NO SUPE CUBRIR

MIS OJOS AL REALIZAR

MI VIAJE HACIA AL MAR

PERO, EN CAMBIO,

DURANTE MI TRAVESÍA

PUDE DEJARME CAER

ANTE LOS BRAZOS

DEL MONSTRUO SUDOROSO

Y AUDIBLE Y REPOSAR MI OÍDO

EN SU SONORIDAD

HASTA LOGRAR DESCUBRIR

MI PROPIA ESTATUA

Y MI ASFIXIA,

ESTALLANDO

MAQUINALMENTE

(SIEMPRE EN LO AUDIBLE).

GABRIELA VILLA, *EXPEDICIÓN*

HUGO SOLÍS GARCÍA

EL PROCESO EN LA PRODUCCIÓN DE ARTE ELECTRÓNICO

UNA REVISIÓN DE OBRA DEL 2001 AL 2015

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Copyright © 2018 Hugo Solís García

PUBLICADO POR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

WWW.UAM.MX

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de los editores. La presente publicación pasó por un proceso de dos dictámenes (doble ciego) de pares académicos avalados por el Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Lerma, que garantizan su calidad y pertinencia académica y científica.

Primera edición, Julio 2018

Índice general

Prólogo 27

Introducción 29

Notas en relación al código fuente 34

Comentarios en relación a las notas al margen 34

Arte Interactivo y Participación del Público como Agente Colaborador 35

Introducción 35

Contexto histórico y artístico 36

Contexto mexicano 37

El New Media *como punto de partida* 38

Arte interactivo, una clasificación imprecisa 39

Niveles de colaboración e interactividad 40

El espectador como detonador 40

El espectador como cocreador 41

El espectador como creador 41

Interactividad en contexto 41

Interactividad individual 42

La colectividad creadora 42

Interactividad en el espacio público 43

Interactividad, privacidad y anonimato 43

Interactividad y tiempo 44

Interactividad y distancia física 44

Interactividad y su relación con los medios tradicionales 45

Técnicas y recursos para producción de arte interactivo 45
Plataformas analógicas 45
Plataformas electrónicas 46
La cultura del código abierto 46
Aplicaciones para la producción de trabajos interactivos 47
Sensores 49
Mapping 50
Programación, modelado, emulación y algoritimia 52
Inteligencia Artificial, Machine Learning Big Data *y* Deep Learning 53
Conclusiones 54

I 2001-2010 55

Música y escena 57
Trío Nicrom 58
Improvisaciones para piano y medios electrónicos 59
Ensamble Crumble 60
Miembros del ensamble 62
Dúo Juum 63
Música para danza 65

Radio Banda 69
Descripción 70
Funcionamiento 70
Agradecimientos 74
Código 75

Ix-.-.hel 89
Descripción técnica 90
La transfiguración digital de la telegrafía y su imaginario 91
Códigos 92

Ojos te vean 101

Descripción conceptual 102

Descripción tecnológica 103

Audio 105

Render y control del servidor 108

Exhalation water 117

Resumen 118

Concepto 118

Descripción tecnológica 121

tell-tale piano 123

Descripción 124

Desarrollo de la obra 125

Swarms 133

Descripción 134

Ensayo de Jill Hardy 136

Metáforas para pianos muertos 137

Resumen 138

Descripción 138

Concepto 139

Desarrollo y versiones 140

Propuesta de obra 140

Tecnología utilizada 145

Evolución en el desarrollo de la obra 147

Relación datos - expectadores 152

Análisis de la obra de Bach 152

Correlación entre el desplazamiento del público y lo datos musicales 156

Objetos resonantes 165

Descripción 166

Ecos para locaciones olvidadas 166

Propuesta del proyecto 166

Descripción narrativa 166

Descripción conceptual 168

Descripción tecnológica 169

Objetivos 171

Primera versión de objetos resonantes 172

Segunda versión de objetos resonantes 174

II 2011-2015 177

Axial 179

Qué es Axial 180

Exploración y bocetos 181

Expedición Jason 181

Recorrido marítimo y el barco de madera 183

Exhalation-Water 185

Primera Expedición, Imágenes 186

Propuestas iniciales 186

Propuesta 1: Laboratorio para performance en alta mar 186

Propuesta 2: Experiencia Telemática Multicanal 190

Preocupaciones artísticas en Axial 192

Paisaje Sonoro Submarino 194

Preparación de la grabación 194

El gesto de grabación 198

El material grabado 199

Grabaciones de sonido en el Thompson 201

Datos en el barco 202

DAS 204

Batimetría 205

Perfiles del suelo marino 206

Síntesis de audio en la nube 207
Formalización de obra 207
Proceso de Composición 207
Planificación de la manifestación física 210
Proceso composicional del material sonoro 210
Proceso Composicional de la Capa Analógica 211
Proceso Composicional de la Capa Digital 215
Proceso de composición durante la instalación, ejecución y calibración 217
Axial *estructura y partes* 218
Manifestación física 218
Estructura Composicional 218
Montaje 220
Ubicación 220
Configuración 223
Presentación 223
Exposición para grupo privado 226
Exposición Pública 226
Plática de artista 228
Comentarios y retroalimentación 228
Conclusiones 229
Contribuciones 231

Helix Aspersa 233
Resumen 234
Concepto 235

Delta 57.00 / -99.00 237
Resumen 238
Introducción 239
Antecedentes 240
Proceso creativo 241

Desarrollo de construcción 243
Desarrollo tecnológico 246
Composición y sonificación 249
Proyecto comunitario 251
Conclusiones y trabajo futuro 252
Agradecimientos 253

III Desarrollo tecnológico 255

GAB 257
Introducción 257
El sistema GAB 259
El procesador de datos GAB 1.0 262
Las variables Número de repeticiones, Tempo de repetición y Nivel de variación rítmica 264
Nivel de variación de registro 266
Nivel de disonancia 267
Nivel de densidad 268
Variación de intensidad 268
Duración de las notas 269
JMSL y MidiShare 270
Explicación y transcripción del código fuente 271
El Controlador MIDI GAB 285
Construcción del Controlador MIDI 286
Explicación y transcripción del código fuente 288
Conclusiones 290

Improvisatory and painting Interface 293
Motivación 293
Descripción 294
Estética del sistema 298
Tecnología 299
Java 299
JSML 300

Hardware 301

Tableta digital 301

Versiones y proceso de evolución 302

Idea original 303

Primera implementación 304

El pintor 304

Los músicos 306

Relación audiovisual 306

El generador de partituras 308

Observaciones de la primera versión 308

Segunda implementación 309

Configuración del ensamble 309

El pintor 309

La venta de dibujo 311

La ventana para la colección de ensambles 311

La ventana para la colección de objetos 312

La ventana de control 314

Los ejecutantes 316

Diferentes maneras de representación musical; una manera natural para crear interactividad 316

Mapeo audiovisual 318

Tecnología de la segunda versión 319

La tableta digital 322

Red 322

Observaciones de la segunda versión 322

Tercera version 323

Configuración del ensamble 325

Conclusión 332

Conclusiones del proceso de desarrollo 333

Conclusiones sobre tecnología 333

Conclusiones estéticas 334

IMPI durante el taller de John Zorn 335

Juum 337

Motivación 337

Entornos creativos digitales 339

Descripción 341

Arquitectura 341

Módulos 343

Interfaz gráfica de usuario 343

Código dentro de Juum 345

Uso de Juum *en contextos artísticos* 345

Proyectos realizados con Juum 347

Conclusiones 348

Plurifocal sound controller 353

Descripción 353

Motivaciones para crear el controlador de eventos plurifocales 353

Tecnología del Controlador de Eventos Plurifocales 354

Microcontroladores 354

ZigBee y BitCloud 355

Fabricación de la electrónica 356

Prototipo 357

Primera versión 357

Segunda versión 360

Fabricación de componentes mecánicos 362

Aplicaciones del Plurifocal Events Controller 362

Materiales 368

Diagramas 370

Protocolo 370

Protocolo ZigBee 370

Rhythm Protocol 370

Código 376

IV Cierre 385

Conclusión 387

Sobre el autor 389

Colofón 391

Bibliografía 393

Índice alfabético 397

Índice de figuras

1. Presentación del Trío Nicrom 58
2. Presentación del Trío Nicrom en los Teatros del IMSS 59
3. Improvisación para piano con motores DC en el TOKYO 60
4. Partitura gráfica para estructura de improvisación controlada del Ensamble Crumble en la galería Metronom en Barcelona. 61
5. Portada de la Nave de los Locos, primer material del Dúo Juum. 63
6. Partitura gráfica de una obra del Dúo Juum. 64
7. Piano en vivo para coreografía del grupo Viandante. 65
8. Momento de diálogo entre pianista y bailarina. 66
9. Partitura gráfica para la pieza *Just a Minute*. 66

10. Esquema de funcionamiento de radioBANDA. 70
11. Gráficos interactivos de radioBANDA. 71
12. Gráficos colectivos de interactivos de radioBANDA. 72
13. Esquema de interacción de radioBANDA. 73
14. Esquema de control de usuario en radioBANDA. 73
15. Poster del proyecto para el primer congreso de OSC Berkeley University. 74

16. Boceto de la instalación ix-.-.hel. 90

17. Aplicación web para usuarios de Ojos te Vean. 104
18. Patch de MaxMSP que realize el render de video. 105
19. Patch secundario de MaxMSP que realize el render de video. 106

20. Aplicación para dispositivo móvil para el proyecto Exhalation Water. 119
21. Mapa de tuberías para el diseño del recorrido. 120
22. Caja de análisis de audio del proyecto *Exhalation-Water* dentro de un elevador en UW. 121

23. Desensamblaje del piano vertical. 124
24. Placa de circuito con rapid prototyping para la pieza TellTale piano. 126
25. Partitura gráfica de la pieza Tell-Tale piano. 126

26. Distribución de motores para la obra telltale piano. 132

27. Boceto de la distribución de superbirds para la pieza Swarms. 135

28. Diagrama de la propuesta *Metáfora performativa del pianoforte*. 140
29. Boceto digital de la propuesta *Metáfora performativa del pianoforte* (Primera idea). 141
30. Boceto digital de la propuesta *Metáfora performativa del pianoforte* (Segunda idea). 142
31. Boceto de motor y solenoide. 144
32. Arreglo de Solenoides sobre base de aluminio. 148
33. Pruebas de montaje con todo el sistema de control. 149
34. Metáforas para pianos muertos en la Biblioteca Vasconcelos CDMX. 150
35. Detalle de metáforas para pianos muertos versión de la Biblioteca Vasconcelos CDMX. 151
36. Boceto de segunda versión de la obra *Metáforas para Pianos Muertos*. 151
37. Espectador interactuando con la pieza *Metáforas para pianos muertos*. 152
38. Visualización de la información del análisis de audio 155

39. Ruinas de una misión con puntos sonoros distribuidos. Bosquejo original extraído de `http://www.rozylowicz.com/retirement/graphics/missions`. 167
40. Diagrama de partes del nodo sonoro 170
41. Funcionamiento de la red de datos. 171
42. Esquema del montaje de los garrafones. 172
43. Prototipo de sistema percutor. 173
44. Montaje de la pieza en el Laboratorio Arte Alameda. 174
45. Objetos Resonantes en el Laboratorio Arte Alameda. 175
46. Objetos Resonantes en el Laboratorio Arte Alameda vista superior. 175
47. Montaje de la pieza en el Museo Británico Americano. 176
48. Objetos Resonantes en el Museo Británico Americano. 176

