

a bit acción a colores

proyecto de Max Jacob y Lisa Lazzarini

www.xzoert.org/unquarto

Abstract

La instalación ¼ presenta un espacio/laberinto interactivo que invita al visitante a desplazarse siguiendo varios recorridos de exploración a través de sonidos, colores, ambientes, materiales, olores, etc. El espacio está formado de una estructura de tubos y telas coloradas, mientras el sonido es generado por un ordenador que procesa en tiempo real los ruidos producidos dentro del ambiente, dando la posibilidad a los visitantes de interactuar entre ellos construyendo el paisaje sonoro.

¼, estudio para micro-cuadro rojo

Breve descripción

La instalación ¼ presenta un ambiente laberíntico (el *cuarto*) en el cual el visitante se desplaza entre paredes de tela de diverso color (véase mapa a p. 4). Las paredes están formadas de telas monocromáticas de los 6 colores primarios y secundarios. En algunos puntos se entrecruzan pequeños collage monocromáticos mimetizados al color de la pared.

El ambiente se articula en una serie de pasillos y en cuatros espacios más amplios donde se encuentran cuatros sencillos instrumentos musicales a disposición del visitante.

El suelo está revestido de una trama de sacos de juta usados para el café o el cacao, del cual todavía retienen el perfume. En algunas zonas de este tapiz irregular los sacos contienen materiales que crujen o rechinan cuando vienen pisados.

Adentro del recorrido pasa de tener que pasar a través de cortinas de pequeños objetos que tintinan cuando alguien las aleja.

Cada sonido producido dentro de la instalación, captado por un micrófono y elaborado por un ordenador, deja una larga estela sonora difusa de cuatros altoparlantes. El panorama sonoro entonces es un tapiz en continua evolución que cada visitante contribuye a tejer en un juego individual y colectivo.

Se pueden descargar algunos ejemplos sonoros en www.xzoert.org/unquarto.

Génesis y espíritu de la instalación

La instalación nace de la colaboración entre la artista visual Lisa Lazzarini y el músico Max Jacob. Ambos de mucho tiempo se interesan a la relación entre sonido, imagen y ambiente, sea en colaboración con otros artistas, sea juntos como en la instalación *In Xōchitl In Cuīcatl: La palabra florida* presentada al Museo Diego Rivera Anahuacalli de Ciudad de México en junio 2008.

La instalación ¼ trae origen de las últimas investigaciones musicales de Max Jacob, que desde muchos años se ocupa de generación del sonido basada en datos adquiridos en tiempo real del ambiente mismo en el cual se difunde el sonido.

En cambio a diferencia de las precedentes experiencias, como la instalación *Eco-sistema* realizada a Chiasso (CH) en 2006, donde la relación entre acciones del visitante y respuesta sonora estaba muy mediata, al límite de la imperceptibilidad, el software escrito por ¼ propone un juego interactivo mucho más explícito. Por esto la exigencia de montar un espacio apropiado para desarrollar las potencialidades sonoras y para entrelazar las conexiones con la parte visual.

En el software de ¼ el ordenador genera bandas de ruido blanco sobre las frecuencias captadas del micrófono y las difunde en el espacio en tiempo real dando vida para cada sonido producto en el ambiente a una estela sonora de ruido “colorado”. De la misma manera, en el campo visual del visitante, las paredes componen un dibujo móvil de bandas verticales coloradas, que entran y salen, se anchan y se estrechan, segundo sus desplazamientos.

La producción de sonido de parte del visitante puede ser más o menos voluntaria: los pasos y el crujir de los trajes ya en si mismo crean respuestas sonoras de parte del sistema, además hay las zonas sonoras del suelo y las cortinas que retumban al puro pasaje; pero el visitante también puede decidir de participar al juego más activamente, batiendo las palmas, silbando, cantando o usando unos de los instrumentos musicales metidos a disposición.

¼, estudio para micro-cuadro azul

De todos modos el resultado global es el efecto de la interacción entre los varios visitantes. Las subdivisiones internas del espacio, donde a parte los pasillos se abren los 4 ambientes (cuartos de *cuarto*) con los instrumentos musicales, permiten a los visitantes de interaccionar entre ellos sin un contacto visual, así que la relación se desarrolle en un plano en su mayoría acústico.

En general, las paredes monocromáticas constituyen un espacio lo más abstracto y esencial posible para entrar en resonancia con el panorama sonoro sin monopolizar la atención, y al mismo tiempo ofrecer sugerencias y vibraciones en grado de mover el visitante hacia un lado o el otro de la instalación.

