CINZA

Xoán-Xil López

DESCRIPCION CONCEPTUAL

CINZA (ceniza)[1] es una instalación sonora cinética con un importante carácter escultórico que se basa en la reinterpretación de una cartografía de la catástrofe.

Partiendo de una colección de paisajes sonoros recogidos en 2006 en O Courel que se transforman en tiempo real a través de varios procesos generados por el movimiento y las formas de un modelo a escala del territorio, se construye una obra sonora en la que confluyen la escucha y la mirada.

Parte de mi trabajo como artista sonoro se ha centrado en la relación existente entre la escucha, el territorio, el paisaje y su representación mediante dispositivos como son las cartografías o la fonografía.

[1] Esta instalación, aunque se encuentra en un estado de realización avanzado, no está terminada por lo que puede haber pequeñas modificaciones. Las imágenes que aparecen en este documento corresponden al proceso de desarrollo.

En 2006 realicé mis primeras grabaciones de paisajes sonoros en la Serra do Courel. Esta colección de registros fué una de las primeras que poblaron el mapa sonoro, hoy desaparecido, creado por el colectivo Escoitar.org.

Recientemente, algunas de las localizaciones en las que había realizado estas grabaciones fueron asoladas por una serie de incendios forestales, lo que me incitó a regresar a ellas y reflexionar sobre su valor, sobre aspectos como la desaparición o la

pérdida, pero también sobre las políticas y dinámicas que subyacen detrás de este tipo de desastres medioambientales[2].

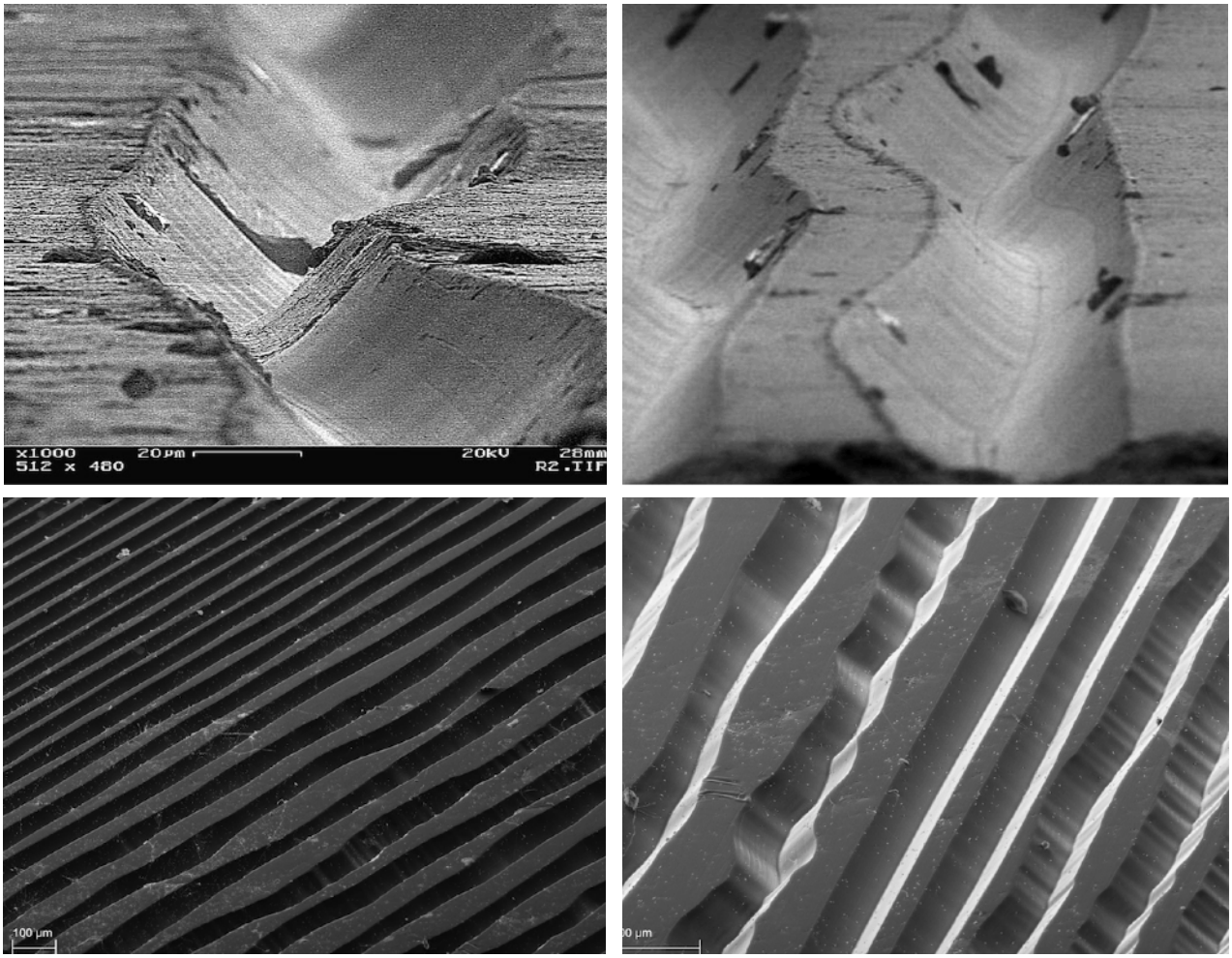
Aunque es habitual que desde la administración se intente achacar la autoría de los incendios a acciones individuales, lo cierto es que tras estos episodios que se repiten año tras año subyace un cúmulo de circunstancias endémicas entre las que cabe destacar la inexistencias de medidas que fomenten la subsistencia de los entornos rurales, lo que lleva a un abandono sistemático de estos núcleos por la falta de estrategias sostenibles, o las políticas en favor de las industrias de explotación forestal para la producción de celulosa, y cuyo interés se centra en promover grandes áreas con especies arbóreas de rápido crecimiento (eucaliptos, pinos, etc.), y de fácil combustión, en detrimento de aquellas autóctonas más resistentes al fuego.