49. Expedición como parte del proyecto Jason en 1993. 182
50. Primer boceto del recorrido sonoro marítimo. 183
51. Esquema del recorrido como fue planeado para el curso de Arte Mecatrónico. 184
52. El *Silver Wave* halibut schooner. 184
53. Carta naútica de la región de Pudget Sound. 185
54. Fotografía tomada durante la expedición *Lumens* (A). 187
55. Fotografía tomada durante la expedición *Lumens* (B). 187
56. Fotografía tomada durante la expedición *Lumens* (C). 188
57. Fotografía tomada durante la expedición *Lumens* (D). 188

58. Boceto de la propuesta uno. Laboratorio para performance en alta mar. 189
59. Diagramas de la propuesta dos. Experiencia Telemática Multicanal 191
60. Boceto de la propuesta dos. Experiencia Telemática Multicanal. 192
61. Contenedor en la nave. Esta imagen representa los límites del espacio y la ubicación. 193
62. Preparación de la grabadora en la cámara presurisada. 195
63. Grabadora Zoom e hidrófono. 196
64. VentPhone e hidrófono. 196
65. Colocación de grabadora de audio y video en tripié. 197
66. Brazo de Jason colocando hidrófono en la ventila hidrotermal. 198
67. Control de Jason desde la cabina en cubierta. 198
68. Cámaras de Jason registrando el gesto de grabación. 199
69. Forma de onda de la grabación submarina. 200
70. Grabación de audio Ambisonics en la quilla del Thompson. 201
71. Trazado de CTD que muestra temperatura, salinidad, densidad y cambios de oxígeno. 203
72. Trazado de los cambios de velocidad del sonido en un lapso de 24 horas. 204
73. Batimetría de la región submaría *Axial*. 205
74. Perfiles del subsuelo marino en donde se observan dos chimenéas. 206
75. Bocetos de diferentes ideas para la instalación. 209
76. Partitura de *Axial* mostrando capas y secciones. 211
77. Diagrama de conexiones y partes, paredes frontal y laterales. 219
78. Partes y secciones de un audio loop de 30 minutos. 221
79. Vista del contenedor localizado en el Center for Urban Horticulture at UW. (fotografía de Daniel Hawkins). 221
80. Mapa del Center for Urban Horticulture de la Universidad de Washington. 223
81. Solenoides montados en la pared del contenedor. 224
82. Grupo de cuatro solenoides y un Plurifocal Events Controller. 224
83. Pared de solenoides, PEC y fuente de poder. 225
84. Configuración del contenedor. 225
85. Vista interna de la instalación A. 227
86. Vista interna de la instalación B. 227
87. Postal de invitación (frente). 228
88. Postal de invitación (reverso). 229
89. Dedicatoria de Trimpin para el autor. 230

90. Performance de Helix Aspersa. 234
91. Nota de prensa en relación al proyecto. 236

92. Boceto del proyecto Delta 242
93. Render en Blender del proyecto Delta 244
94. Proceso de construcción de la estructura de Delta 244
95. Construcción de estructura del escuchador 245
96. Secado de tule obtenido de la laguna 246
97. Repellado de estructura del escuchador. 247
98. Prubas con amplificadores para las bocinas. 248
99. Montaje de bocinas 248
100. Sistema electrónico 249
101. Montaje del sistema electrónico 250
102. Taller de electrónica en Playa Ventura 251
103. Documentación de la pieza Delta 253
104. Poster del proyecto 254

105. Materiales del controlador GAB 257
106. Distribución de pianista virtuales en GAB. 261
107. Pantalla del procesador de datos. 263
108. Ejemplo A de objeto generado. 265
109. Ejemplo B de objeto generado. 265
110. Ejemplo C de objeto generado. 266
111. Ejemplo D de objeto generado. 266
112. Ejemplo E de objeto generado. 267
113. Ejemplo F de objeto generado. 268
114. Ejemplo G de objeto generado. 269
115. Ejemplo H de objeto generado. 269
116. Ejemplo I de objeto generado. 270
117. Controlador GAB 285
118. Diagrama del circuito GAB 287
119. Diagrama del circuito GAB 289

120. Diagrama funcional de IMPI. 295
121. Diagrama de flujo de IMPI. 297
122. Estructura tradicional de dirección de ensambles. 304
123. Lienzo para el trazo. 305
124. Partitura dinámica. 306
125. Curvatura de curva y puntos de medición. 307
126. Posibles ritmos de la primera versión de IMPI. 308
127. Configuración de ensamble para control de IMPI. 309
128. Ventana del director en la versión dos de IMPI. 310
129. Ventana del director en la versión dos de IMPI, canvas de control. 310
130. Configuración de ensamble para control de IMPI. 311
131. Configuración de objetos para control de IMPI. 313
132. Configuración de edicción de objetos de IMPI. 314

133. Panel de control, segunda versión de IMPI. 314
134. Pantalla para el ejecutante, segunda versión de IMPI. 315
135. Técnica para el análisis de trazos para la segunda versión. 319
136. Suavizado de trazos para la segunda versión. 320
137. Método de Newton Raphson para la conversión de trazos en curvas de Bezier 321
138. Tomas de pantalla de la venta de generación gráfica 326
139. Ventana para trazos de la tercera versión. 327
140. Correlación entre trazos y generación de partitura. 329
141. Ventana para trazos de la tercera versión. 331
142. Músicos durante las sesiones con John Zorn 336

143. Vista del programa Field 339
144. Vista del programa VVVV 340
145. Primer boceto de la configuración del progama *Juum* 342
146. Lógica en la estructura de *Juum* 342
147. Elementos del entorno gráfico de *Juum* 344
148. Uso de software *Juum* en concierto. 347
149. Partitura de Axial creada con *Juum*. 349
150. Partitura para los conciertos de Tokyo creada con *Juum*. 349
151. Partitura del concierto Conjunto de la memoria creada con *Juum*. 349
152. Partitura para las improvisaciones para piano solo creada con *Juum*. 350
153. Partitura para el concierto de danza, imagen y sonido creada con *Juum*. 350
154. Partitura del concierto para viola y computadora creada con la primera versión de *Juum*. 351

155. Topología de malla en red. 356
156. Primer prototipo del PEC. 357
157. Primera versión del PEC. 358
158. Diagrama de la primera versión del PEC. 359
159. Segunda versión del PEC sin terminar. 360
160. Segunda versión del PEC terminado. 361
161. Bocetos iniciales del sistema percutor. 363
162. Boceto de la versión final del sistema percutor. 363
163. Bases de madera para solenoides. 364
164. Solenoides de 24 volts. 364
165. Perforación de baquetas para percutores. 365
166. Cabezas de amortiguamiento sonoro para baquetas. 365
167. Calibración y colocación de resortes para solenoides. 366
168. Ensamblaje de bases para solenoides. 366
169. Juego de solenoides terminados. 367
170. Diagrama del circuito PEC. 371

171. Circuito PEC. 372
172. Diagrama del circuito del módulo de poder. 373
173. Circuito del módulo de poder. 374

Índice de cuadros

1. Especificaciones del sistema de grabación. 194
2. Parámetros DAS registrados por sensores del Thomson. 205

3. Valores iniciales, máximos y mínimos en GAB. 262
4. Valores de variación rítmica. 264
5. Tabla de valores para el ejemplo A. 265
6. Tabla de valores para el ejemplo B. 265
7. Tabla de valores para el ejemplo C. 265
8. Tabla de valores para el ejemplo D. 266
9. Tabla de valores para el ejemplo E. 267
10. Tabla de valores de disonancia. 267
11. Tabla de valores para el ejemplo F. 268
12. Tabla de valores para el ejemplo G. 268
13. Tabla de valores para el ejemplo H. 269
14. Tabla de valores para el ejemplo I. 270
15. Valores de control de los parámetros. 272
16. Valores de control de los controladores. 285
17. Lista de materiales. 286

18. Librerías en Juum. 343

19. Lista de componentes para cada PEC. 369
20. Lista de componentes para módulo de potencia. 370
21. Encabezado del protocolo PEC. 375
22. Cuerpo del protocolo PEC. 375
23. Ejemplo de uso del protocolo PEC. 376

Dedicado a Gabriela Villa y Mateo Solís

Agradecimientos

Un libro que contiene una revisión de obra de catorce años de trabajo conlleva a pensar en todos los colegas, maestros y colaboradores que de manera directa o indirecta han contribuido a la existencia de las obras artísticas aquí descritas. En ese sentido quiero agradecer a todos los profesores que con su ejemplo y paciencia han permitido al autor procesar en sus procesos. Gracias a Jesús Figueroa de la, en aquél entonces, Escuela Nacional de Música por haber confiado en mi; a la maestra Eva del Carmen por su paciencia en los momentos de iniciación que ahora se son aquellos que necesitan de una guía constante; A Andrés Acosta por la labor y la diligencia de formarme como pianista. A María Teresa Frenk, no solo por la enseñanza pianística sino por la confianza en permitir la exploración entre el piano y la tecnología. A Mauricio Nader por sus tutorías en ejecución de música contemporánea. En especial agradezco al Dr. Julio Estrada y al Dr. Alejandro Escuer por el inmenso apoyo durante los estudios de licenciatura. Su apoyo dentro y fuera del aula fueron fundamentales para continuar la formación futura. Gracias también a Nick Dikovsky por su inspiración y por sus enseñanzas de programación en New York University.

Durante el período en el Media Laboratory de MIT, gracias a Tod Machover por abrirme las puertas a su grupo Opera of the Future y gracias a los colegas Tristan Jehan y Mary Farvood por sus enseñanzas y sus asesorías diarias. Gracias también a Joe Paradiso por sus lecciones sobre Nuevas Interfaces Musicales y a John Maeda por sus invaluables clases. Durante el período en el Music Technology Group de la Pompeu Fabra, gracias a Sergi Jordá por invitarme al grupo de Interfaces Musicales y a Xavier Serra por permitirme desarrollar mi proyecto dentro de un centro de excelente calidad. Durante el período en el Center for Digital Arts and Experimental Media un profundo agradecimiento a Juan Pampin, Richard Karpen, Bruce Hemingway y John Delaney por su guía y enseñanzas. Sin duda fue un período de gran aprendizaje y un espacio para entender el porqué del arte electrónico.

En estos últimos años en México ha sido un placer colaborar con la comunidad de artistas electrónicos. Gracias a Grace Quintanilla por invitarme como Director de Tecnología del Centro de Cultura Digital.

Gracias a Alejandro Ramos por invitarme a formar parte del proyecto de enseñanza en Tecnología Musical del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Mucho agradecimiento a todas las personas con las que se han gestado innumerables proyectos en los últimos años. La lista es larga pero ustedes saben quien son.

Estoy en profundo agradecimiento con Mónica Benitez por abrirme las puertas para formar parte del proyecto de construir un espacio para la producción de Arte Electrónico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias a los colegas y a todo el equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, seguramente podremos hacer una gran contribución en el campo del arte electrónico en México.

Sin duda, también estaré agradecido por siempre con mi familia y mis amigos. Son sin duda el motor que le da razón al trabajo y sin fuente constante de inspiración y deseo por realizar proyectos creativos.

Ahora, como profesor de la Licenciatura en Arte y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana veo la historia desde el otro lado, como profesor que intenta influir de la manera más positiva en los alumnos. Gracias a los estudiantes de la carrera por su interés y por su deseo de producir propuestas artísticas digitales de calidad. Sin duda este libro es para ustedes.