Los pequeños collage monocromáticos puestos aquí y allá aparecen como sorpresas visuales adentro del recorrido como contrapuntos a las sorpresas sonoras colocadas bajo del suelo. Estos “micro-cuadros”, realizados con materiales de recuperación heterogéneos, se interponen sin crear un contraste cromático con la pared, llamando la atención en matices y características de las diferentes superficies. La elección de emplear materiales reconociblemente usados, encontrados in situ, añade a la instalación la dimensión de la vivencia con todas sus referencias a recorridos internos y externos al espacio. Para elección similar, el suelo está cubierto de una trama de sacos de juta cosidos juntos, posiblemente aquellos para el transporte de café o cacao de modo de percibir también su presencia olfativa.

La instalación ¼ se configura entonces como un espacio n -dimensional compuesto de ambientes, colores, sonidos, olores, materiales, interacciones, referencias externas, etc., al cuyo interior se puedan entrelazar los recorridos creados por cada visitante.

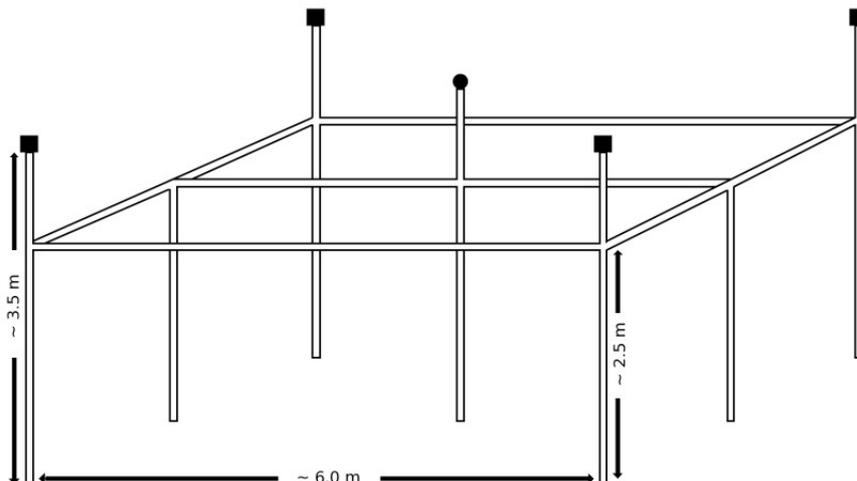
¼, estudio para micro-cuadro amarillo

Ficha técnica

La solución propuesta en este documento podrá ser cambiada y adaptada en base a los vínculos y a las posibilidades del lugar y de la situación.

