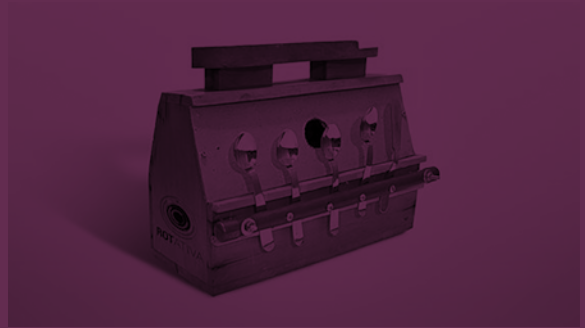

UNA APROXIMACIÓN A
LOS PROCESOS DE LA
MUSICA EXPERIMENTAL
EN LA OBRA DE
PEDRO RINCÓN ORTIZ,
AUTOR DEL PROYECTO

“ROTATIVA LAB”

Laura Marcela Castañeda Quesada

reiwec@gmail.com

Egresada de la Tecnología en Gestión y
Ejecución Instrumental para las Prácticas
Musicales de la Escuela Superior Tecnológica
de Artes Débora Arango.

Resumen

En este artículo se expone un acercamiento a la música experimental a través de la caracterización de los procesos de creación musical de Pedro Rincón Ortiz, autor del proyecto “Rotativa Lab” y como reflexión desde el concepto de música experimental a través de diversos autores que han investigado sobre este tema. También, se tienen en cuenta algunos referentes artísticos en los ámbitos: local, nacional e internacional.

Para la caracterización de los procesos de creación musical de Pedro Rincón, se aplicó el estudio de caso, técnica que permitió el acercamiento al compositor mediante algunos encuentros en los que se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y conversaciones espontáneas donde emergieron diferentes sentidos y significados vinculados con su propia experiencia y como resultado del estudio se propone una caracterización de los procesos creativos que lleva a cabo el compositor a través de procedimientos experimentales en su producción musical.

Con este trabajo se espera aportar a la comprensión de dichos procesos creativos, los cuales han venido tomando gran relevancia en las búsquedas compositivas de algunos músicos en la ciudad de Medellín y su área metropolitana.

Palabras clave:

Música experimental, laboratorios sonoros, Pedro Rincón Ortiz, instrumentos no convencionales.

Abstract

This article presents an approach to experimental music through the characterization of the processes of musical creation of Pedro Rincon Ortiz, creator of the “Rotary Lab” project. It is part of a reflection on the concept of experimental music through different authors who have researched the field of musical creation. Also, some references art from local, national and international level are taken into account. For the characterization of the processes of musical creation of Pedro Rincon, applied case study, technique that allowed the approach the composer through some meetings that were conducted semi-structured interviews and spontaneous conversations that emerged different senses and meanings associated with his own result experiencia. Como of the study proposes a characterization of the creative process which the composer conducted through experimental procedures in your music production. Expected with this work, contribute to the understanding of such creative processes, which have been taking important compositional search of some musicians in the city of Medellin and its metropolitan area.

Key words:

experimental music, sound laboratories, Pedro Rincon Ortiz, unconventional instruments.

Introducción

En la ciudad de Medellín existen actualmente múltiples propuestas musicales que se relacionan con la ejecución de los instrumentos musicales “convencionales” y con la diversidad de géneros propios de las músicas populares y académicas.

En el marco de esta diversidad de propuestas o proyectos musicales, se ha identificado que solo algunas de ellas utilizan instrumentos musicales “no convencionales”, contruidos a partir de objetos cotidianos que son intervenidos mediante sistemas y procesos electrónicos, además de estar fundamentadas sobre estéticas creativas relacionadas con la experimentación. Una de estas propuestas se denomina ROTATIVA LAB y es dirigida por el músico Pedro Rincón Ortiz quien desde el año 2013 ha trabajado como músico independiente en este proyecto.

Desde el rastreo bibliográfico realizado hasta el momento, no se ha identificado documentación que condense y describa el proceso de creación musical mediado por instrumentos alternativos y sistemas electrónicos en el contexto local; como consecuencia de esto, todas las aproximaciones de este tipo se dan de manera aislada, situación que dificulta su estudio, comprensión y generación de procesos de aprendizaje académico.

Hay que agregar, además, que, en los últimos dos años, la propuesta de ROTATIVA LAB ha generado un impacto significativo tanto desde presentaciones artísticas como desde el trabajo interactivo con niños, jóvenes y adultos en diferentes espacios y comunas de la ciudad de Medellín. Tal condición, hace de este proyecto un objeto de estudio significativo para ser estudia-

do en profundidad, mediante un acercamiento detallado que caracterice los procesos de creación utilizados para la producción musical a partir de objetos cotidianos como instrumentos no convencionales.

El anterior planteamiento nos lleva entonces a la formulación de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procesos de creación utilizados por ROTATIVA LAB para la producción musical a partir de objetos cotidianos?

Para dar respuesta a este interrogante, se hizo necesario en un primer momento, establecer un marco histórico y conceptual que permitió una comprensión sobre los procesos de creación en la música experimental.

