Video Ópera MX: *In atl in tepetl*, video-ópera macromática

La **video-ópera** surgió como una evolución de la ópera contemporánea y experimental, aprovechando el avance de las tecnologías audiovisuales y la creciente importancia de lo visual en el arte, un género híbrido que combina elementos de la ópera tradicional con el uso del video y otras tecnologías multimedia. A diferencia de lo que ocurre en una ópera convencional, en esta propuesta, el concepto del cantante ha sido sustituido por las voces de la ciudad entre las que se encuentran cronistas, artistas, vendedores, transeúntes y habitantes de sus distintas alcaldías y, metafóricamente, los espacios donde los monumentos, las plazas, los mercados y las calles son entendidos como locaciones de la ciudad que se conciben protagonistas y parte integral de la narrativa y estética del proyecto.

Video Ópera MX es una video-ópera *macromática* que busca ofrecer una visión expandida de la Ciudad de México, en la que se presentan las dinámicas sociales, culturales y cotidianas de sus habitantes de manera amplificada, evidenciando sus contrastes a través del uso de la tecnología, el manejo de datos y la representación audiovisual. Es una pieza *macromática* debido a que se integran elementos a gran escala, traduciéndolos en datos sonoros y visuales de forma interdisciplinaria, combinando sonido, imagen y tecnología, generando una experiencia audiovisual con ejecución musical en vivo.

Desde la hibridación de las disciplinas, esta pieza propone expandir los límites del arte contemporáneo, explorando las conexiones de los espacios protagonistas con la percepción y el sonido, invitándonos a reflexionar sobre el entorno físico y social de la ciudad.

Video Ópera MX es una video-ópera en la que se utiliza la programación computacional y el procesamiento digital, interpelando conceptos como la memoria, el tiempo (el pulso cotidiano de una ciudad que despierta cada día) y el impacto del desarrollo tecnológico en la Ciudad de México. Como referencia para este trabajo, se utilizan en video los testimonios de cronistas, artistas y habitantes de la ciudad, así como los textos de la poeta Gabriela Villa creados específicamente para la pieza.

Por último, es importante destacar que en la obra se procesan datos en tiempo real, generando composiciones sonoras/visuales a partir de información proveniente de las alcaldías de la Ciudad de México. En esa dirección, entre los datos que funcionan como fuente de información para la creación, se incluyen el ruido ambiente en formato ambisonics de mercados, tianguis, plazas, calles y el Metro, además de la información alojada en el portal de datos abiertos de la ciudad: movilidad, calidad del aire, actividad sísmica y consumo de agua. Para lograr esta propuesta, se utilizan micrófonos, cámaras y un drone que registran las emisiones acústicas y visuales, transformando el espacio urbano en un componente activo de la narrativa operística.

* *In atl in tepetl* en náhuatl significa *El agua, el cerro*, expresión con la que se nombraba a la ciudad (*altepetl*).

Dirección Artística, Hugo Solís García

Ejecución en vivo

Fernando Vigueras Sánchez, guitarra
Hegel Pedroza Villalobos, guitarra eléctrica procesada
Hugo Solís García, teclados y electrónica
Gabriela Villa Galindo, textos y voz

Producción

Josué Martínez Alcántara, Producción artística

Hugo Solís García, Concepto, investigación, manipulación de datos, programación computacional, video procedural, audio ambisonics, tomas de dron, entrevistas y modelado en 3D.

Agradecimientos a Yissel Arce Padrón, Fernando Monreal, Nicolás Varchausky, Fernando Herrera y Mateo Solís.

Semblanzas

Hugo Solís García Artista electrónico e investigador. Se especializa en las posibilidades creativas y estéticas producto de la intersección entre sonido, tecnologías digitales e interactividad. Realizó sus estudios de licenciatura en piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, su Maestría en Artes y Ciencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un DEA en Ciencias de la Computación y Comunicación Digital en la Universidad Pompeu Fabra, y, su Doctorado en Artes Digitales y Media Experimental en la Universidad de Washington. Desarrolla actividades de investigación académica y producción artística, ambas especializadas en la intersección entre los campos de arte, ciencia y tecnología. Ha exhibido sus obras y conciertos a nivel nacional e internacional gracias al otorgamiento de becas y apoyos de diversos programas institucionales tales como el del FONCA, la UNAM, TELMEX, MIT, University of Washington, DXARTS, IMEB-Bourges, el Centro Multimedia, Transitio_MX y Leonardo, entre otros.

Sus publicaciones más recientes son producto de sus líneas de trabajo en los últimos años, entre ellas destacan su libro El proceso en la producción de arte digital (2019) y, capítulos en libro como SonusGO; mecánicas de juego para la creación de mapas sonoros colectivos (2020) y Delta 16.57/-99.00 (2016) en los cuales comparte y reflexiona sobre los procesos creativos y tecnológicos en la producción de sus piezas. Ha sido Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México en dos ocasiones y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I.