Prólogo

En el presente libro Hugo Solís comparte el desarrollo de una gramática propia de la interactividad digital que se expresa en aquella forma del arte contemporáneo que ha sido llamada electrónica, digital o mediática, casi indistintamente. Estas últimas categorías que como nos recuerda el libro, podrían parecer cada vez menos útiles salvo porque reúnen cúmulos de obras que presentan particularidades en su producción, en su circulación y en su análisis e interpretación, particularidades técnicas que resuenan dependiendo de su complejidad en cada momento del proceso del proyecto y en cada dimensión -conceptual, poética, política-. En *El proceso en la producción de arte electrónico*, Hugo Solís nos propone analizar desde la dialéctica que se articula entre el público y la obra, las posibles interacciones que emergen de la mediación llevada a cabo a través de sistemas tecnológicos con distintos grados de complejidad. Desgrana desde las poéticas presentes en sus propias obras, así como en obras de otros artistas y en resonancia con teorías contemporáneas de los medios, una gramática abierta conformada por los distintos sentidos e intensidades de la interactividad, con un propósito claro: organizar y compartir el conocimiento desarrollado a lo largo de más de veinte años de trayectoria. Los procesos de cada proyecto son analizados desde de sus propuestas iniciales, desarrollo, producción, hasta su interacción con el público y dichos análisis se convierten en *casos* que proveen claves importantes tanto para el campo de la producción artística, el de la crítica, el de la enseñanza, como para el campo museológico. Como un artista, investigador académico, docente, con una larga trayectoria en cada una de estas prácticas, Hugo Solís es consciente de la gran importancia tanto del desarrollo de un robusto cuerpo de obra, como del conocimiento que emerge a partir de dicho desarrollo, de la necesidad de organizarlo, circularlo entre lectores pares, así como el placer y responsabilidad de enseñarlo a las nuevas generaciones, en un campo en donde frecuentemente a falta de documentación y bibliografía se *reinventa el hilo negro* o se vuelve a estudiar una y otra vez lo que ya otros han aprendido sin dejar rastro. El conocimiento se vuelve tal, cuando ha rendido fruto transformando a una persona, cuando en alguien -como diría el neurofisiólogo

Francisco Varela- se ha llevado a cabo *un cambio en el conocer*. El medio de transmisión del conocimiento en realidad no es muy importante, pero ciertamente, el libro ha probado una supervivencia en el tiempo que muchos formatos 'nuevos' ya no pueden atestiguar. En ese sentido este libro también es singular, nos provee, de manera cercana pero sin ser un manual, de formas de hacer, posibilidades, aciertos y errores, consejos para la toma de decisiones que están tejidas a lo largo del texto, desde un agenciamiento híbrido como es el de este autor. Ya sea desde el punto de vista de quien recibe una obra en un museo para montarla, de quien analiza una obra para reflexionar sobre ella, hasta la del artista en formación a quien la el ensayo se dirige, la obra ofrece una enorme cantidad de información -técnica, información para mediación con públicos, información teórica información sobre derechos de autor, etcétera-. Así, la presente obra, en términos pedagógicos sirve también como referencia para transformar poéticas en didácticas a fin de poder compartirlas en la escuela, espacio que tiene un lugar fundamental en nuestro presente y cuya importancia depende en buena medida de la publicación de documentos híbridos e interdisciplinarios.

Tania Aedo Directora del Laboratorio Arte Alameda

Introducción

El arte electrónico es para muchos artistas de las generaciones recientes una de las ramificaciones expresivas más atractivas y novedosas. Su naturaleza híbrida y su necesidad de diálogo constante con otras disciplinas la convierten en una rama creativa en constante evolución, conectada con la sociedad y vigente en sus metodologías y formatos.

Producir arte electrónico requiere de formaciones híbridas y es difícil imaginar a un artista electrónico que no tenga los conocimientos fundamentales en electrónica, fabricación y programación computacional que le permitan, ya sea producir íntegramente las obras o cuando menos entablar diálogos fructíferos con expertos de cada rama durante los procesos de diseño, conceptualización y desarrollo de la obra artística.

Sin embargo, a pesar de los conocimientos variados requeridos para producir obras artísticas electrónicas, muchos de los artistas que se dedican a la producción de arte electrónico fueron formados en contextos tradicionales como pueden ser la pintura, la escultura o la composición musical.

Si una basta mayoría de artistas que producen arte electrónico fueron formados en contextos de creación tradición. ¿Cómo es posible que produzcan obras que contienen cierta complejidad tecnológica o en ocasiones sofisticados mecanismos tecnológicos? ¿Dónde y cuándo se despertó en cada uno de los artistas el interés por incluir plataformas que estaban fuera de su panorama y espectro tradicional de formación inicial? ¿Cómo se dio el proceso de adquisición del conocimiento necesario para producir obras en plataformas digitales? ¿Cómo fue el proceso creativo en cada una de las obras? ¿Que hay detrás de cada obra de arte electrónico acabada y mostrada al público como un material concluido?

Si bien es difícil formalizar y presentar un conjunto de reglas o un conjunto de instrucciones que delineen un proceso creativo, existe el consenso de que la composición artística está vinculada a la imaginación y a la libre exploración. La evolución, la transformación y la variación de obras anteriores que la sociedad y los críticos señalan como valiosas

obras artísticas pueden ser un buen camino para la creación original. En este sentido, el estudio y análisis de las obras referenciales es importante y, si bien existen excepciones, la mayoría de las obras derivan de trabajos previos.

Mientras que *forma* y *estilo* son conceptos relativamente claros que permanecen estables durante largos períodos de historia del arte, en el siglo XX tales conceptos se diluyeron por un conjunto de justificaciones complejas sobre la libertad. Los artistas de los años sesenta y de los años setenta rompieron paradigmas y establecieron otras clases de relaciones entre las obras de arte, los espectadores y la tradición. Tal revolución y evolución fue razonable y lógica, pero nosotros en la generación más joven hemos heredado un panorama complejo. Mientras todo parece ser válido en la superficie, en el fondo todavía enfrentamos las inevitables fuerzas de los límites de la percepción, los arquetipos y la memoria social.

Tomará tiempo saber si lo que ahora conocemos como *New Media* y *Arte Experimental* tendrá en el futuro la validación artística de otras manifestaciones creativas. Mientras tanto, como artistas electrónicos, aprovechamos los tiempos que vivimos y exploramos las posibilidades que ofrece trabajar en múltiples plataformas, trabajando con una variedad de tecnologías y creando propuestas artísticas que se encuentran en las intersecciones del arte y la tecnología; del arte y la ciencia; y del arte y las experiencias sensoriales.

Este libro busca responder las preguntas anteriores desde la perspectiva de creador y con la visión del pedagogo. Por ello, el libro está inevitablemente enfocado a los estudiantes de arte digital y a los investigadores ocupados de la arqueología de medios y de la creatividad digital. En este libro se busca analizar y explicar el proceso de desarrollo en cada una de las obras exponiendo las razones de su creación, el proceso evolutivo de las ideas y las negociaciones entre imaginación e implementación que se dan durante la producción de una obra artística de corte electrónico.

Aprovechando la experiencia del autor en el campo de la creación artística electrónica y aprovechando su experiencia como productor y fabricador de sus propias obras, el libro busca mostrar las costuras, el andamiaje y el entarimado de cada una de las obras con la intención de mostrar al lector, en especial a los futuros artistas electrónicos, los eventos que hay detrás de las obras, los errores, los bocetos y los intentos fallidos que en muchas ocasiones los artistas reservan para la intimidad quizá con la buena intención de mantener el aura y la magia que existe al observar sólo la obra terminada.

Cuando se inicia la formación de artista, ya sea en contextos académicos o de manera libre e intuitiva, el acercamiento que se tiene durante las visitas a museos, galerías y exposiciones en donde se pre-

sentan obras terminadas puede ser angustiante y frustrante, en especial cuando aún no se han adquirido los conocimientos y experiencias necesarias para producir una obra. En este contexto, el estudiante observa una versión, *la versión* que el artista desea mostrar al público. El artista presenta una obra terminada y es trabajo del estudiante o artista en formación dilucidar el trabajo de producción que hay detrás de la obra.

Ahora bien, es una realidad que la producción de arte electrónico, en donde un mismo artista puede explorar formatos y medios variados, requiere de conocimientos diversos y por tal motivo es normal que el creador delegue parte de la producción a terceros. Una situación posible en el procedimiento de delegar el funcionamiento de una obra a un tercero es que el mismo artista puede llegar a desconocer la mecánica de su mismo trabajo lo cual complejiza el estudio del proceso creativo.

Ha sido una agridulce sorpresa observar que una gran cantidad de artistas exitosos en el contexto mexicano delegan una inmensa cantidad del proceso de producción a otras personas.

En el caso particular del autor, todas las obras descritas han sido, además de conceptualizadas y concebidas, diseñadas, fabricadas, ensambladas y programadas por el autor lo cual permite que exista un conocimiento detallado del funcionamiento de cada obra. Contar con una fuente de primera mano de lo que involucra la creación artística electrónica puede llegar a ser útil para algunos lectores.

Este libro describe el trabajo creativo producido por el autor desde el año 2001, cuando inició la producción de obras electrónicas, hasta el 2015 cuando se terminó una serie de trabajos relacionados con la plurifocalidad. El libro explica las razones de cada pieza y ofrece descripciones tecnológicas y conceptuales de cada una de ellas. El libro integra una colección de obras en diferentes formatos y distintas plataformas entre las que se incluyen el arte cinético, el bioarte, el arte de la tierra y el arte locativo entre otros.

Este concepto se presentará varias veces a lo largo del libro ya que ha permeado mucha de la estética de las obras aquí descritas.

Es importante mencionar que el libro no pretende mostrar las obras desde una perspectiva de valía estética necesariamente –aunque algunas de ellas tienen, a juicio del autor, fuerza y precisión estética–, por el contrario la intención del libro es mostrar de la manera más cruda posible la realidad del proceso creativo y por tanto es importante hablar de las obras fallidas, de las piezas que no necesariamente lograron el impacto esperado o de las piezas cuyo materialización tecnológica quedó distante de la especulación artística. Un objetivo implícito del libro, es mostrarle a los estudiantes de arte electrónico, que no todo dentro de los procesos creativos es éxito y que es importante saber convivir con una realidad en donde algunas obras llegan más lejos que otras.

Tener una *historia no editada* de un recorrido artístico puede ser también interesante para algunos lectores que podrán revisar pensamientos recurrentes entre todas las obras, o por el contario, ideas que no se continúan desarrollando. También, y como es lógico, se podrá revisar cómo algunas ideas evolucionan entre una obra y la siguiente. Se pueden

observar *giros de tuerca* o incluso estéticas que fueron probadas y que no continuaron su proceso de desarrollo. Hablar de dichos procesos no es necesariamente fácil pues una revisión del trabajo conlleva a revisar una historia no editable del pasado. Visto a la distancia, algunas decisiones pudieron haber sido diferentes y otras, por el contrario, fueron selecciones pertinentes. Lo inevitable es que las obras aquí descritas son la historia *real* del trabajo que como creador se ha desarrollado en catorce años y que dicho recorrido, como ya se dijo, puede ser útil para la comunidad de artistas electrónicos, para los estudiantes y para los revisores de la estética del arte electrónico.

Lo único que en este momento, y después de revisar los materiales aquí seleccionados podemos observar es que el sonido es una constante en los trabajos y que con dicho medio se buscan expresar ideas de diversa índole encapsuladas en lógicas variopintas. A mi juicio, el sonido y la programación computacional son las constantes en el trabajo presentado y con ellas se ha buscado que al ser vistas, las obras permitan reflexiones y cuestionamientos en el público y los espectadores. El uso del sonido en las obras aquí presentadas se desarrolla como una evolución natural e inevitable de una curiosidad primaria por la música y por el sonido.

Mi formación inicial fue como ejecutante de piano. Es muy probable que de haber existido una carrera de arte electrónico en la época de mi formación de licenciatura la habría estudiado. En ese sentido, debo de agradecer enormemente a los profesores que tuve en la universidad que detectaron mi inclinación por las manifestaciones electrónicas y me dieron todo el apoyo y libertad posibles para iniciar proyectos de desarrollo tecnológico muy al principio de los estudios de piano.