Los inicios de la música experimental

A mediados del siglo XX, en los años cincuenta, comenzó por incluir nociones y métodos científicos en la composición musical; fue el compositor, ingeniero, musicólogo, escritor francés Pierre Schaeffer quien le daba nombre a un nuevo género musical, producto del desarrollo tecnológico que posibilitó grabar, reproducir y modificar sonidos: la música experimental. Exactamente fue en el año 1953 cuando Schaeffer y su colega André Moles propusieron el término para la *First International Decade of Experimental Music* (Primer Decenio Internacional de Música Experimental), con el que incluían todo tipo de música electroacústica, concreta, electrónica y para cinta; organizada por el *Groupe de Recherches de Musique Concrète* (Grupo de investigación de Música Concreta, GRMC), de la Radiodifusión-Televisión Francesa (RTF) en París (Ferreiro A, 2012).

En la página de la biblioteca virtual Luis Ángel Arango, se puede encontrar un acercamiento al concepto de música experimental y sus pioneros:

Tres nombres importantes hallamos que son los siguientes: Luigi Russolo, Jorg Mager y Pierre Schaeffer. El primero de ellos, Luigi Russolo, verdadero pionero de la música experimental denuncia, en un librito titulado *El arte de los ruidos*, el carácter artificial de la definición que corrientemente se aplica al arte de los sonidos, que no va más allá de considerar como musical lo que así era considerado en el pasado, es decir: la música es el arte de componer unos sonidos que pertenecen a unas gamas melódicas dadas (Banrepública, 2015).

Russolo argumenta que es muy discutible que sólo unas determinadas gamas puedan ser consideradas como musicalmente satisfactorias. Ocurría esto poco antes de la Primera Guerra Mundial. En su manifiesto, dice:

“El arte de los ruidos no debe limitarse a una simple tentativa de reproducción... Debemos ampliar y enriquecer el campo sonoro. Es necesario a nuestra necesidad de sensibilidad. Los más grandes compositores evolucionan siempre hacia las disonancias más complejas. Partiendo del sonido “puro” llegan casi al ruido. Reemplacemos la limitada variación de timbres de los instrumentos de la orquesta por la variación ilimitada de timbres de ruido, obtenidos por mecanismos especiales. Cada ruido comporta, por medio de sus vibraciones irregulares, un sonido predominante regular. Esta es la razón por la cual se obtendrá una suficiente variedad de tonos, de semitonos, de cuartos de tono, con las construcciones de instrumentos especiales cuya misión será imitar la tonalidad”.

Russolo intentó extender la definición de lo que era música, diciendo que la música era, en realidad, la combinación de los sonidos en su sentido más amplio, incluyendo particularmente los diversos tipos de ruidos cuya intrínseca riqueza y calidad era destacable (Banre pública, 2015).

En este mismo período, que coincide con las expansiones del movimiento surrealista, The-remin presenta sus primeras experiencias, que son pieza importante en las conquistas de la música electrónica, pues su autor es el primero en “componer” sirviéndose de un instrumento que puede producir sonidos gracias a un procedimiento electrónico (Banre pública, 2015).

Acercamiento al concepto de música experimental

Donde quiera que estemos, lo que oímos es ruido. Cuando lo ignoramos, nos incomoda. Cuando lo escuchamos descubrimos que es fascinante. El sonido de un camión a 90 kilómetros por hora. Los ruidos parásitos entre una emisora de radio y otra. La lluvia. Nosotros queremos capturar y controlar esos sonidos, utilizarlos, no como efectos sonoros, sino como instrumentos musicales (Cage, 1958, p.42).

La música experimental expande las nociones existentes de la misma. Su labor consiste en trabajar con ideas y formas aún no desarrolladas suficientemente en el ámbito musical y experimentar activamente con ellas la búsqueda de nuevos estímulos que puedan reorganizar sus propios conceptos artísticos, con el fin de sistematizar las características propias de esta modalidad de creación musical no convencional.

John Cage introdujo su concepto sobre la música experimental. Según este compositor, un hecho experimental es aquel que produce resultados no previsibles. En un sentido más amplio, también se refiere a la música que busca desafiar las nociones preestablecidas de qué es la música. Este término también fue usado para designar la música electroacústica en los inicios de esta.

Asuar propone el siguiente concepto de música experimental:

La música experimental incluye sonidos que no son entregados por la tradición ni supuestos científicamente conocidos. La manipulación electroacústica de estos sonidos revela su potencia en el fenómeno musical y los extrae de su cristalización histórica por un procedimiento en que lo arbitrario aparece considerado (Asuar, 1960, p. 50-56).

Existen conceptos de música experimental, muchos de ellos no concretan el término y dejan a libre albedrío el entendimiento de este género o movimiento musical. Se podría exponer la definición de música experimental propuesta por John Cage como la más pertinente para nuestra propuesta, ya que en su definición expone diversos elementos que son usados en la composición de este tipo de música.