Este círculo de inercias perversas aparecen referenciadas en esta instalación a través del uso de materiales como la madera y el cartón que adquieren solidez y sentido gracias a un elemento inmaterial como es el sonido.

Formalmente también subyacen tras ella las poéticas imágenes de los surcos de un vinilo realizadas con un microscopio electrónico de barrido (SEM) en las que este soporte sonoro se revela con la forma de un territorio con acantilados, desfiladeros, simas y taludes capaz de generar sonidos. En CINZA las formas de un modelo 3D topográfico, cuya apariencia puede recordar a estas imágenes, son interpretadas en tiempo real por un sistema optométrico, como si se tratase de la aguja de un vinilo, para generar nuevos paisajes sonoros en descomposición y recomposición.

---

2 Durante los días que escribo este proyecto veo en los medios como en Asturias están activos 50 incendios en pleno mes de febrero.



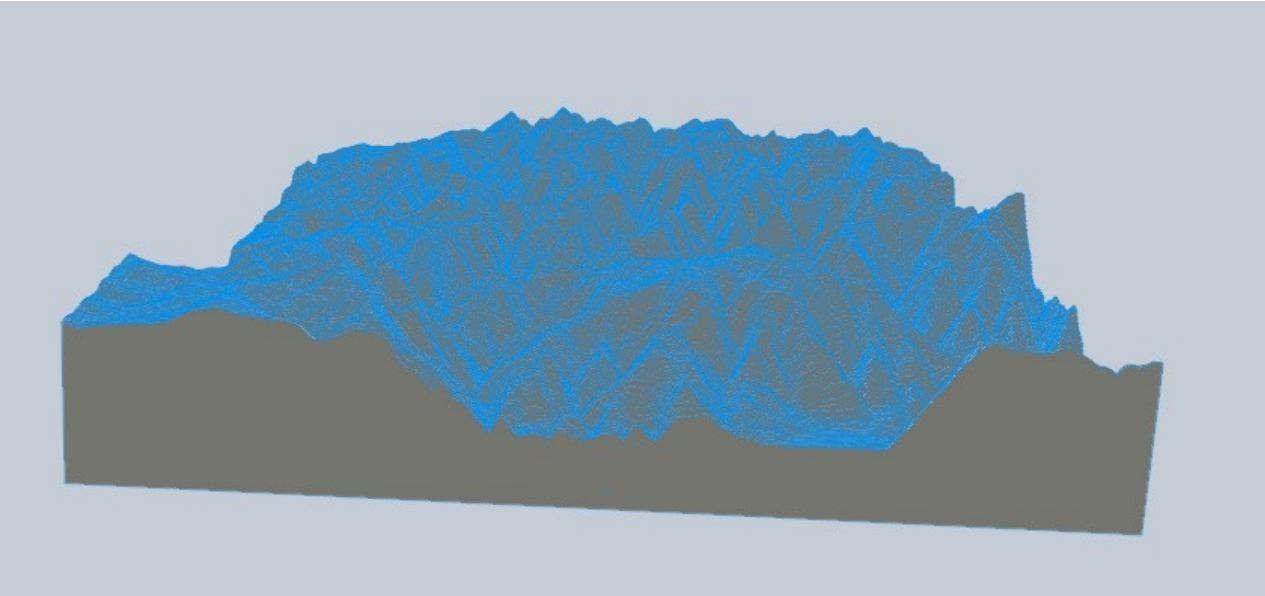
Fotos realizadas por Chris Supranowitz. University of Rochester: URnano