Espero, de la manera más honesta posible, que mostrar los aciertos y los errores a lo largo de estos años como creador de experiencias electrónicas sensibles sea útil para los lectores interesados en el campo de la producción de arte electrónico. Espero que este documento pueda servirle a mis alumnos de la Licenciatura en Arte y Comunicación Digitales de la Universidad Autónoma Metropolitana como un ejemplo, no de lo que se debe de hacer, sino como un escaparate de ejemplos que les permita rastrear un proceso de producción con aciertos y errores. Sobre todo, que les permita desmitificar lo antes posible la imagen del creador/mago y que se inicien en la búsqueda de sus propias preguntas y soluciones sin temor y con la certeza de que con sensibilidad y trabajo constante podrán producir sus obras y contribuir a la paleta expresiva dentro del campo del arte electrónico.

El libro está dividido en cuatro partes, la primera parte presenta el trabajo realizado del 2001 al 2010 e incluye trabajos producidos durante el período de formación durante la Licenciatura en Piano en la ahora Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México; durante la Maestría en Arte y Ciencia en el Media Laboratory del Massachusetts Institute of Technology; durante la Maestría en Informática y Comunicación Digital del Music Technology Group de la Universidad Pompeu Fabra; y durante el Doctorado en Arte Digital y Medios Experimentales de la University of Washington. En esta primera parte se incluye una sección con los trabajos de música y escena que en un

principio fueron actividades constantes en mi práctica artística y que sin duda impactan la producción de obras posteriores.

La segunda parte presenta el trabajo entre el 2011 y el 2015. En esta sección se presentan tres proyectos de gran envergadura. Si los trabajos iniciales eran pequeños, ahora cada proyecto requiere de investigaciones profundas y desarrollos extensos.

La tercer parte presenta varios proyectos tecnológicos desarrollados en diferentes momentos. La intención no es mostrar las aportaciones tecnológicas unicamente, sino dejar una evidencia de lo que implica el desarrollo tecnológico aplicado al arte. Algunos de estos desarrollos siguen vigentes y otros han quedado obsoletos. Es interesante revisar trabajos que en algún momento requirieron de cientos de horas de desarrollo y que ahora han sido sobre pasados por proyectos comunitarios de código abierto.

Muchos de los trabajos mostrados son previos a la era de Arduino y de Processing, por citar algunas de las herramientas que han sido adoptadas y asimiladas por la comunidad de arte electrónico. Es un gusto saber que la complejidad de muchas herramientas se ha vuelto de uso cotidiano. Sin embargo, hay que aclarar que su mera existencia no es garantía de una apropiación adecuada por parte de, por ejemplo los estudiantes. Las bases de programación, de pensamiento lógico, de electrónica y mecánica básica siguen siendo un requisito indispensable para poder utilizar dichas herramientas.

Es importante mencionar que partes de este libro se han obtenido de textos escritos y nunca publicados en diversos periodos de tiempo. En ocasiones, al terminar una obra y hacerle difusión se escribían materiales que se publicaban en páginas web o que se anexaban como descripciones de proyectos al aplicar a becas o apoyos de producción. Algunos han sido intencionalmente dejados en el estado original –haciendo las notas y aclaraciones pertinentes– independientemente de su vigencia ya sea como planteamiento estético o su caducidad tecnológica. Considero importante que dichos materiales aparezcan de esta manera para poder revisar la evolución de los planteamientos artísticos y la evolución en el desarrollo tecnológico.

Por último me gustaría decir que el autor pertenece a la última generación de personas que creció sin Internet. Hay cierto dejo de nostalgia en la manera en que fuimos formados y en la manera en la que adquirimos la información que necesitábamos para producir nuestro trabajo. Hoy en día el acceso a la información no es un problema y sin duda este paradigma ha cambiado la manera en la que se producen materiales y obras artísticas digitales. Espero que este repertorio de experiencias, como expliqué anteriormente, le sirva a los lectores –en particular a los estudiantes de arte electrónico– para revisar un procedimiento creativo y que puedan tomar lo que sirva de él y no

repetir los errores que sin duda se han presentado en el proceso.

Notas en relación al código fuente

Como se podrá ver, el libro incluye una gran cantidad de código fuente. En los años ochenta antes del internet y cuando la producción de CDs seguí siendo costosa, era común encontrar libros que contenían gran cantidad de código fuente. En nuestros días, no es indispensable y en muchas ocaciones no es deseable ya que se tiene acceso al material por otros medios. Me doy la licencia de incluirlos en el libro, así como incluyo una gran cantidad de gráficos, como una mecánica para hacer un claro manifiesto de que el código es pensamiento y tiene un reflejo visual y textual. Tener un impreso en donde convive código, texto e imagen me resulta importante para explicarle, sobre todo a los estudiantes, que en la producción artística electrónica las fronteras de todos los medios está desdibujada.

Aún así, es importante mencionar, que todo el código está montado en un repositorio abierto en GitHub al cual se puede acceder desde mi página web en `http://hugosolis.net`. Si la intención del lector es manipular, extender o mejorar los códigos tiene la posibilidad de hacerlo directamente desde el repositorio digital.

En 1987, cuando tenía 11 años, compré en el puesto de períodicos una revista que traía el código fuente en el lenguaje Basic para hacer el juego de Gato. Tenía aproximadamente 1200 líneas de código que copié manualmente a una computadora Apple IIc sin saber programar. Nunca funcionó dados los errores que contenía el texto y los errores de dedo. Moraleja, si van a utilizar el código de este libro, que el lector lo descargue del repositorio.

Comentarios en relación a las notas al margen

A lo largo del documento, se hace un uso frecuente de las notas al margen. Es importante mencionar que aquellas que están numeradas son citas y notas al pie de página mientras que las notas que no tienen numero son apostillas relacionadas con ideas y pensamientos secundarios al texto principal.

Arte Interactivo y Participación del Público como Agente Colaborador

Introducción

Una parte importante de mi trabajo contiene mecánicas interactivas en donde el público funciona como un agente que *activa* la obra obra en muy diversas capacidades, niveles y relaciones. El tipo de relación entre obra y público varía en cada caso pero será valioso establecer un marco de pensamiento en relación a este tipo de manifestaciones. En este capítulo se presentan ideas relacionadas con el Arte Interactivo y la participación del público dentro del arte electrónico.

Este texto fue escrito como un ensayo independiente para el examen de oposición en la Universidad Autónoma Metropolitana.

El arte interactivo, sus propiedades y sus definiciones son nuevas en relación a la historia del arte en su conjunto. La participación del público como agente colaborador obedece a factores entre los que se incluyen la obra abierta, las teorías de la información, y sobre todo, la era digital. Más que un tipo de arte es una propiedad posible dentro de la expresión artística muy visible dentro del campo del arte electrónico y de los *Nuevos Medios*.

La interactividad en el arte puede ser estudiada a través de los niveles de relación e impacto de las acciones del o los espectadores dentro de la obra; tanto por las relaciones que se generan entre la obra y el/los participantes; y, paralelamente, por las relaciones que se generan entre los espectadores entre ellos. Conceptos como tiempo, privacidad, autoría, entorno y espacio público juegan papeles importantes dentro del arte interactivo.

El arte interactivo dentro del contexto del arte electrónico requiere de plataformas y herramientas para su producción. Diferentes tipos de sensores se utilizan en la actualidad para obtener información de los espectadores. Existen además varias herramientas, software y tecnologías que han sido adoptadas dentro de la comunidad del arte electrónico y que permiten su producción, distribución y su enseñanza.

Dado que la emulación, el modelado y el análisis de datos pueden ser mecanismos que expanden la expresividad de las obras interactivas modernas, el *mapeo* de datos y la adopción de técnicas de inteligen-

cia artificial y aprendizaje de máquina son herramientas técnicas que pueden ser aprovechadas en su producción.

Este capítulo aborda el campo del arte interactivo y la participación del público como agente colaborador dentro del contexto del arte producido en la actualidad. El capítulo se centra, particularmente, en el campo del arte electrónico en donde el uso de herramientas digitales y tecnológicas potencia dichas interacciones y en donde la acción de los espectadores es evidente y directa. Se centra en dicho campo dada su importancia dentro de la Licenciatura en Arte y Comunicación Digitales que se imparte en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma y dada la experiencia del autor como creador y pedagogo en dicho campo.

El capítulo está dividido en siete secciones. En cada una de ellas se tocan temas específicos que en su conjunto ofrecen una descripción del estado del arte dentro de dicha temática. No se busca abordar todas las aristas y perspectivas existentes, pero sí, ofrecer un panorama general del arte interactivo y de la participación del público como agente colaborador ya sea como detonador, copartícipe o co-creador. Cuando se encuentra pertinente se hace referencia a trabajos icónicos, se mencionan trabajos realizados en México y, en ocasiones se presenta trabajo de mi autoría.

Contexto histórico y artístico

El uso de recurso alternos para la producción de arte no es nuevo. En 1834, William George inventó el Zoótropo y con ello estableció una manera de generar imágenes dinámicas de forma controlada. En 1958, Wolf Vostell incorporó televisiones en su trabajo artístico *The Black Room Cycle*. De la misma manera, con la invención de los sistemas digitales surgieron también propuestas que adoptaban dicha novedad para generar y materializar obras creativas que, difícilmente, pudieran ser creadas sin dichos recursos, en aquel entonces, novedosos. En 1956, se generó el primer dibujo en una computadora militar y en 1960, Desmond Paul Henry inventó the *Henry Drawing Machine*. En 1962, Michael Noll programó una computadora digital para generar patrones visuales con fines artísticos[1].

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de manera gradual, la adopción de nuevos recursos y nuevas estrategias creativas y tecnológicas dio pie a manifestaciones expresivas que adoptaban las herramientas y recursos de reciente creación. Estas adopciones se dieron principalmente dentro del marco de las propuestas experimentales y exploratorias. Ejemplos notables son los trabajos de Nam June Paike, Frieder Nake, Leslie Mezei, Georg Nees, Michael Noll, John Whitney y Charles Csuri quienes son considerados los primeros artistas digitales[2].

[1] Mark Tribe and Reene Jana. *Arte y Nuevas Tecnologías*. Taschen, 2006

[2] Christiane Paul. *Digital Art*. World of art. Thames and Hudson, 2nd edition, 2008

Al mismo tiempo que se daban las propuesta artísticas personales, podemos ver que diversos centros e iniciativas fueron creados gradualmente a partir de los años setenta para generar diálogos entre el arte, la ciencia y la tecnología. Así pues, no es de extrañar, por citar un ejemplo, que en octubre de 1966 se haya llevado a cabo una extensa colaboración entre ingenieros de Bell Laboratories y un grupo de artistas que culminó con una serie de eventos llamados *9 Evenings: Theatre and Engineering*[3] en donde participaron artistas como John Cage y David Tudor e ingenieros como Max Mathews.

[3] Pontus Hultén and Frank Konigsberg, editors. *9 evenings: theatre and engineering*. Experiments in Art and Technology. The Foundation for Contemporary Performance Arts, 1966

Las iniciativas creativas de aquellos tiempos se incorporaron gradualmente a las instituciones académicas de manera formal y podemos ver, por ejemplo, que el Massachusetts Institute of Technology creó en 1967 el *Center for Advanced Visual Studies* orientado a buscar innovación en el campo de las artes visuales, del entorno, la danza y los nuevos medios. Este pensamiento proliferó y en la actualidad nos encontramos con planes y programas de estudio en diferentes partes del mundo en donde la creatividad digital juega un papel prioritario.

Es interesante observar como el CAVS y el programa de Visual Arts (VAP), creado en 1989, se unificaron en 2009 para generar el programa de Arte, Cultura y Tecnología (ACT) .

MIT. History of act. http://act.mit.edu/about-act/history/, 04 2016. URL http://act.mit.edu/about-act/history/

El programa de DXARTS del Center for Digital Arts and Experimental Media de la Universidad de Washington, en donde obtuve mi doctorado, fue de los primeros programas de arte electrónico a nivel licenciatura y desde el 2004 ofrece un doctorado de orientación práctica en arte digital y medios experimentales.