Algunas técnicas de la música experimental son:

- » **Preparar los instrumentos:** consiste en agregar otros objetos en ciertas partes del instrumento para producir distintos timbres o efectos.
- » **Creación de nuevos instrumentos:** modificación de los instrumentos tradicionales o utilización de objetos de la vida cotidiana para reproducir sonidos.

Este género tiene distintas técnicas de composición, desde la intervención de un objeto cotidiano hasta la utilización no tradicional de un instrumento musical. En la música experimental se pueden tener diversos recursos de creación de fuentes sonoras como la intervención electrónica, electroacústica, mecatrónica, acústica, arte sonoro, síntesis, entre otros elementos que el compositor desee usar para la creación de una obra o un instrumento musical no convencional.

Experiencias significativas nacionales e internacionales

En Colombia Jacqueline Nova Sondang (1935-1975) fue una de las fundadoras de la música experimental y electroacústica en los años sesenta. Su estilo se caracterizó por las aplicaciones de técnicas estéticas contemporáneas, “Moviendo perillas, cortando cintas de audio y rodeada de cables, transistores y sintetizadores electrónicos” creaba sus obras musicales, su gran legado es uno de los más ejemplares para los grandes músicos del mundo Johanna Calderón, «Jacqueline Nova Sondag», Compositores Colombianos, Ellie Anne Duque y Jaime Cortés.

Fue la primera persona en Colombia que experimentó de lleno con la música electroacústica y las corrientes vanguardistas del siglo XX. Durante 1965 y 1975 produjo una serie de obras novedosas que impresionaron a los círculos artísticos y abrió una senda para los compositores interesados en la música contemporánea (Barriga, 2015, recuperado de la revista Arcadia).

La Biblioteca Nacional de Colombia, como patrocinador de las artes, tuvo la iniciativa de crear un proyecto llamado “Ana busca sus secuaces”, su principal protagonista fue Ana María Romano (1971), compositora colombiana y artista sonora cuyos intereses creativos le han aprobado trabajar los medios acústicos y electroacústicos así como la participación en propuestas multidisciplinarias, principalmente danza contemporánea y performance. Tuvo como iniciativa dar a conocer las diferentes maneras de crear música a través de elementos no convencionales:

La propuesta se enmarca dentro de la música contemporánea experimental, acude a los instrumentos electrónicos de fabricación casera, y en este caso particular son fabricados por la proponente con la idea de darle un giro estético y técnico a los elementos utilizados, esto se entiende al saber que el com-

ponente principal de los instrumentos electrónicos son parlantes pequeños, como de transistores pero en diferentes tamaños, esto hace que las alturas que se produzcan sean diferentes, de ahí que la artista los haya denominado “conjunto de cámara de parlantes”. Cada parlante tiene además de su altura, unas características tímbricas que permiten que en conjunto se puedan crear texturas de diversa densidad (Biblioteca Nacional de Colombia, 2013).

En la ciudad de Medellín podemos encontrar un espacio para fomentar la creación artística y el intercambio educativo a partir del uso de la tecnología. De eso se trata El Puerto, el proyecto que une al Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín y Medellín Ciudad Inteligente, el cual tiene como objetivo fomentar la creación de música experimental tomando como base la creación sonora de elementos digitales.

Daniel Gómez, músico e ingeniero y maestro en Arte Digital, trabaja actualmente como investigador y docente en las áreas de diseño, síntesis e interacción con el sonido. Ha desarrollado diversos sistemas e instrumentos musicales para la reflexión sobre la gestualidad, el control y las relaciones entre intérprete y público. Es miembro activo del sello Series Media donde periódicamente publica su trabajo musical. Gómez hace un acercamiento a su trabajo en el medio musical experimental diciendo lo siguiente:

El instrumento es el resultado de una investigación larga que he hecho con colegas de la universidad, estudiantes y profesores. Es, para describirlo de una

forma simple, una mesa elástica que está conectada a unos sensores, y esos sensores a unos procesadores de señal que convierten los gestos sobre la mesa en sonido e imágenes. Tú puedes tocar sobre la superficie de la mesa para producir el sonido. La música que produce podríamos catalogarla como música por computador, que es un género que existe y no está relacionado con música de Dj. Se trata de “experimentar” (Gómez, 2013).

Otro ejemplo en la ciudad de Medellín es José Gallardo Arbeláez, compositor musical de la universidad EAFIT. Magister en estética de la Universidad Nacional de Colombia. Ha compuesto para diversos ensambles, dedicándose especialmente a la experimentación de música generada por computadores e instrumentos tradicionales. En su página web se puede encontrar su proyecto “Música Inmobiliaria” y escuchar varios fragmentos de su obra creada en el año 2005.

Proyecto inspirado en el compositor francés de finales del siglo XIX, Erik Satie. Música Inmobiliaria explora las relaciones entre la música electroacústica académica, la música experimental, el arte sonoro y la electrónica de avanzada; coqueteando con el I.D.M, el Ambient y el Dub Jamaiquino (Gallardo, 2005).