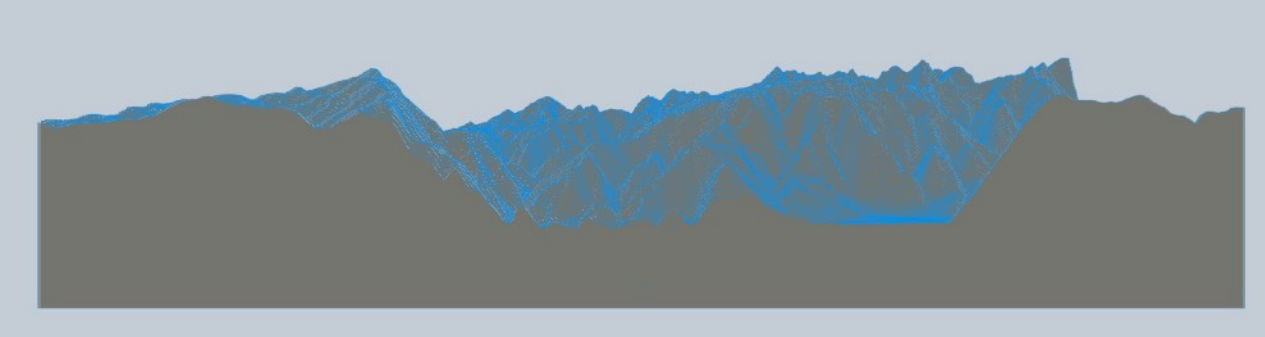
Del mismo modo, la lectura de las políticas del abandono que subyace tras esta obra se puede aplicar al desmantelamiento que se está produciendo en la comunidad de Galicia en el contexto artístico/cultural con el giro hacia modelos de explotación centrados en la producción masiva e inmediata más que en la reflexión o generación de conciencia social y cultural a largo plazo.

A pesar de las particularidades que vinculan este trabajo con el medio rural y forestal gallego la reivindicación de la que parte tiene un carácter global claramente extensible a otros espacios y dinámicas propias de la explotación del territorio, la cultura y el conocimiento.

DESCRIPCION TECNICA

Un sistema optométrico que utiliza una mini cámara captura en tiempo real los datos obtenidos del modelo topográfico móvil de las montañas de la Serra de O Courel (Galicia) que es articulado con el uso de un sistema robótico de servos. Los valores obtenidos se utilizan para transformar la colección de paisajes sonoros grabados con anterioridad a que una serie de incendios afectasen a esta área geográfica con un importante valor medioambiental.





La instalación consta de las siguientes partes:

> Un modelo 3D a escala de una zona de la Serra do Courel realizado con láminas de cartón gris mediante un proceso de fabricación de corte láser. Las dimensiones del modelo equivalen a un folio DIN A4.

> Un trípode de madera soporta el sistema sirviendo a su vez como reminiscencia de los utilizados en las mediciones topográficas para soportar teodolitos, niveles, tránsitos, etc.

> Una mini cámara para la captación de las formas del modelo topográfico.