Fernando Vigueras Sánchez es músico y artista sonoro especializado en prácticas y lenguajes experimentales. En su trabajo indaga sobre el uso objetual de instrumentos musicales para recrear modos concretos de producción sonora, a través de intervenciones en sitio específico, conciertos e instalaciones interactivas. Maestro en Interpretación Musical por el programa de Posgrado en Música de la UNAM. Realizó la Licenciatura como Instrumentista en guitarra en la Facultad de Música de la UNAM y la Licenciatura en Jazz con especialidad en guitarra en la Escuela Superior de Música del INBA. Su serie de instalaciones sonoras 'Traslaciones' fue presentada en la muestra homónima en el Centro Multimedia del CNA (2019). Participó en las exposiciones 'La voz oculta de los objetos' Callejón del ruido / Universidad de Guanajuato (2019) y 'Modos de oír', Laboratorio Arte Alameda / Ex Teresa Arte Actual (2018 / 2019). Ha sido becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en los rubros de música (2013), multimedia (2016) y actualmente es beneficiario del programa Creadores Escénicos en la categoría de Interdisciplina por el Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales (antes FONCA). Además de su labor artística, ha realizado programas curatoriales y proyectos expositivos para distintas instituciones como el Centro Cultural de España en México, Ex Teresa Arte Actual, Museo Universitario del Chopo y Casa del Lago. En 2021 fue co-curador de la serie de encuentros performáticos Dunkelkammer Sessions en colaboración con la artista Gabriela Gordillo y de la serie de conciertos EDGES en el Centro Multimedia del CENART.En 2022 realizó el ciclo de acciones sonoras FORMANTE, en el Centro Cultural de España en México.

Hegel Emmanuel Pedroza Villalobos Guitarrista, compositor, creador multimedia e investigador. Licenciado en Composición de Música Popular Contemporánea por la Academia de Música Fermatta y Maestro en Tecnología Musical por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo como compositor le ha llevado a musicalizar producciones audiovisuales como campañas publicitarias o documentales, y presentar obra en certámenes internacionales como en los Premis Zyrab (España), Kaleidoscope Call for Socres (Estados Unidos) o INSEKTEN (Alemania). En el campo de las artes digitales y la experimentación sonora ha participado en exposiciones y trabajos colaborativos en instituciones tales como la Feria de Arte de Getxo País Vasco, la Asociación de Música Electroacústica de España, la Casa América de Cataluña, el Festival de Arte Emergente Central en el Salvador, el Centro de Cultura Digital, entre otros. Su investigación reciente se enfoca en el desarrollo de herramientas tecnológicas para músicos y artistas. En su tesis de maestría, implementó un conjunto de aplicaciones web que facilitan el cálculo de diagramas de acordes y progresiones musicales para guitarristas. Asimismo, desarrolló un conjunto de más de 9,000 sonidos de guitarra eléctrica, diseñado para investigaciones basadas en datos. Este trabajo ha avanzado con la presentación de un estudio que demuestra cómo el uso de datos sintéticos mejora los modelos de aprendizaje profundo aplicados a la transcripción automática de guitarra eléctrica, tema central de su actual tesis doctoral.

Actualmente, mantiene su actividad musical con su trío de jazz, presentándose en escenarios destacados a nivel nacional, como el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México, NEUMA y el Festival de las Almas en Valle de Bravo, por mencionar algunos.

Gabriela Villa Galindo originaria de Hermosillo, Gabriela se concentra en la narrativa y la poesía. Estudió música en el Conservatorio de las Rosas (México), realizó el Máster en Creación Poética de Billar de Letras con Gonzalo Escarpa (España 2019-2021) y cuenta con estudios en Educación a través de las Artes por la Universidad Veracruzana. Su trabajo explora formas poético-sonoras en diversos formatos y forma parte activa del Foro Internacional de Narración Oral A. C. Ha publicado *Páramo errante* (Mora-Cantúa Editores, 2005) y sus poemas han sido incluidos en la *Antología 100 Poetak Maiatzean* (Tarqus Editorial, 2019), así como en la revista *Poesía Líquida* (España 2022) y *Círculo de poesía* (2023). Ha realizado las instalaciones poético-sonoras *Conjuro de la Memoria* (2017 y 2018) y *Memorial* (2018). Ha sido cuentafotos (forma literaria creada por ella para recrear el lenguaje fotográfico) del Museo del Palacio de Bellas

Artes, del Centro de la Imagen, de la Casa de la primera imprenta de América y en el Centro Cultural Clavijero dentro del Festival Tragaluz donde ha acompañado exposiciones como *Mujeres de peso* (2024) *Mexichrome* (2023-2024), *Dos miedos* (2024), *El lado oscuro de la luna* (Sébastien Girard/Archive of Modern Conflict, 2019), *Periferias* y *Escenas* (Rodrigo Moya, 2019) y *FotoMujeres* (2019-2020). Además de lo anterior, trabajó como guionista del documental “Voces transparentes” y su proyecto narrativo de literatura expandida georelatos.mx se editó también en formato de libro con el título *GeoRelatos ¿Qué historias nos cuenta el río?* (UNACH, 2023). Su más reciente libro de poesía “Aguijón de miel” fue editado por Círculo de poesía (2024).