Existen más compositores e investigadores de este género musical en la ciudad de Medellín, como Platóhedro, Ciclux, Éter lab, entre otros proyectos musicales. Uno de los más influyentes es el músico Pedro Rincón Ortiz con su proyecto Rotativa Lab el cual es el estudio de caso de este proyecto de investigación.

En la ciudad de Medellín podemos encontrar un espacio para fomentar la creación artística y el intercambio educativo a partir del uso de la tecnología.

Pedro Rincón Ortiz nació en la ciudad de Medellín el 6 de noviembre de 1980, estudió música en la Universidad EAFIT. Ha participado en proyectos musicales representativos de la ciudad, desempeñándose como contrabajista, bajista y guitarrista. Se ha dedicado por completo a la creación e investigación sonora, Rotativa Lab; En su música hace uso particular de sonoridades que generan objetos de uso cotidiano y como producto de una combinación de mecánica, electrónica, acústica y diseño; propone una forma especial de controlar diversos ruidos. Ha construido sus propios instrumentos para ponerlos en un contexto musical y de esta manera, plantea su propuesta en una sesión electroacústica, con base en ruido y objetos enmarañados.

Durante los últimos años se ha enfocado en la experimentación sonora a partir de diversos objetos y materiales. Diseñó, elaboró e interpretó sus instrumentos en Alibómba percusión / Rosellón / y construyó algunas cosas electrónicas para Latín Latas. En 2013 enfoca todas sus ideas en su proyecto como independiente, Rotativa Lab. Con esta propuesta musical ha participado en diferentes proyectos de la ciudad y el país como la Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana de Medellín, Parque Explora, Ruta N, Jardín Botánico, Comfenalco, Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Foro para la Inclusión en la Educación (Urabá), Festival Basura Cero (Bogotá), en 2014 y 2015 participó en Medellín Vive la Música, proyecto del Fondo Medellín Ciudad para la Vida.

A medida que el proyecto se desarrolla van surgiendo nuevas propuestas para Rotativa, se crea un vínculo muy especial con Canto alegre, corporación de la ciudad de Medellín en la que entra a participar en la creación de instrumentos y desarrollo de ideas para eventos y montajes con niños y jóvenes, actualmente trabaja en la producción musical e instrumental del grupo Pacuprá del Colegio de música y dirige talleres de prácticas con ruido, sonido y materiales de uso cotidiano como canecas y botellas pet.

Metodología

El proyecto tuvo como objetivo identificar y sistematizar los procesos de creación y producción musical utilizados por Pedro Rincón Ortiz en su proyecto Rotativa Lab, a partir de objetos cotidianos como instrumentos no convencionales.

a) Estrategias metodológicas

El tipo de metodología usada para esta investigación fue el estudio de caso de Pedro Rincón Ortiz “Creación desde el hacer y la transformación”, proceso creación musical en Rotativa Lab. Esta metodología brinda un mejor acercamiento a los imaginarios y significados que se construye en relación con las prácticas llevadas a cabo en su proyecto experimental “Rotativa Lab”.

b) Instrumentos de recolección de información

Para la ejecución del proyecto, fue la entrevista semi estructurada. Se llevaron a cabo dos fases para la recolección de la información, la primera fue un acercamiento personal a Pedro, donde nos explicó cómo ha sido su formación como músico, su inicio en la música experimental y otras áreas afines para llevar a cabo sus procesos de creación musical, los referentes que él ha tenido para crecer como artista de la ciudad de Medellín y su recorrido en la música tanto experimental como en la comercial. Y la segunda fase, fue más específica, allí se realizó una aproximación a los procesos creativos de Pedro, usados en su proyecto de música experimental Rotativa Lab.

c) Procedimientos

El proyecto de investigación tuvo tres fases:

- » **PRIMERA FASE:** *Exploración, diseño y descripción.* En esta fase se hizo el diseño del proyecto, se buscaron referentes bibliográficos, músicos reconocidos en la ciudad de Medellín que podrían llegar a ser estudio de caso del proyecto, se recolectó información de laboratorios sonoros internacionales que fueron referentes para los músicos experimentales de Colombia, se hizo una investigación sobre la historia de la música experimental y los exponentes más conocidos de este género.
- » **SEGUNDA FASE:** *Recolección de la información, registro y sistematización.* En esta segunda fase del proyecto se recolectó la información del estudio de caso Pedro Rincón Ortiz, observando videos en YouTube de su proyecto, documentales, entrevistas en internet e información de blogs. Se contactó a Pedro Rincón y se formularon dos fases para la entrevista de la cual se tiene registro fotográfico, sistematización de la entrevista, audios, registro audiovisual de uno de los instrumentos más conocidos de Rotativa Lab, una reflexión de la entrevista y del tema música experimental según la información recolectada.
- » **TERCERA FASE:** *Profundización, análisis y presentación de resultados.* Sistematización de todos los procesos que se hicieron para la recolección de información y como resultado un artículo investigativo que será presentado a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

Resultados

Proceso creativo de “Rotativa Lab”

Rotativa Lab es una propuesta de investigación diversa y una práctica permanente sobre el sonido y la estética experimental. El director y creador de la propuesta es Pedro Rincón Ortiz, músico de la ciudad de Medellín, el cual da el eje geográfico acústico del proyecto, pasando por procesos de exploración, generando y expandiendo sonoridades inauditas en objetos cotidianos. La organología de la propuesta, separa las identidades del mundo como percusión, fricción, aflicción, amplificación, etc. Los procesos de creación del proyecto combinan mecánica, electrónica, música, acústica y su diseño controla la expansión de los productos de Rotativa (Sonido, ruido, textura, color, forma, ambiente).