Contexto mexicano

Dentro del contexto nacional mexicano, en 1994, se creó el Centro Multimedia dentro del Centro Nacional de las Artes y desde entonces, ha sido un referente y un lugar de investigación del arte electrónico. En el 2000, se creó el Laboratorio Arte Alameda que aloja exposiciones de corte tecnológico y electrónico. Más recientemente, en el 2012, se creó el Centro de Cultura Digital, que si bien no es un lugar de corte artístico, es un espacio para la creación, enseñanza y apropiación social de nuevas tecnologías.

En el entorno académico, la Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con un grupo de investigadores que dentro de la división de Ciencias y Artes para el diseño han generado iniciativas interesantes como es el caso del Jardín Sonoro de la UAM Xochimilco. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico Nacional han realizado iniciativas interesantes en forma de diplomados, congresos, seminarios y grupos diversos. Hace un par meses, se inauguró la carrera de Tecnología Musical en el campus de Morelia de la UNAM que, por su naturaleza, tendrá un área de desarrollo tecnológico en el campo del arte sonoro digital que, evidentemente tiene una conexión directa con el arte electrónico e interactivo[4]. Algunas instituciones particulares como el Tecnológico de Monterrey, SAE y CENTRO tienen carreras que ofrecen cursos aislados de interactividad en el arte.

[4] La Jornada. Carrera musica y tecnologia. http://www.jornada.unam.mx/2016/03/22/sociedad/034n1soc 03 2016. URL http://www.jornada.unam.mx/2016/03/22/sociedad/034n1soc

En el sector de iniciativas sociales, no cabe duda que la creación de recursos de acceso libre como Arduino y los costos cada vez menores de herramientas tales como impresoras 3D y cortadoras láser han

ayudado a cimentar una cultura de *Makers* y hacedores. El Maker Lab de la Ciudad de México y el Laboratorio de la Ciudad de México, La Fábrica Digital Rule, entre muchos otros, son espacios de creatividad tecnológica que si bien no están orientados al arte, pueden ser semilleros para la creación de grupos interdisciplinarios de corte creativo que, detonarán, seguramente, propuestas artísticas de valor e importancia.

El New Media *como punto de partida*

Con el paso del tiempo, el compendio de esfuerzos y propuestas personales de artistas y creadores, así como la tendencia hacia una cultura digital, se consolidó lo suficiente para que emergiera el término de *New Media* o Nuevos Medios para referirse, en su conjunto, a toda la gama de expresiones artísticas que se encontraban fuera del marco tradicional del arte y que tenían como elemento unificador la búsqueda de paradigmas expresivos, utilizando los recursos tecnológicos claramente asociados con el mundo electrónico y digital[5].

[5] Katja Kwastek. *Aesthetics of Interaction in Digital Art*. MIT Press, 2013

En este sentido, Lev Manovich plantea que independientemente de lo heterogéneo del medio, las propiedades de esta expresión radican en su representación numérica, su modularidad, su automatismo, su posibilidad de variabilidad y finalmente su transcodificación, entendiendo esta última, como la capacidad de las obras de actuar como traductores bidireccionales entre la realidad y los datos[6]. Manovich también nos habla de interactividad, pero la mantiene separada por motivos que se explican más adelante.

[6] Manovhich Lev. *The language of new media*. Leonardo Book. MIT Press, 2001

Dentro de los Nuevos Medios nos encontramos con temáticas tales como el bioarte, el arte telemático, el arte locativo, el arte en video juegos, el arte generativo, el arte de la información, el net art, el arte kinético, el software art, el arte virtual y el arte algoritímico entre otros[7]. Evidentemente, estas categorías son meramente clasificaciones abstractas que intentan organizar una gama de expresiones en un espectro continuo de manifestaciones y recursos diversos. Una misma obra puede pertenecer a varias areas o simplemente no estar claramente definida. Al mismo tiempo, definiciones como Nuevos Medios, Arte Electrónico y Arte Digital son conceptos difusos en donde se traslapan características y terminologías. Como nos dice Kwastek:

[7] Stephen Wilson. *Information Arts; intersections of art, science, and technology*. MIT Press, 2002

> Las designaciones en el subtítulo de arriba[8] no se originaron como autodefiniciones provocativas por grupos de artistas (como en el caso del "futurismo" y el "Nouveau Réalisme"), o como inadecuadas etiquetas (como en "gótico" o "impresionismo"). Todos los términos fueron introducidos como clasificaciones ostensiblemente objetivas basadas en características técnicas. Continuamente, sin embargo, estos términos se han vuelto equivalentes dentro de los intensos debates de las nuevas formas de arte que ellos designan y son, consecuentemente, criticados en su lugar[9,10].

[8] Se refiere al nombre del capítulo: New Media Art, Computer Art, Digital Art and Interactive Art.

[9] Katja Kwastek. *Aesthetics of Interaction in Digital Art*. MIT Press, 2013

[10] Traducción del autor.

El problema taxonómico de las categorías y clasificaciones se complejiza aún más si consideramos que el uso de las herramientas electrónicas y digitales que ayudaron a gestar un pensamiento artístico propio es, en nuestros días, una constante de uso cotidiano independientemente de si el formato es tradicional o no. Fotógrafos, cineastas, músicos, escultores, entre un sin fin de creadores contemplan recursos digitales en la conceptualización, creación, producción o difusión de las obras. Es difícil pensar en un arte puramente analógico sin remitirnos a una propuesta que intencionalmente quiera hacer una reflexión de la evolución tecnológica. Evitar el uso de herramientas digitales es, consciente o inconscientemente, un manifiesto por parte del creador quien no puede estar libre del contexto en el que vive y produce su trabajo.

Por tanto, y cayendo un poco en la obviedad, es evidente que no por el simple hecho de utilizar recursos electrónicos, una propuesta puede considerase arte electrónico, más aún si incluimos al arte digital dentro del arte electrónico. El arte electrónico ha generado una dialéctica propia, contiene lógicas particulares y da énfasis a ciertas relaciones entre la dinámica de observación, la forma, y el uso de los recursos tecnológicos de las cuales hablaremos continuamente a lo largo del texto.

Arte interactivo, una clasificación imprecisa

Considerando lo anterior, ¿Porqué hablar de un *arte interactivo* si el término es poco preciso y difuso? Lo más acertado sería postular que la interactividad es una propiedad posible de los Nuevos Medios y que una gama de expresiones de dicho campo se apropia de ella de manera directa. En otras palabras, la interactividad no declara un tipo particular de arte, más bien, la interactividad es una propiedad del arte exponenciada de manera más directa y más evidente con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación digitales.

Manovich nos habla del *Mito de la interactividad* para establecer la ambigüedad del término y nos dice:

> Así como con *digital*, prefiero evitar la palabra interacción en este libro sin calificarla, por la misma razón; encuentro el concepto demasiado amplio para ser verdaderamente útil[11,12].

[11] Manovhich Lev. *The language of new media*. Leonardo Book. MIT Press, 2001

[12] Traducción del autor

Sería importante manifestar que, evidentemente, desde una perspectiva más genérica y filosófica todo el arte presenta un cierto grado de *interactividad* con el espectador y con ello, probablemente, todos los creadores aspiran a una participación *activa* y *creativa* por parte del observador ya sea imaginativa, conceptual o tangible. También será importante mencionar como explica Manovich que:

> En los años sesenta, continuando donde el Futurismo y el Dadaísmo se quedaron, nuevas formas como los *happenings*, el *performance* y la instalación convirtieron el arte explícitamente participativo; una transformación que, de acuerdo a algunos teóricos de los nuevos medios, preparó el terreno para las instalaciones interactivas computacionales que aparecieron en los ochentas[13,14].

[13] Manovhich Lev. *The language of new media*. Leonardo Book. MIT Press, 2001

[14] Traducción del autor

Será importante explicar que para nuestros fines, hablaremos de interactividad en el sentido adoptado dentro del discurso del arte contemporáneo. Es decir, arte que requiere de un *input* directo por parte del o los espectadores para poder considerarse una obra terminada y funcional. Hablamos de obras no lineales en donde al menos uno de los elementos resultantes, comúnmente observable, dependerá de la información que proviene del espectador, directa o indirectamente, ya sea presencial o remotamente en el momento de la observación o anticipadamente. Dicha generación de materiales por parte del público participante es de una muy variada gama de posibilidades como explicaremos a continuación.

Niveles de colaboración e interactividad

¿Cómo repercuten las acciones del o los espectadores en la obra artística? ¿Qué papel juegan sus desiciones dentro de la obra y cuál es su rango de acción? Eso dependerá del marco previo establecido por el creador pudiendo ser éste muy restringido y limitado o, por el contrario, extendido para repercutir de forma significativa en la obra. La clasificación es únicamente un marco simplificado con fines de organización.

El espectador como detonador

En este caso, la forma y la estructura de la obra artística está establecida de antemano por el artista. Los materiales están preestablecidos y el espectador actúa únicamente como detonador de bloques estructurados con anterioridad. Es por tanto, la forma más simple de interacción que, si bien funciona en algunos contextos, es también el problema en muchas de las obras electrónicas debido a que la relación con el público tiende a ser llana y superficial. Sin embargo, suelen ser también obras de fácil lectura y su predictivilidad gusta a los grandes públicos. En la pieza del 2008, *When laughter trips at the threshold of the divine* de Kim Beck y Osman Khan[15] la presencia de los paseantes se utiliza para activar una puerta eléctrica en un parque. Aunque hay sutilezas conceptuales y referencias históricas interesantes, la interactividad es muy primitiva y los recursos tecnológicos en su dialéctica son precarios.

[15] Osman Khan. Osman khan. http://www.osmankhan.com/, 2017. URL http://www.osmankhan.com/

El espectador como cocreador

En un segundo nivel de interactividad nos encontramos con obras artísticas en donde el público funciona como cocreador de la obra artística. Más arriesgadas, son obras en donde se espera de un compromiso y un nivel de involucramiento más profundo con la obra. El espectador debe de suministrar materiales que la obra transforma, mezcla, altera y manipula según la lógica del trabajo. Por tanto, el nivel de variación de la obra es mayor y dependerá de los limites preestablecidos. Técnicamente hablando, el nivel de ruido, entendido éste, como un material que se encuentra fuera de la lógica de la obra, puede significar un problema y por tanto el nivel de análisis de los materiales de entrada debe de realizarse en algún nivel al menos primario. En la pieza *::vtol:: oil* de Dmitry Morozov[16] el artista le pide a los participantes colocar un dispositivo electrónico dentro de unas prensas hidráulicas que destruyen el aparato al tiempo que registran los sonidos de la destrucción. La selección del aparato y la posición en que el participante lo coloca en la prensa dará resultados sonoros diferentes y es hasta ese punto a donde llega el rango de acción del participante. En estas propuestas de interacción, el participante es guiado y constantemente dirigido durante la navegación y recorrido de la experiencia.

[16] Dmitry Morozov. 2015. http://archive.aec.at/submission/2015/DM/49157/, 2015. URL http://archive.aec.at/submission/2015/DM/49157/

Entre otras cosas, el proyecto lleva a un territorio físico los cada día más radicales conceptos del sonido craquelado .

Caleb Kelly. *Cracked Media; the sound of maltfunction*. MIT Press, 2009

El espectador como creador

En otro nivel de interactividad nos encontramos con obras en donde el marco establecido por el creador es muy amplio y se espera que la obra sea una agregación controlada de materiales creados en su totalidad por los espectadores. Son propuestas complejas con altos niveles de ruido y situaciones no controladas donde existe poco arbitraje por parte del creador principal. Por lo anterior, son las propuesta en donde el análisis de los materiales y su clasificación, estudio e interpretación suele ser importante. La pieza *Reactable*[17] es una obra (instrumento musical) audiovisual donde el espectador funciona como creador y ejecutante último de la obra.