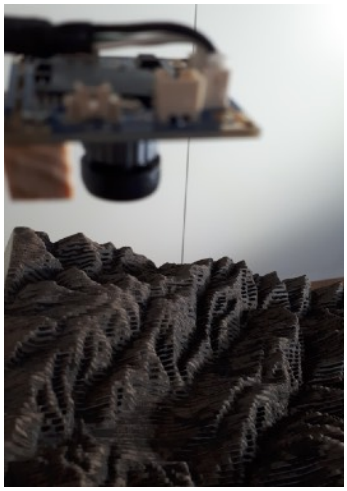
> Un sistema de tres servos. Dos de ellos utilizados para controlar los movimientos de rotación horizontal e inclinación del modelo 3D y el tercero permite desplazar el eje de la cámara que captura las formas del relieve.

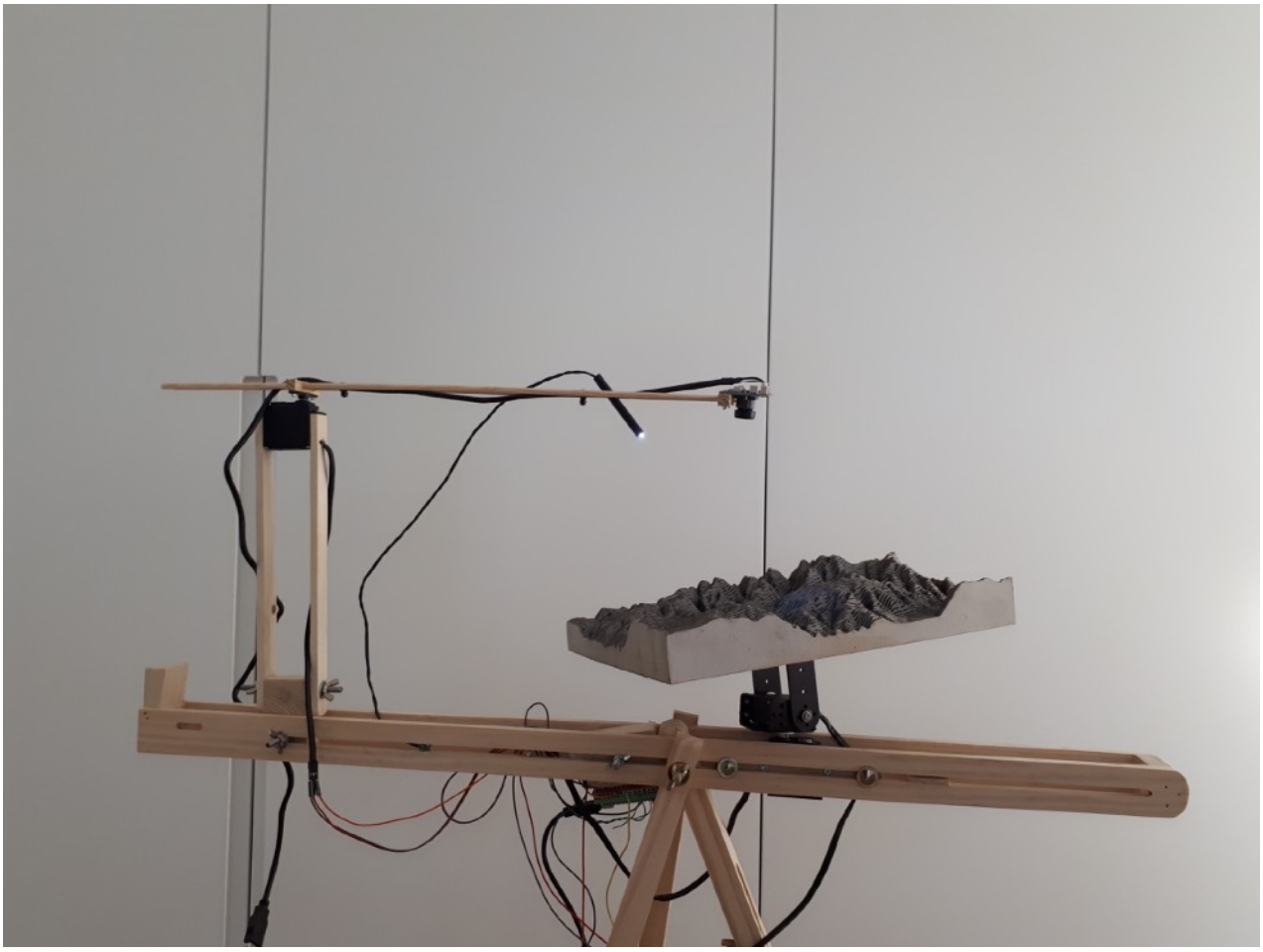
> Una placa Arduino Nano que controla tanto el movimiento de los servos como la luminosidad de un led que acompaña a la cámara.