Rotativa Lab es un proyecto de música experimental, entendemos como “Música experimental” al concepto que introdujo John Cage. Según este compositor, “un hecho experimental es aquel que produce resultados no previsibles. En un sentido más amplio, también se refiere a la música que busca desafiar las nociones preestablecidas de qué es la música”. (1974, Recuperado del libro Música experimental de Michael Nyman)

Existen distintos “géneros” de música experimental como la música concreta, que es:

“Una expresión musical basada en la composición a partir de sonidos grabados en cinta y manipulados posteriormente a diferentes niveles mediante el fonógrafo y el magnetófono. Las fuentes sonoras de este tipo de música pueden ser de origen natural, como gritos, música instrumental o simplemente anecdóticos” (Schaeffer, 1952, p.62).

A partir de este concepto se puede hacer un acercamiento a la creación instrumental de Rotativa Lab. En una entrevista realizada en el primer semestre de 2016, Pedro Rincón afirma

Todo parte de una idea que yo tenga de un recuerdo o casi siempre de un objeto y ya se va volviendo instrumento de acuerdo a las necesidades que tenga para que sea instrumento como tal, sea cromático, aleatorio, diatónico, de muchas formas, pero que sea temperado (Rincón, 2016).

La música experimental abarca muchos procesos de creación sonora, la composición da la posibilidad de experimentar con ruidos y no solo con melodías inventadas desde la creación tradicional, es decir, se caracteriza por medio de sonidos particulares como los que provienen del exterior, de la naturaleza, de los timbres de instrumentos convencionales utilizados de una forma no tradicional. Además, el silencio también aporta significativamente a esta caracterización.

Cada compositor tiene distintas formas de componer según su experiencia, en este caso, Pedro Rincón Ortiz, crea a partir de experiencias vividas, utilizando como recurso los recuerdos desde un ámbito sonoro, es decir, busca imitar el sonido traído por medio de un recuerdo. Esta imitación la procesa a partir de la transformación de objetos convencionales, que, en la mayoría de los casos, han dejado de tener utilidad. Rotativa Lab maneja elementos como electroacústica, mecánica, síntesis, arte sonoro, electrónica, diseño y artes plásticas para la creación de sus instrumentos y por medio de estos elementos complementa la caracterización de su proyecto.

Se puede ver en estos procesos de creación que Pedro Rincón trata de recrear sintetizadores por medio de los objetos reutilizables, usando elementos electrónicos, mecatrónicos, usa las artes plásticas como herramienta de trabajo y diseño de la propuesta y todos estos elementos que se combinan con la música, crea la estética tanto sonora como visual del instrumento.

Los elementos usados por Pedro Rincón Ortiz para la creación instrumental y musical de su proyecto Rotativa Lab son varios entre ellos podemos ver los siguientes:

Rotativa Lab es una propuesta de investigación diversa y una práctica permanente sobre el sonido y la estética experimental. El director y creador de la propuesta es Pedro Rincón Ortiz, músico de la ciudad de Medellín, el cual da el eje geográfico acústico del proyecto, pasando por procesos de exploración, generando y expandiendo sonoridades inauditas en objetos cotidianos.

“La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos acústicos” (Cádiz, 2003, p.453)

El señor Rodrigo F, Cádiz. Investigador del Instituto de música Pontificia Universidad Católica de Chile, en su artículo de investigación *Propuestas metodológicas para el análisis de música electroacústica*, hace un resumen de su trabajo, en donde expone lo siguiente:

La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidades de la música instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos (Cádiz, 2003, p. 69).

"Arte sonoro tiene que ver en general con obras artísticas que utilizan el sonido como vehículo principal de expresión, que lo convierten en su columna vertebral"

Los primeros desarrollos de la composición de música electroacústica durante el siglo XX están asociados con la actividad de compositores que trabajaban en estudios de investigación en Europa y Estados Unidos.

Pedro Rincón Ortiz toma como referente el arte sonoro. Este concepto, según Manuel Rocha Iturbide (1963), compositor mexicano y artista sonoro, se define como:

Arte sonoro tiene que ver en general con obras artísticas que utilizan el sonido como vehículo principal de expresión, que lo convierten en su columna vertebral. La mayor parte de estas obras son de carácter intermedia, es decir, que utilizan distintos lenguajes artísticos que se entrecruzan e interactúan dándole una dimensión temporal a la experiencia plástica (en el caso de obras sonoras visuales). Ciertamente es que el arte sonoro se ha desarrollado sobre todo gracias a la tecnología del audio y a la posibilidad de grabar los sonidos sobre soportes fijos. Sin embargo, la música electroacústica sigue siendo electroacústica, y tiene su propio lenguaje (Recuperado de la página web www.artesonoro.net/).