[17] Sergi Jorda. *Digital Lutherie: Crafting musical computers for new musics' performance and improvisation*. PhD thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2005

Como miembro del Grupo de Sistemas Interactivos del Music Tecnology Group tuve la oportunidad de vivir el proceso de creación del Reactable desde sus inicios y ver la evolución de este trabajo. Fue una experiencia altamente pedagógica observar la maduración de una propuesta desde una idea de Sergi hasta un producto que, sin duda, marcó un hito en la historia de la creación de instrumentos musicales.

Interactividad en contexto

Hasta este punto se ha hablado de la interactividad como una propiedad posible en el arte electrónico. Sin embargo, se ha tocado el tema desde una perspectiva un tanto teórica y abstracta. La realidad es que los conceptos, fundamentos teóricos y marcos conceptuales se decantan en obras artísticas materiales palpables y apreciables en el mundo de los sentidos. Las obras terminan teniendo cuerpo y forma y los creadores han de mediar constantemente entre sus ideas e imaginarios y la materialización de los contenidos que, en la esfera electrónica suelen

El medio es tan importante en el arte electrónico que existen constantes debates sobre su caducidad, su preservación y las dificultades a las que se enfrentan museo, galerías y coleccionistas para mantener obras electrónicas en sus colecciones.

permear incluso las propuestas estéticas.

Como vimos con anterioridad, la interactividad es sobre todo una propiedad del arte, adoptada fuertemente en el arte electrónico que permite diálogos directos con el público y los espectadores. Como tal, tiene manifestaciones diversas en función de las características de la propuesta artística determinada. A continuación, presentamos relaciones contextuales bajo una lógica de *usabilidad*, relacionando la interactividad con otras propiedades de las obras electrónicas.

Interactividad individual

Algunas manifestaciones artísticas han de ser experimentadas en el contexto de lo individual. En este sentido, las obras de *netart* que tienen salida en un navegador de internet y con las cuales se interactúa desde la interface de la computadora tradicional son las más comunes. Un ejemplo, es la obra artística que *existe* en la web con la cual el espectador juega, experimenta y descubre. La obra es una encarnación única cuya existencia dura mientras el espectador la tenga en su pantalla. En estas propuestas, cada obra es independiente del resto de las encarnaciones y solo hay conectividad entre un espectador y la obra interactiva. Ejemplos diversos se pueden encontrar sobre todo en el *game art* y en las primeras manifestaciones del *netart*. En el juego *la intrusa* la artista Natalie Boochin usa el videojuego como una reflexión sobre una metáfora de la narración misma basada en un cuento de Borges del mismo nombre[18].

[18] Christiane Paul. *Digital Art*. World of art. Thames and Hudson, 2nd edition, 2008

La colectividad creadora

Existen, por el contrario, obras que funcionan bajo la lógica colectiva. Obras que están pensadas para completarse en observaciones y aportaciones gregarias. Independientemente de si los espectadores están en el mismo punto físico o de si están distribuidos en espacios reales o virtuales diversos, en estos casos la obra requiere a más de un espectador pues las lógicas de interacción son colaborativas.

De reciente impresión, el libro de Mónica Benitez es un valioso trabajo que gira en torno a la "reflexión alrededor de manifestaciones artísticas recientes que utilizan distintos recursos tecnológicos para incluir a un público participante y activo como uno de los ejes rectores en el desarrollo de las mismas".

Mónica Benítez, Gemma Argüello, Paz Sastre, and Eugenio Tisselli. *Comunidades alternas; Espacio, memoria y archivo en el arte relacional*. Universidad Autónoma Metropolitana, 2014

Habría que resaltar que la información de los medios es, en cierto sentido, una colectividad mediada por un canal de información. En estos casos, la colectividad es agregada y filtrada previamente, pero el observador está ante un conjunto de materiales producidos por una colectividad global que no necesariamente reconoce que sus acciones son parte de la obra. *Listening Post*[19] es una maravillosa obra de 1999 donde diversas fuentes de noticias y chats se integran en un visualizador audiovisual compuesto por una matriz de pantallas de texto. La colectividad está en la fuente generadora de materiales. No se espera ni analiza nada del espectador directamente, pero siendo el espectador parte de las noticias globales, es parte de los datos que, tentativamente,

[19] Richard Colson. *The Fundamentals of Digital Art*. AVA, 2007

pueden existir en las fuentes de información que se utilizan.

Interactividad en el espacio público

Una de las manifestaciones más atractivas para el público general es la obra interactiva en espacio público. Pudiendo ser o no obras *site specific*, la interactividad en el espacio público es un tema fascinante, ya que, de cierta manera, la obra se convierte en un mecanismo de apropiación y cohesión social. De forma intencional o no, la obra obliga a los espectadores a reconocer al otro y a navegar espacios físicos particulares. Las acciones del público en relación a su impacto en la obra pueden o no ser en tiempo real y en ocasiones la masificación impide analizar la contribución individual, sin embargo, pareciera ser que esto no es problema ya que las obras se convierten en organismos colectivos de autoría indeterminada. Un ejemplo asombroso en el contexto mexicano lo encontramos en la obra *Vector Elevation*[20] de Rafael Lozano-Hemmer. En esta obra, una configuración de luces aéreas generaba patrones cambiantes sobre el zócalo de la Ciudad de México a partir de los modelos que el público realizaba en un portal de internet.

[20] Mark Tribe and Reene Jana. *Arte y Nuevas Tecnologías*. Taschen, 2006

Interactividad, privacidad y anonimato

El hecho de obtener algún tipo de información del espectador implica que la obra interactiva se *involucre* con el participante por lo menos en un nivel primitivo y por tanto, se da una negociación de privacidades. La obra artística se deja apreciar bajo la tácita o implícita condición de que el espectador haga público algún elemento de su ser. "Te dejo que me goces pero antes dime algo de ti" pareciera que plantea en cierto sentido la obra interactiva.

Es sabido que cientos de portales de internet analizan la posición del mouse del visitante y con ello infieren sus intereses y atención[21]. Con esto se pretende explicar que incluso la ingenua obra artística que demanda sólo la posición X y Y de un cursor, establece una relación compleja de privacidad. Imaginemos entonces la diplomacia y política de relaciones que se da en obras complejas como la pieza *Sanctum* de Juan Pampin y James Coupe en donde los rostros de los participantes son clasificados en edad, raza y género para asociarlos con visitantes similares tanto reales como equivalentes demográficos existentes en Facebook y otras redes sociales digitales[22].

[21] Stephen Baker. *The Numerati*. First Mariner, 2009

Hay obras artísticas en donde la interacción no necesita de un participante específico. Se necesita su información y sus datos pero no su identidad. Ante la problemática de la privacidad surge evidentemente el anonimato. En este caso, la interacción es anónima y la obra funciona en su totalidad. En otros casos, se busca la identidad. La obra requiere del *rostro* que acompaña a las acciones, en otros casos, la autoría del

[22] Juan Pampin. Sanctum, 04 2016. URL https://dxarts.washington.edu/creative-work/sanctum

dato no se puede ocultar pues, por ejemplo, se ve a la persona que acerca su cuerpo al sensor para detonar un evento particular. En la pieza *Pockets Full of Memories*[23] el artista George Legrady requiere que cada visitante del público contribuya con una imagen de alguna posesión que traiga en sus bolsillos al momento de entrar a la instalación. El archivo crece a lo largo de la exhibición y los visitantes van dejando rastros de su identidad sin problemas de privacidad porque tácitamente se sabe que dicha información es parte central del discurso narrativo.

[23] Bruce Wands. *Art of the Digital Age*. Thames and Hudson, 2006

Interactividad y tiempo

La interactividad puede darse, hablando del tiempo, de diversas formas y con gamas variadas. Puede ser en tiempo real, en donde la alimentación de uno o varios espectadores se observa de manera inmediata como en el caso de varias de las obras de Golan Levin quien en *Dialtones: A telesymphony*[24], por ejemplo, accede a los teléfonos celulares de una audiencia de doscientas personas y controla los sonidos a distancia al momento de la ejecución.

[24] Golan Levin. Dialtones. http://www.flong.com/storage/experience/telesymphony/index.html, 2010. URL http://www.flong.com/storage/experience/telesymphony/index.html

Por el contrario, la interactividad puede estar diferida en tiempo. Las acciones de los espectadores no repercuten de forma instantánea en la obra, pero sus acciones y contribuciones son registradas para una agregación que permite a los nuevos observadores tener conciencia de las acciones anteriores. Observemos, por ejemplo, el proyecto *canal*ACCESSIBLE* de Antoni Abad en donde la agregación de materiales diferidos a lo largo del tiempo es la que va produciendo el mapa virtual de todos los lugares inaccesibles para personas con discapacidad motriz en una ciudad[25].

[25] Antoni Abad. Barcelona*accessible. http://megafone.net/barcelona, 2006. URL http://megafone.net/barcelona

Interactividad y distancia física

Evidentemente, uno de los impactos importantes en el uso de redes, fue la posibilidad de generar obras cuya interactividad y participación estuviera repartida geográficamente. Conocidas en su conjunto como *telemáticas* incorporan desde su esencia el flujo de datos. Obras de corte global se han logrado tanto en el ciberespacio como en la realidad física o en mezclas de ambos territorios. La pieza *Telematic Dream*[26] de 1992 es un icónico ejemplo en donde las telecomunicaciones se aprovechan para poner de manifiesto el concepto mismo de locatividad y mediación geográfica. En esta obra, se logra y se juega con la intimidad de dos personas en espacios geográficos diferentes pero que comparten la misma cama al menos de manera virtual. En cada punto se proyecta el video en tiempo real del otro individuo.

[26] Edward A. Shanken, editor. *Art and Electronic Media*. Phaidon, 2009

Interactividad y su relación con los medios tradicionales

Como hemos visto, la interactividad es una propiedad de determinados tipos de arte y se manifiesta de manera evidente en el arte electrónico, digital y experimental. Dentro del arte electrónico, la interactividad juega un papel preponderante donde las expresiones artísticas son y existen gracias a las nuevas tecnologías. El arte telemático y el netart son expresiones nacidas en el seno de la cultura digital. Pero, ¿qué rol juega la interactividad dentro de las artes tradicionales y cómo ha influido la interactividad digital en la evolución de las artes tradicionales? El concepto de obras artísticas que cambian y se manipulan de acuerdo a situaciones ajenas a la obra se ha tratado profundamente por teóricos, semióticos y filósofos. En la música por ejemplo, se ha dado paso a la música algorítmica y a la construcción de arte sonoro interactivo cuyos materiales, independientemente de ser ejecutados por medios digitales o ejecutantes con instrumentos acústicos, son generados en tiempo real y en función de valores externos y cambiantes.

Técnicas y recursos para producción de arte interactivo

Propuestas estéticas que están ligadas al desarrollo tecnológico, electrónico y digital están fuertemente vinculadas a las herramientas utilizadas para su creación. En algunas ocasiones el diálogo entre la estética y la técnica es parte del proceso creativo y en ocasiones los compromisos y negociaciones para resolver las obras artísticas permean los procesos creativos en sí mismos. En este sentido, es importante hacer una revisión de las tecnologías y herramientas que actualmente se utilizan en la producción de propuestas interactivas que permiten incorporar la actividad y participación del público.