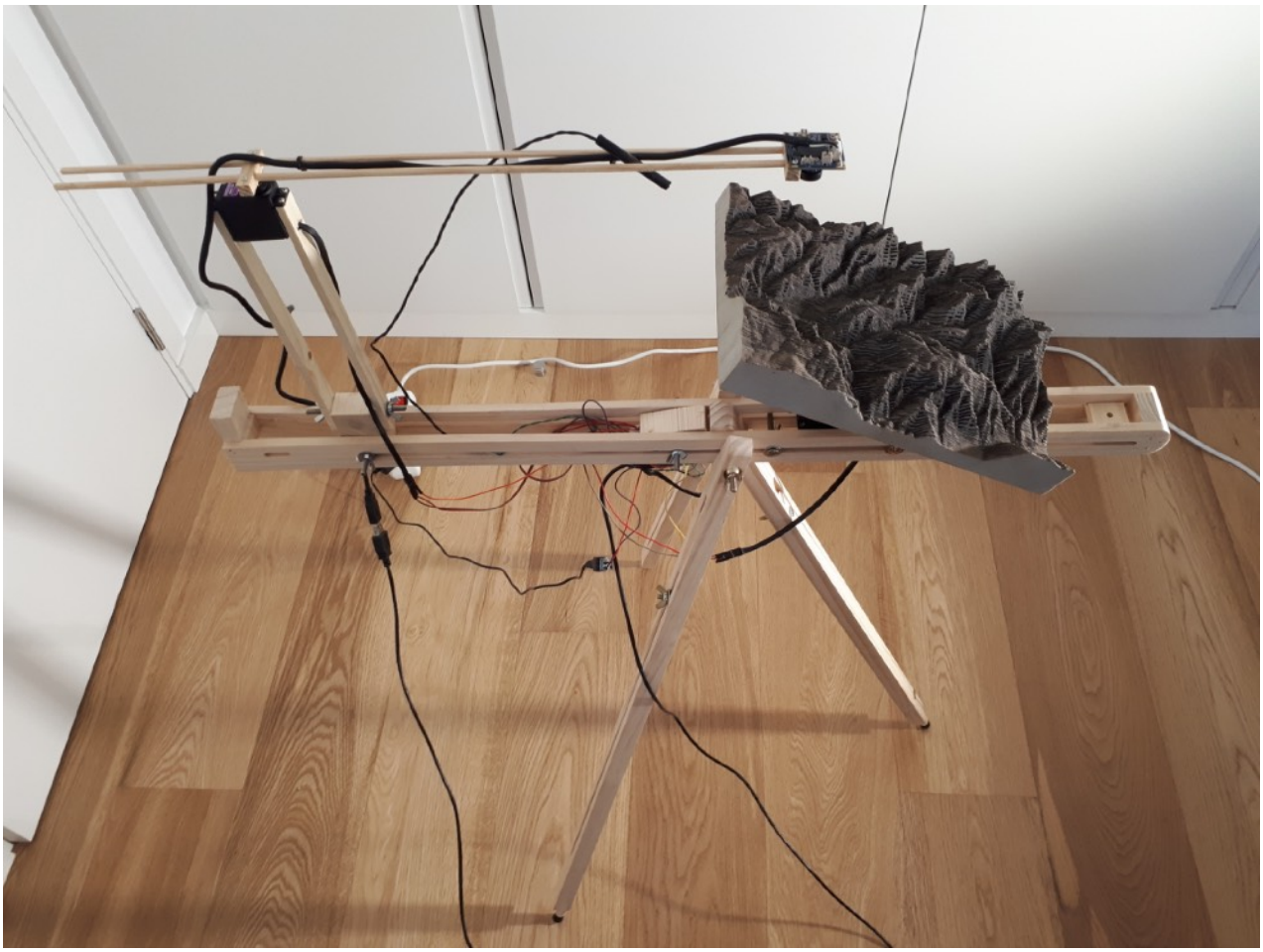
> Un ordenador con un patch programado en PureData (control) y otro en Supercollider (transformación sonora). El primero genera los alogaritmos de movimiento de los servos al tiempo que procesa los datos de entrada que son enviados a Supercollider utilizando el protocolo OSC para alterar, transformar y mezclar la colección de paisajes sonoros.