A partir de esta definición, se puede decir que Pedro Rincón vincula sus procesos creativos al ámbito del arte sonoro, en la medida en que utiliza las artes plásticas como recurso estético de sus instrumentos y propuesta escénica, también se puede afirmar que la composición de sus obras no está ligada con el procedimiento de la composición tradicional de escribir una partitura y luego interpretarla en el instrumento.

Pedro Rincón recibió conocimientos electrónicos y mecánicos, los cuales han hecho que su proyecto esté ligado con la síntesis, ya que la mayoría de objetos creados por él son eléctricos. A partir de esto, se hará una introducción a la síntesis y por qué es tan importante en el siglo XXI.

La síntesis y el análisis son las dos posibilidades de acceso hacia la materia prima sonora. Materia prima que luego será articulada según criterios proporcionados por el lenguaje sonoro, para realizar discursos sonoros de distintos tipos.

La síntesis parte de generar por medios electrónicos y digitales componentes primarios que constituyen el sonido. El sintetizador permite tanto generar a éstos como variar sus distintas dimensiones (frecuencia, intensidad, duración y timbre). De esta manera podemos diseñar y producir sonidos tanto que evocan y hasta se identifiquen con sonidos reales como sonidos nuevos que no puedan ser identificados con ninguna fuente real (Reinoso, Di pietro y Palmero, sf).

En la página del proyecto Rotativa Lab se pueden ver varios procesos de la creación de instrumentos musicales no convencionales tales como: Burbujas, Poñoñoñooin, La Guitarra Latin Latas, La Brocha, Maquinitas De Escribir, Hurdy, Botellófono Mecánico, Marímbula, Fotosinte, Monito, Pato y Mooga.

A continuación, se dará a conocer por medio de una breve descripción cada instrumento musical nombrado anteriormente. Estas imágenes fueron recuperadas de la página web <http://rotativallab.com/>.

Figura 1. Mooga, instrumento creado por Rotativa Lab.

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

El Mooga es un sintetizador casero con chip 555, este varía una onda cuadrada, el circuito está puesto en un recipiente de cocina. Este instrumento trabaja por medio de electricidad.

Figura 2. Pato

Fuente: Rotativa Lab. SF.

El pato funciona por medio de un corto circuito creativo, a partir de un llavero con sonido de pato y una linterna.

Figura 3. Monito

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

De este instrumento no se encuentra información, se observa que es un instrumento electro acústico.

Figura 4. Fotosinte

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

El Fotosinte es un instrumento elaborado con un circuito electrónico que emite un tono variable que al manipularse con una palanca dimer que aumenta o merma intensidad a la luz para que una fotorresistencia interna genere finalmente las variables.

Figura 5. Marímbula

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

Instrumento de vibración, es una réplica de una marímbula usada en músicas del pacífico colombiano y muchas otras músicas folclóricas, construido con una caja para lustrar zapatos y cucharas para café, prensadas por tubos de cobre para lograr tensiones y generar alturas diferentes en frecuencias bajas.

Figura 6. Botellófono Mecánico

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

Instrumento construido con botellas que contienen diferentes niveles de agua, una estructura con un mecanismo que logra frotarlas por debajo con un disco de concreto.

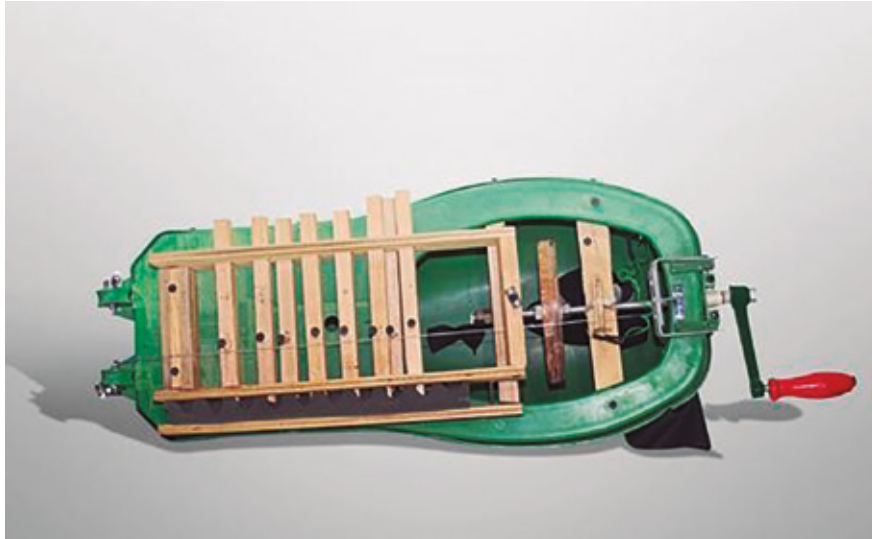

Figura 7. Hurdy

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

Instrumento elaborado a partir de una Zanfona medieval, su cuerpo es una lámpara de alumbrado público de los años 90.