Plataformas analógicas

Antes de enfocarnos en el tema central de las artes electrónicas, sería pertinente hacer referencia a un subgrupo dentro del arte interactivo que no se encuentra vinculado al mundo digital. Se trata de obras cuyo resultados están influenciados por las acciones del público sin necesidad de un traductor digital ni de análisis numérico. Su estudio profundo está fuera del alcance de este libro, pero es importante mencionar la importancia de los trabajos colaborativos, participativos y comunitarios en donde, los participantes realizan actividades que, en su conjunto, definen la propuesta artística. Dichos trabajos están enmarcados dentro de las Artes Alternativas y las mantendremos al margen de este capítulo con la finalidad de enfocarnos en nuestro tema de estudio centrado en el uso de estructuras electrónicas y procesos digitales.

Plataformas electrónicas

En las piezas de arte electrónico es cotidiano encontrarse con mecanismos que permiten la manipulación de datos codificados digitalmente. Evidentemente, el uso de computadoras tradicionales es lo ordinario. Sin embargo, será importante detallar el entorno, especialmente por el momento tecnológico en que nos encontramos en donde el cómputo físico, el internet y los sistemas embebidos están diluyendo el significado tradicional de la computadora.

Las computadoras de escritorio y las computadoras portátiles han sido el sistema más común de trabajo. El sistema operativo y el software utilizado son, por lo tanto, parte de la plataforma de la obra. Los dispositivos tradicionales de entrada, tales como el teclado, el mouse, el micrófono, la cámara y equipos extendidos como controladores de videojuego se convierten fácilmente en mecanismos para obtener la información del espectador o participante de forma convencional. La señal de la tarjeta de video en su salida a pantalla o proyector, y la de audio en su salida a bocinas, equipos de audio o audífonos se convierten en los mecanismos de salida.

El deseo de incorporar una *fisicalidad* palpable en el arte electrónico generó la adopción de microcontroladores como puente entre el mundo digital y el entorno real. Los microcontroladores son circuitos integrados que permiten definir la rutina de acciones a ejecutar y cuentan con registros digitales interconectados a *pines* físicos lo que permite generar o cuantificar variaciones de voltaje que pueden ser aprovechados en sistemas electrónicos externos. Los microcontroladores pueden funcionar de manera autónoma o conectados a la computadora y, en ambos casos, son programados desde la computadora para definir su rutina de operación.

Los microcontroladores tienen limitaciones de velocidad, procesamiento y memoria que los haces poco viables en ciertos contextos. En años recientes, se han incorporado microcomputadoras a la producción artística. Como los microcontroladores, las microcomputadoras son dispositivos pequeños y fáciles de embeber en estructuras físicas, pero tienen la ventaja de tener más capacidad de memoria y velocidad. Estas últimas cuentan ya con sistemas operativos tradicionalmente de código abierto. En tiempos recientes se han creado microcomputadoras optimizadas para ciertas tareas tales como audio digital o video digital.

La cultura del código abierto

La cultura del código abierto ha permeado la cultura del arte electrónico. Una extensa cantidad de obras ha sido creada utilizando el sistema operativo Linux en sus diferentes distribuciones. Sin duda, la razón obedece al menor costo y a la posibilidad de utilizar, sin restricciones

legales, conjuntos de rutinas encapsuladas y distribuidas en forma de librerías que modularmente permiten diseñar sistemas complejos y robustos sin la necesidad de escribir el código desde cero. La apropiación, el reuso, la transformación y la adaptación se vuelven entonces parte intrínseca del entorno creativo y son adoptadas naturalmente en su producción.

La distribución libre de códigos ha permitido que muchas de las iniciativas y propuestas desarrolladas inicialmente por uno o pocos individuos sean adoptadas por una gran comunidad y que esta última aumente y expanda la propuesta medular. El código abierto ha permitido que esfuerzos individuales se vean potencializados por esfuerzos colectivos y unificados.

En la exposición *Pseudomatismos* de Rafael Lozano-Hemmer el el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM[27], el artista realizó una serie de visitas guiadas dirigidas a un público desarrollador en la que explicó detalles técnicos de las obras. Al terminar la visita, el artista distribuyó todo el código fuente de las obras. Es interesante analizar el fenómeno ya que con este gesto, el artista establece que si bien, el código fuente es parte esencial de la obra artística, éste puede ser replicado y modificado en futuros trabajos y en diferentes contextos, expandiendo con ello, su propia estética y al mismo tiempo, desquebrajando parcialmente la noción de autoría.

Un ejemplo claro que me viene a la mente, es el lenguaje de programación SuperCollider creado inicialmente por James McCartney pero que, desde que es código libre, es mantenido por una docena de desarrolladores con la constante contribución de un grupo extenso de colaboradores.

[27] Jaime Urrutia, Alejandra Labastida, José Luis Barrios, Rafael Lozano-Hemmer, Kathleen Forde, and Scott McQuire. Pseudomatismos. Exhibiton Catalog, MUAC, 2015

Aplicaciones para la producción de trabajos interactivos

Será importante citar las herramientas con las que un grupo significativo de obras electrónicas se está produciendo actualmente, sobre todo, dada su adopción dentro de las comunidades artísticas y académicas. Algunas de estas herramientas se han convertido en los últimos años en la plataforma de aprendizaje del área tecnológica dentro de los planes de estudio de licenciaturas y posgrados relacionados con la creatividad digital. La carrera en Arte y Comunicación Digitales de la UAM Lerma no es la excepción.

La existencia de software dirigido o adoptado dentro del círculo de producción del arte electrónico no excluye a las herramientas genéricas y en muchas ocasiones la complejidad de las obras requiere códigos finamente diseñados desde la parte más profunda de los sistemas digitales y por tanto, es natural el uso de lenguajes de bajo nivel o lenguajes genéricos tales como C y sus variantes, Java y Python entre otros.

En otras otras ocasiones, la naturaleza de la propuesta es específica de un medio particular y por tal motivo se requiere del uso de un software o dispositivo especializado. Una obra, por ejemplo, de bioarte que trabaje con secuencias genéticas requerirá del software utilizado

comúnmente en la investigación científica de dicho campo.

La siguiente lista enumera únicamente las herramientas que, como se explicó, han sido adoptadas por la comunidad creativa de manera genérica y que se han adoptado como herramientas de enseñanza del arte digital. Existen muchas otras iniciativas valiosas que no han alcanzado el nivel de popularidad y distribución de las enumeradas a continuación.

Processing Creada por Ben Fry y Caes Raes en el Media Laboratory del MIT[28], es un lenguaje de programación basado en Java optimizado para la manipulación de gráficos en tiempo real. Es continuador del trabajo realizado por el diseñador John Maeda y su propuesta *Design by Numbers*[29]. A diferencia de DBN, Processing adquirió una notoriedad abrumadora dentro de la producción de arte digital y probablemente es el software más utilizado de manera global en la enseñanza de arte digital.

OpenFrameworks Iniciado por Zachery Lieberman, Theo Watson y Arturo Castro [30] oF es más bien un conjunto de librerías para C++ que simplifica y unifica diferentes esfuerzos de la comunidad de arte gráfico interactivo. Artistas como Golan Levin, Cory Arcangel y el Graffiti Research Lab entre muchos otros, utilizan esta infraestructura para la producción de sus materiales recientes.

Arduino Derivado del proyecto *Wiring* y basados en el concepto de *open hardware*, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, and David Mellis[31] desarrollaron una plataforma para la programación sencilla de microcontroladores. Más allá de su aportación tecnológica que se limita a la creación de un entorno de simple programación, la propuesta aportó una solución colectiva a una comunidad global de *makers* y hacedores. Totalmente asimilada por las nuevas generaciones, esta plataforma es central en la producción de obras interactivas en donde se involucre el cómputo físico.

SuperCollider Creado inicialmente como un software comercial por James McCartney en el año de 1996, el código fuente fue liberado como código libre en el 2002 y a partir de ese momento una gran cantidad de artistas sonoros y compositores lo han adoptado para la producción de música interactiva y algorítmica[32]. Con el tiempo, SuperCollider se posicionó como el heredero de los lenguajes de programación de audio históricos tales como Music y CSound.

PureData y MaxMSP Desarrollado por Miller Puckette desde 1988, PureData y su contraparte comercial MaxMSP merecen particular atención por ser lenguajes gráficos con curvas de aprendizaje sencillas y por tanto son excelentes opciones para introducir a los estudiantes a la programación computacional[33]. Al mismo tiempo ofrecen técnicas

[28] Casey Reas and Ben Fry. *Processing; A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, 2nd edition, 2014

[29] John Maeda. *Design by Numbers*. MIT Press, 2001

Durante los estudios de maestría en el Media Lab de MIT con John Maeda tuve la oportunidad de ver el desarrollo de processing y utilizarlo en sus etapas iniciales antes de que fuera popularizado por internet.

[30] Zach Lieberman. Openframeworks. http://openframeworks.cc/ofBook/chapters/foreword.html, 2016. URL http://openframeworks.cc/ofBook/chapters/foreword.html

[31] Massimo Banzi. *Getting Started with Arduino*. Make. O'Reilly Media, 2009

[32] Scott Wilson, David Cottle, and Nick Collins, editors. *The SuperCollider Book*. MIT Press, 2011

[33] Todd Winkler. *Composing Interactive Music: Techniques and Ideas Using Max*. MIT press, 1998

simples para la implementación de obras interactivas.

Sensores

A lo largo del capítulo se ha hablado de cómo las actividades de los espectadores y del público son utilizadas como mecanismos que se incorporan en las obras interactivas. ¿Con cuáles mecanismos se cuenta para identificar la actividad del público? ¿Cómo podemos registrar la información, datos y acciones del público participativo? Centrados en el campo digital, es común hablar de sensores como técnica de medición de información. La información de estos sensores es normalmente analógica por lo que dichos datos deben de pasar por un proceso de conversión analógico-digital que permite, al final de la cadena de registro, tener valores binarios con cierta resolución y velocidad de muestreo.[34]

Existen una diversidad de sensores digitales pues son el punto de partida para una extensa gama de prácticas tecnológicas, industriales, científicas y de entretenimiento. A continuación se enumeran algunos de los diferentes tipos de sensores que se utilizan en el campo del arte digital interactivo:

Cámaras y micrófonos Estos dispositivos en sus diferentes variantes nos permiten extraer gran cantidad de información del entorno. Requieren necesariamente de un análisis de los datos obtenidos, pero con adecuados procesamientos de señal, ofrecen información precisa y de alta resolución. Con una cámara y utilizando sistemas de visión por computadora es posible inferir, por ejemplo, la cantidad de personas en un espacio determinado o el estado emocional de una persona. Un micrófono y un sistema de escucha automática nos puede ofrecer información relacionada con un entorno y las situaciones que en él acontecen.

Sensores de movimiento y presencia Son dispositivos que permiten medir y cuantificar el movimiento de un cuerpo. Entre los dispositivos básicos encontramos los sensores infrarrojos, los sensores PIR, los sensores ultrasónicos, etc. Evidentemente, las cámaras de video son también dispositivos, que después de un proceso de análisis, permiten la identificación de movimientos. En estas lineas, equipos como el Kinect y el LEAP Motion, son finalmente cámaras infrarrojas con un preprocesamiento interno de filtraje, análisis y clasificación.

Sensores de presión y fuerza Estos sensores, dependiendo de su configuración puede ser utilizados para medir peso, flexión y torque. También pueden ser utilizado para registrar, por ejemplo, fuerza de un soplo o la inhalación y exhalación de un individuo.

[34] Los aspectos relacionados con el procesamiento de señales digitales es un aspecto importante en el campo del arte digital por lo que se recomienda un estudio profundo del tema. Un buen punto de partida es el libro de Procesamiento de Señal de Smith .

Steven W. Smith. *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. California Technical Publishing, 2nd edition, 1999

Medición de interfaces de cómputo Para las obras en red y computadora es posible, evidentemente, medir el uso de los dispositivos tradicionales de una computadora entre ellos teclado, mouse, dispositivos táctiles, etc. En la actualidad es posible realizar diversos análisis sofisticados del uso de estos sensores de entrada lo que permite inferir conductas complejas de los usuarios y también de las relaciones entre varios usuarios.

