia. Torredembarra. Primavera 2005.

6. Proyectos Relacionados.

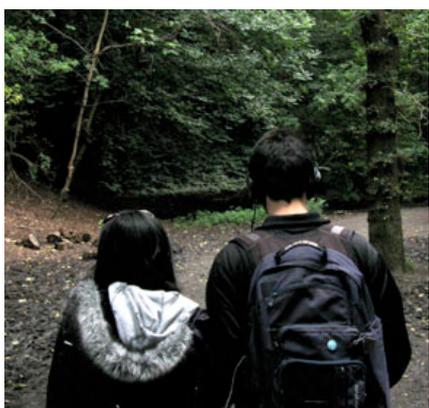

La Ciudad Aural.

2010, Valencia (España).

Paseo Sonoro Interactivo.

Una propuesta compositiva en la que se plantea al espectador un recorrido sonoro por espacios emblemáticos de la ciudad de Valencia. Se trata de un paseo sonoro binaural y una composición de paisajes sonoros que pretende generar en el espectador una experiencia de escucha activa en la que cuestionarse su propio entorno sonoro y las implicaciones ambientales de ese mismo.

Walking Compositions.

2009, Edimburgo (Escocia).

Paseo Sonoro interactivo.

Un paseo sonoro por el Hermitage Of Braid una reserva natural cercana a la Ciudad de Edimburgo. Se trata de una composición sonora que evoluciona en función de la posición del oyente utilizando tecnología GPS y software de producción sonora en tiempo real.

Talaies Sonores.

2006-08, Barcelona (España).

Concierto-performance sonoro en espacios naturales.

Series de conciertos públicos en espacios naturales de Cataluña. La grabación de dichos conciertos permanece en el lugar exacto del concierto con la ayuda de recipientes herméticos y edición de cds. Se trata de una serie de composiciones experimentales basadas en el paisaje y la interacción con medios digitales de producción de audio.

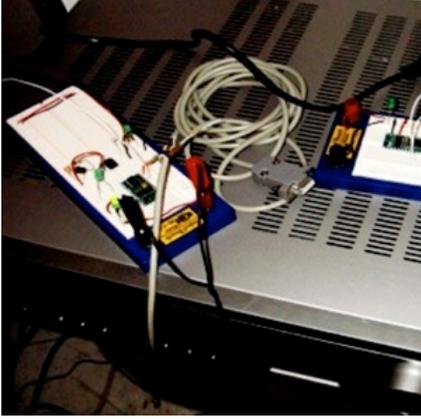

Sonic Landscapes

2006-07, Barcelona (España)

Performance Audio-visual.

Performance sonoro con interacción con visuales. El proyecto trata de la unión del sonido con la imagen y su relación con el acto de viajar. El proyecto fue llevado a cabo conjuntamente con Albert Liza, artista visual.

Cricket Manifesto.

2006, Estocolmo (Suecia)
Instalación Sonora Interactiva.

Instalación con sensores de movimiento y equipo de sonido. La instalación pretendía cuestionar el uso de espacios públicos para el arte. A través de software específico, el movimiento de las personas provocaba la reproducción del sonido de grillos en distintos espacios de la Escuela de Bellas Artes de Estocolmo. En colaboración con Mario González.

8. Enlaces de interés.

web oficial: www.educomelles.com

video documentación de Brújula Sonora: <http://www.vimeo.com/7962051>

myspace: www.myspace.com/audiotalaia

web de Audiotalaia Netlabel: www.audiotalaia.net

Contacto mail: educomelles@gmail.com

Dirección: Calle Benicarló 18, 8. CP 46020, Valencia, España.

Telf. 650691748