Figura 8. Maquinitas de escribir.

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

Máquinas de escribir que llevan a bordo una serie de brocas para taladro de diferentes calibres, golpeadas por motores percutores instalados en su mecanismo original, esto hace que sean varios sonidos en la máquina.

Figura 9. La brocha

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

La brocha es un circuito también conocido como Drawdio pero con una curiosidad extra que es la brocha y la solución de jabón.

Figura 10. Guitarra Latinlatas

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

La guitarra Latinlatas está construida con carrocería de camión y partes de computadores viejas transformadas en una guitarra eléctrica.

Figura 11. Poñoñoñoñoín

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

Vibración por piezas y resortes que están atornillados en el aro de un rin de bicicleta, conectado a una pieza eléctrica para amplificar la señal.

Figura 12. Burbujas

Fuente: (Rotativa Lab, sf)

Matraces de laboratorio con piezas eléctricas, pegadas en los lados, se sopla con una manguera para producir burbujas.

Las características de la composición a partir de los instrumentos, va ligada con la electrónica y la mecatrónica, la mayoría de estos instrumentos reproducen su sonido por medio de un circuito, aunque también ha creado instrumentos que no tienen ninguna intervención electrónica, entre ellos podríamos nombrar, el Botellófono que está compuesto de varias botellas, cada una con una cantidad de agua distinta. Para que pueda sonar, se debe girar un disco y hundir ciertos “botones” que hacen que las botellas hagan fricción sobre un disco de concreto que está en constante movimiento. Este instrumento no necesita de energía o electricidad para reproducir su sonido.

Rotativa Lab está dividida en 3 categorías las cuales son: Reciclaje sonoro (La re inserción de la materia), Electrónica Creativa (Luthier del electrón) y Sesión Electroacústica (Laboratorio concierto).

Cuando se habla de Reciclaje Sonoro, Pedro Rincón se refiere a:

“Millones de átomos con la edad del universo retornan a las manos del Eje. La ruta por las distintas formas de lo efímero ha terminado y en el contexto de la Rotativa, las moléculas asumen dignas labores resonantes e iluminadoras. Los átomos agrupados en parentelas son órganos perfectos que el eje clasifica y redistribuye según sus propiedades sonoras. El regreso a la función de estas materias antes dispersas y perdidas en la inutilidad, no solamente representa la más sincera operación musical y estética, sino que también, es un clarísimo arquetipo para el proyecto de cualquier otra materia ignorada”

Esta propuesta se basa en las tres características propuestas por Pedro Rincón para su proyecto Rotativa Lab, el reciclaje sonoro viene siendo la primera etapa de la composición de un instrumento musical, es decir, toma objetos que ya han perdido su utilidad, pero él toma esa vida inútil del objeto y lo convierte en un instrumento sonoro.

Como segunda etapa se identifica la electrónica creativa, proceso en el cual Rotativa transforma el objeto convencional en un instrumento musical no convencional. Con el término electrónica creativa Rincón se refiere a:

Un origami de circuitos y de potenciómetros que espolean de principio a fin, la posibilidad del ciclo hertziano. La oscilación, cumple con los rigores de la música y emerge de la Rotativa un clásico olor a síntesis. Acto seguido: introducción y recombinación de razones para la deconstrucción inmediata del producto. No hay que esperar; el Eje presiona la mutación en sus dedos y el sonido cambia a discreción. Maleable, dócil, musical (Rincón, P. NF).

Como última característica del proceso creativo, Pedro Rincón nombra un tercer término considerado como Sesión electroacústica. Este término se le asigna al último proceso de creación, donde interviene el instrumento que ya está terminado en una puesta en escena. Rincón asocia el término con lo siguiente:

El espacio intemporal que habitan los instrumentos en quietud, se rompe para ser línea cronológica. Un principio y un fin para el recital de las máquinas. Exaltación y excitación de la materia escenificada. El Eje enlaza los mundos y controla con carácter artístico el comportamiento de los actores resonantes. Sobre las tablas el Reciclaje Sonoro y la Electrónica Creativa se unen para producir el concierto de la Rotativa (Rincón, P. NF).

Con esta investigación se tiene un acercamiento a los procesos creativos usados por Pedro Rincón en su proyecto Rotativa Lab, también se hace una breve aproximación a los conceptos teóricos desde distintos puntos de vista de expertos en el tema de música experimental y arte sonoro.

Se puede afirmar que Pedro Rincón caracteriza su proyecto desde el uso de elementos electrónicos y mecatrónicos para transformar un objeto en instrumento musical y así interpretar música electrónica o aleatoria. Pero para lograr esa transformación pasa por tres momentos

importantes que son: La selección del objeto, luego se da la transformación del objeto dependiendo de su sonoridad y se le asigna alguna escala musical para que se pueda interpretar en el instrumento. Y por último se hace una intervención sonora por medio de una puesta en escena del instrumento.