> Si se disponen de los recursos adecuados (proyector de video, pantalla, etc.), la obra, puede incluir una proyección en la que se muestran imágenes procesadas de las capturas de la cámara.

> Un sistema de audio de dos altavoces completan la instalación.







PROPUESTA DE MONTAJE

La parte central de la instalación (trípode con el modelo y los servos) tiene unas dimensiones de 81 cms de longitud x 40 cms de ancho x 95 cms de alto.

Por su carácter escultórico y cinético es importante que se pueda rodear siendo preferible ubicarla en el centro de una sala.

Es también importante tener suficiente espacio para colocar los altavoces a cierta distancia. El espacio en el que se instale debería tener una dimensión mínima de 16m^2.

Debe existir la posibilidad de adaptar la iluminación de la sala.

Si se dispone de un proyector, la obra se complementa con una creción visual basada en la captación de las imágenes ampliadas y transformadas que recoje la cámara.

Documentación audiovisual: http://www.unruidosecreto.net/cinza

Clave de acceso: cinzaembarrat2019

BREVE CV

Xoán-Xil López es artista sonoro e investigador cuyo trabajo gira en torno a la práctica fonográfica (grabación de campo) y la experimentación sonora adquiriendo la forma de instalaciones, situaciones inmersivas de escucha, composiciones, performances y textos.

Estudió musicología y se doctoró en Bellas Artes con la Tesis *Señal/Ruido. Algunos usos del paisaje sonoro en el contexto del arte,* centrada en la utilización de los sonidos ambientales en la creación contemporánea.

Forma parte de los proyectos Mediateletipos (arte sonoro), Ulobit (improvisación) y Voltage Opposite (danza), y colabora con diferentes formaciones como el ensemble de música contemporánea Vertixe Sonora, la compañía Gigacircus o la propuesta de música electrónica Haarvöl.

Es uno de los co-fundadores de Escoitar.org, un colectivo interdisciplinar dedicado al estudio del paisaje sonoro y la auralidad (dimensión cultural de la escucha), que estuvo activo desde 2006 a 2016. Entre los trabajos realizado en esos años cabe destacar las instalaciones *Air, sound and power* (ZKM, Karlsruhe), *El Angel* (ARTe SONoro. La Casa Encendida, Madrid), *Continent Rouge* (Mai Numérique, Carcassone), en colaboración con Gigacircus, o *White Walk* (Gateways. KUMU art museum, Tallin), las tres últimas diseñadas con noTours, una plataforma de geolocalización sonora desarrollada por el propio colectivo.

Impartió talleres y seminarios sobre arte sonoro y grabación de campo en universidades como el Art|Sci de UCLA, el Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'environnement urbain (CRESSON, Grenoble), el Instituto Europeo di Design (IED), la Universidad de Atenas, la Universidad de Porto o La Universidad Carlos III y en centros de arte como el Museum of Contemporary Art ZKM (Karlshruhe), CCMEX (México), LABoral (Gijón), La Térmica (Málaga), Matadero (Madrid), ARTIUM (Vitoria), Medialab Prado (Madrid) o CGAC (Santiago de Compostela).

Ha comisariado el ciclo de conferencias y talleres *Alrededor del Sonido* y la exposición *Diafonías. 6 Instalaciones Sonoras + 1*, el encuentro sobre paisaje sonoro *Cartografías de la Escucha. Sonido y lugar* y el ciclo de cine *Audivisiones*. Desde 2014 co-dirige el festival de arte sonoro y música contemporánea *Sons Creativos* de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Participó en la redacción/coordinación de contenidos para la publicación sobre arte sonoro en España *MASE*, para el *Encuentro Internacional de Creación Sensxperiment* o para el proyecto europeo de investigación sobre memoria y escucha *European Acoustic Heritage* (EAH) y ha colaborado con la Radio del Museo de arte Reina Sofía (MNCARS).

CV completo acceder en: http://www.unruidosecreto.net/cv/#es

DATOS

Nombre: Xoán-Xil

Apellido: López Rodríguez

DNI: 76620171- H

Ciudad: Santiago de Compostela

Pais: España

Tlf: +34 607 77 66 47

Mail: xoanxil@gmail.com

Web: www.unruidosecreto.net