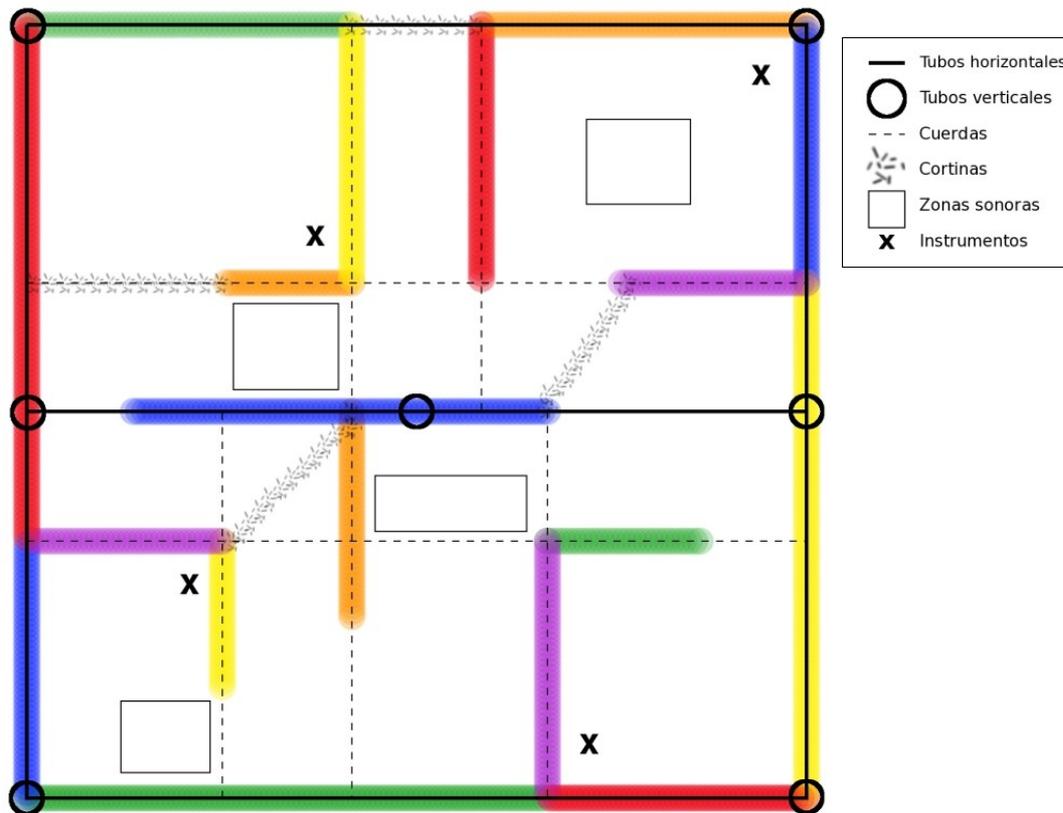
Estructura de la instalación

La instalación está sostenida por un esqueleto de tubos metálicos, que crea el perímetro de una habitación a planta cuadrada con lado de 6m y alta 2.5m alrededor, como ilustrado en la figura.

Encima de los 4 tubos verticales situados a los cubres de la instalación están montados los 4 altoparlantes (representados en la figura con cuadrados negros). Encima del tubo vertical central está montado el micrófono (representado con un círculo negro). Los altoparlantes y el micrófono están conectados, a través de cables que pasan a lo largo de los tubos, a un ordenador que restará escondido alrededor de la estructura.

A los tubos horizontales y a una serie de cuerdas pasantes están colgadas las telas que forman las paredes. El siguiente esquema indica la disposición de las cuerdas y de las telas, de los instrumentos musicales, de las zonas sonoras del suelo y de las cortinas.

Lista de los materiales

12 tubos metálicos: 5 tubos de 3,5m, 2 tubos de 2,5m, 5 tubos de 6m, con los empalmes

37m de cuerda del diámetro de 1cm alrededor (de palma o de otro material natural): 3 de 7m, 3 de 4m, 2 de 2m

18 telas monocromáticas (de tela económica) altas 2,8m alrededor para un total de más o menos 130mq, así subdivididas: 3 telas amarillas (4m, 2m, 2m); 3 telas azules (2m, 3,5m, 2m); 3 telas rojas (4m, 2m, 2m); 3 telas naranjas (2,5m, 2,5m, 2m); 3 telas verdes (2m, 4,5m, 2,5m); 3 telas violetas (2m, 2m, 2m)

4 altoparlantes activos de 100W alrededor, con cono de por los menos 6"

1 micrófono a condensador (posiblemente diafragma ancho) con polaridad cardioide

1 ordenador con interfaz audio por los menos 1 in y 4 out

4 cables para conectar el ordenador a los altoparlantes (más o menos 20m cada uno)

1 cable para conectar el micrófono al ordenador (más o menos 20m)

Sacos de juta usados, los necesarios para cubrir la superficie de 36mq (localizables de recuperación probablemente sin costo)

Materiales de recuperación (tela, papel, hilos, botones, elementos naturales, etc.) para el collage, las cortinas y las zonas sonoras del suelo

Hilo bramante, alambre y materiales varios para el montaje

Asientos de gasto

Indicamos los principales asientos de gasto sin poder cuantificar el costo porque depende en gran parte de los precios vigentes in situ. Confiamos sin embargo que los gastos no serán elevados y que eventualmente será posible valerse de soluciones más sencillas.

- alquiler de tubos metálicos (o similares)
- renta de altoparlantes, cables y micrófono
- compra de tela
- compra de cuerdas, hilo bramante, alambre, etc.

El ordenador y los instrumentos musicales serán puestos a disposición de los artistas.

Por lo que refiere el montaje, salvo algún inconveniente, consideramos de poder efectuarlo en relativa autonomía en un par de semanas más o menos.

Contactos

Lisa Lazzarini:	lisa@xzoert.org	www.xzoert.org/mnepta
Max Jacob:	max@xzoert.org	www.xzoert.org
¼, ahondamientos y ejemplos audio:		www.xzoert.org/unquarto

¼, estudio para cortina