Discusión y conclusiones

La música experimental expande las nociones de la música tradicional. Es un movimiento artístico que no solo hace parte del área musical, sino que también se integra con otras áreas artísticas como el teatro y las artes visuales.

La música experimental va más allá de tocar un instrumento o hacer ruidos al azar, es un género creativo intervenido por elementos electrónicos, electroacústicos, mecatrónicos, musicales, manuales, reciclaje y reutilización de objetos para la construcción de un material sonoro.

Como resultado de la investigación, es posible concluir que en la historia de la música experimental hay contradicciones sobre quién fue el creador del término, algunos hablan de Schaeffer y otros de John Cage. Este proyecto se basó en el concepto de Cage ya que se asemeja a los procesos creativos de Pedro Rincón en su proyecto Rotativa Lab.

Existen varios grupos en la ciudad de Medellín que hacen parte de este movimiento musical, se pueden encontrar como colectivos, laboratorios sonoros, investigadores que hacen eventos cada año en el MAMM, en la Universidad de Antioquia, en la Fundación Universitaria Bellas Artes, entre otros.

Se podría decir que Pedro Rincón es uno de los más influyentes del género en la ciudad, ya que su proyecto Rotativa Lab ha participado en eventos con la Alcaldía de Medellín, a través de

talleres donde enseña cómo crear instrumentos musicales desde un objeto cotidiano que ya no tengamos en uso.

Se plantean 3 procesos creativos de Pedro Rincón: El primero es el reciclaje sonoro, es decir, la elección del objeto que ha perdido su vida útil y se analiza su forma de intervención para volverlo instrumento musical. El segundo proceso identifica la electrónica creativa, proceso donde interviene el objeto por medios eléctricos. Y el tercer proceso es la sección electroacústica, el cual interviene el instrumento creado en una puesta en escena.

En la ciudad de Medellín se puede encontrar, como se dijo anteriormente, varios grupos interesados en el tema de la música experimental, pero a la hora de hacer consultas sobre este género en la ciudad, se identificó que es muy poca la documentación académica de este movimiento, se encuentran blogs, vídeos en YouTube, eventos en Facebook o en las páginas de las universidades, pero no hay información sobre cómo ha sido la influencia de este género en Medellín, cómo son los procesos de creación para hacer una obra o un instrumento musical no convencional, qué elementos intervienen los objetos para que puedan tener un sonido, quiénes han sido los máximos exponentes del género en la ciudad y en dónde se encuentran a estas personas expertas en el tema.

Por eso el fin de este artículo académico es dar a conocer a los lectores más del género a través de un acercamiento histórico, aproximarlos a algunas técnicas o elementos considerados importantes para la creación de nuevos instrumentos o nueva música, dar a conocer sobre conceptos tales como música concreta, arte sonoro, música electroacústica, el arte de los ruidos, entre otros relacionados.

REFERENCIAS

- » Asuar, J. V. (2010). Una incursión por la música experimental. Revista musical chilena, 7.
- » Barriga, j. s. (2015). Los herederos del ruido. Colombia. Revista arcadia.
- » Cultura, M. d. (2013). Ciclo música con tempo colombiano. Colombia.
- » Gómez, D. (2013). El puerto. Música experimental. Colombia.
- » Mukuma, D.K. (2010). El papel de los instrumentos musicales en la globalización de la música. USA. Revista científica de educomunicación, 83/89.
- » Palomares, J. (2004). Comunicar la música. Colombia. Revista científica de comunicación y educación, 15.
- » Cambiasso, N. (2012). Cómo hacer cosas con sonidos: La estética de John Cage y los orígenes de la música experimental. España.
- » Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). La música experimental. Colombia. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/musica/la_musica_experimental.
- » Rincón O, P (2016) Colombia. <http://rotativolab.com>.
- » Asuar, J. (1960). Una incursión por la Música Experimental. Revista Musical Chilena, 14 (69), p. 50-56
- » Cadiz, R. (SF). Propuestas metodológicas para análisis de música electroacústica. España.
- » Milliken, H. La música electrónica. Barcelona: Plaza y Janús, 1962.p.51 No. Topográfico 786.74 M45m.
- » Cage, J. (2012). El futuro de la música. España. Nombres: Revista de Filosofía.
- » Alarcón, M. M. (2008). El arte sonoro. España. Itamar, revista de investigación musical: territorios para el arte, (1), 213-234.
- » Russolo, L. (1996). El arte de los ruidos futuristas. Revista sin título No.3.
- » Estévez Trujillo, M, (2009). Manual experimentación sonora, Quito-Ecuador: Manthra Editores.
- » De Gainza, V. H. (1995). Didáctica de la música contemporánea en el aula. España: Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical, 8(24), 17-24.
- » Galeano, E. (2004). Estrategias de investigación social cualitativa. Medellín: La carreta editores.
- » Nyman, M. (2006). Música experimental de Jhon Cage en adelante. Girona: Documenta Universitaria.