Sensores de entorno Llamamos así a los sensores que nos permiten hacer mediciones del entorno que nos rodea. En el nivel básico tenemos sensores de luminosidad, humedad, acelerómetros, giroscopios, entre otros. Aquí también podemos hablar del uso de cámaras que después de un proceso de análisis gráfica pueden derivar flujos y direcciones de partículas, fluidos, personas, tráfico, etc.

Sensores biométricos En los últimos años, se han desarrollado también sensores de medición de eventos fisiológicos en humanos tales como dispositivos para medición de ondas cerebrales, cardiobasculares, musculares, etc. La colección de obras va en aumento y podemos ver una extensa producción de obras preocupadas por utilizar señales de ondas cerebrales con fines artísticos.

Mapping

Uno de los temas fundamentales dentro del arte que contiene propiedades interactivas está relacionado con lo que en inglés se conoce como *mapping* (mapeo en español) y que tiene que ver con las reglas y relaciones que se estipulan entre los valores de entrada proporcionados por los participantes, comúnmente medidos por los sensores y su impacto en la obra artística resultante. La manera en la que se decide cómo afecta un determinado valor de entrada a una o varias variables dentro del sistema de la obra, juega un papel vital dentro de la producción del arte electrónico. En situaciones multimedia donde se juega con una diversidad de técnicas, funcionando al mismo tiempo, un parámetro de entrada puede afectar a uno o varios elementos de salida de manera indistinta a selección del creador. ¿Cómo se decide cuál valor de entrada impacta a cuál parámetro de una obra dinámica? La respuesta está dada, fundamentalmente en el contexto y concepto de la obra misma; sin embargo, el tema es tan delicado que es justo aquí donde radica la maestría y dominio del medio. La intuición y la destreza es fundamental en este punto del proceso creativo de manera equivalente a las decisiones que toma un compositor a la hora de hacer una orquestación. En el caso del arte multimedia, la libertad de selecciones y combinatoria es aún más extensa y compleja; ya que los valores de entrada de un medio particular pueden traducirse e interpretarse

Mi tesis de maestría contiene un ejemplo de mapeos audiovisuales y gestuales.

Hugo Solís. Improvisatory music and painting interface. Master's thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2004

en otro medio diferente al original. Un ejemplo lo encontramos en mi obra *Delta 16.57/-99.00*[35] en la cual datos meteorológicos son utilizados para generar estructuras sonoras.

[35] Mónica Benítez, editor. *Comunidades y contextos en las teorías y prácticas artísticas contemporáneas*. Juan Pablos, 2015

Mapeo lineal y mapeo complejo En el mapeo lineal existe una relación directa entre un parámetro de entrada y su impacto en la obra. Por ejemplo, la obra *Tensión Superficial*[36] del Rafael Lozano-Hemmer mide la posición angular del espectador en relación a la pantalla de proyección y en función de dicha posición selecciona una de las varias imágenes de un mismo ojo mirando hacia posiciones diferentes. Hay una relación directa entre la posición del espectador y la imagen seleccionada. De esta manera, se genera la sensación de que el ojo sigue al espectador libremente. En este ejemplo, se puede observar que el mapeo seleccionado relaciona la posición del espectador con una imagen particular dentro de un banco de imágenes.

[36] Jaime Urrutia, Alejandra Labastida, José Luis Barrios, Rafael Lozano-Hemmer, Kathleen Forde, and Scott McQuire. Pseudomatismos. Exhibiton Catalog, MUAC, 2015

En los mapeos complejos, por el contrario, las relaciones entre la entrada de valores y su impacto dentro de la obra o no son de tipo uno-a-uno, o sus relaciones entrada-salida cambian de manera compleja en función de otros parámetros. Los mapeos complejos son más complicados de modelar, pero, en muchas ocasiones, pueden ofrecer mecanismos de expresividad más cercanos a nuestra percepción. Son utilizados cuando se busca la producción de obras menos predecibles en donde la obra busca emular actividades y conductas complejas. Myron Kruger nos dice en relación a su obra *Responsive Environments* de 1977:

> Las relaciones hombre-máquina se limitan usualmente a un hombre *picando* en una máquina con sus dedos o tal vez ondeando una barita sobre una tableta. Hace siete años estaba insatisfecho con las restricciones de este tipo de diálogos y me embarqué en una investigación que exploraba maneras más interesantes para que los hombres y las máquinas se relacionaran[37].

[37] Edward A. Shanken, editor. *Art and Electronic Media*. Phaidon, 2009

Más recientemente, en el 2000, Ken Rinaldo establece, por ejemplo, una comunidad de esculturas con sonidos robóticos que establecen un comportamiento colectivo emergente en donde, sin reglas de coordinación centralizadas se logran relaciones complejas a partir de estructuras simples pero repetidas de coordinación[38].

El tema de la complejidad en los mapeos y las relaciones entre información producida por los espectadores y su resultado dentro de la obra artística nos obliga a hablar sobre la programación, el modelado y la algoritimia en el arte interactivo.

[38] Edward A. Shanken. *Inventar el futuro: Arte - Electricidad - Nuevos Medios*. Fiction Department, Brooklyn, 2013

Es importante mencionar que mucho de mi trabajo se enmarca dentro de estas lógicas creativas así como en la búsqueda de mecanismos de interacción compleja

Programación, modelado, emulación y algoritimia

Una de las plataforma del arte electrónico con componentes interactivos es digital, tanto en su producción como en su manifestación. Una de las virtudes principales de los sistemas digitales es la simplificación de los procesos de transformación de materiales. Dichas transformaciones pueden ejecutarse a una velocidad tal que muchas de ellas entran dentro de las conocidas transformaciones en tiempo real, es decir, aquellas que se ejecutan con tal rapidez que para la percepción humana son inmediatas. Estas manipulaciones son producto de funciones escritas y desarrolladas en lenguajes de programación. Independientemente de si fueron creadas por el equipo de desarrollo de un *software* cerrado, o de si son desarrolladas *ex profeso* para una obra artística (por el creador o su grupo de trabajo), su implementación se llevó a cabo por una mente humana que fue capas de hacer la traducción entre el problema real y su solución lógico-numérica dentro de una gramática de programación computacional.

En relación a la programación y el arte es importante hablar de la figura del artista programador y del artista desarrollador que se ocupa no sólo de gestar la idea creativa sino también de realizar su implementación. Se comenta este dato porque existe una gran cantidad de artistas electrónicos que no son los desarrolladores de las soluciones técnicas. En mi opinión es fundamental que la nueva generación de artistas digitales tenga un conocimiento profundo de las herramientas con las cuales trabaja.

La programación computacional es uno de los eslabones no visibles dentro del discurso del arte interactivo, ya que los detalles en la implementación de una solución, impactarán en mayor o menor medida, la funcionalidad de la interactividad en la obra artística de manera análoga a la forma en que, en el lenguaje natural, la selección de uno u otro adjetivo maticen y delimiten los detalles de una idea verbal.

La programación computacional es, por tanto, una especie de máquina traductora entre los conceptos y pensamientos artísticos y su realidad material. En el arte interactivo digital, las relaciones entre los valores de entrada y su impacto en el discurso artístico se logran justamente a través de funciones descritas a través de una programación computacional y, por lo tanto, es de suma importancia tenerlas presentes, al menos, durante el análisis técnico de una obra.

Muchas de las obras interactivas buscan generar discursos en donde los materiales responden y generan patrones coherentes y lógicos. Patrones que responden de manera *orgánica* a los estímulos de los espectadores. El concepto de orgánico es difuso, pero nos permite discernir entre materiales ilógicos dentro de un contexto determinado y otros que coinciden y se integran con el discurso artístico. Lograr interactividad orgánica y coherente requiere de la creación de modelos y emulaciones dentro del lenguaje de programación.

Un modelo es una abstracción que, simplificando la realidad, permite generar una representación de un fenómeno, evento o estructura y mantenerla aislada y controlada. Para la generación de un modelo es necesario hacer una serie de algoritmos que en su conjunto funcionan de manera similar al objeto real pero que permite manipular partes del evento y hacer variaciones controladas. El modelado, es por tanto, un

elemento importante de las obras interactivas complejas. La complejidad en el siglo XXI puede y está llegando a niveles extremadamente sofisticados de análisis y de control que permite realizar, por ejemplo, ciertos tipos de inferencia, predicción y automatismo inteligente. En este sentido conceptos como *big data* e inteligencia artificial se integran como exploraciones importantes en el arte electrónico.

Inteligencia Artificial, Machine Learning Big Data *y* Deep Learning

Como se vio anteriormente, una de las intenciones de algunas obras de arte electrónico interactivo es producir diálogos complejos entre los espectadores y su resultado dentro de la obra artística. Para algunos artistas y críticos las formulas lineales son limitadas, poco expresivas y no generan posibilidades de lecturas múltiples de las obras. La inclusión de técnicas de análisis, clasificación y predicción modernas son importantes para lograr llevar los conceptos de interactividad en el arte a niveles de mayor complejidad y sofisticación en las relaciones espectador-obra.

Los términos de Inteligencia Artificial, *Machine Learning Big Data* y *Deep Learning* son definiciones utilizadas en las Ciencias de la computación para hablar de conjuntos de rutinas, algoritmos y procedimientos que permiten la organización, clasificación y análisis de información. El término más genérico de Inteligencia Artificial nos establece los principios básicos estadísticos sobre los que se fundamentan estas herramientas.

El *Machine Learning* o aprendizaje de máquina se enfoca a diseñar metodologías que permiten a un sistema digital inferir y clasificar nuevos materiales en función de una colección previa de materiales similares. Aplicados correctamente son mecanismos que permiten emular respuestas de salida coherentes a los ejemplos de entrada y por tanto, son ideales para emular y simular respuestas humanas.

La *Big Data* se encarga del estudio de datos masivos y la búsqueda de patrones dentro de dichas fuentes de numerosos elementos. Se suele asociar con el trabajo en la nube, el uso de supercomputadoras y el cómputo paralelo debido a la imposibilidad de las computadoras tradicionales para trabajar con dicha cantidad de información.

Finalmente el *Deep Learning* o aprendizaje profundo es un área del aprendizaje de máquina que se encarga del modelado de estructuras complejas a través de lo que se conoce como redes profundas. Se ha visto una eficiencia notoria en algunos campos como la representación musical y por tanto impacta la potencialidad de la representación artística.

El arte digital y los Nuevos Medios están fuertemente vinculados con la cultura digital y las tecnologías de información y comunicación.

En el campo del sonido, el autor ha trabajado en el campo del *Machine Listening* con la finalidad de hacer sistemas de predicción de entornos acústicos .

Hugo Solís. Understanding collective gestural improvisations; a computational approach. Master's thesis, Universidad Pompeu Fabra, 2006

Si estas tecnologías se actualizan constantemente y adoptan las herramientas que los teóricos e investigadores generan, es natural que dichas innovaciones impacten la producción artística digital. La manera más directa, pero menos evidente se encuentra en las herramientas que los artistas utilizan para producir sus obras. Sin embargo, la manera más profunda es a través de obras que directamente utilizan las nuevas técnicas para proponer materiales que difícilmente se pudieran haber obtenido sin dichos avances tecnológicos.

Conclusiones

Como se puede ver a lo largo del capítulo, la interactividad dentro del campo del arte electrónico es fascinante. Es un campo con cierta madurez conceptual pero aún lo suficientemente joven como para delinear sus fronteras. Sus repercusiones en el mundo del arte no son aún totalmente claras, pero sus aportaciones dentro del campo del arte electrónico son contundentes. Al estar estrechamente ligado a los nuevos paradigmas sociales en donde las tecnologías de la información juegan -cada día- un papel más preponderante, el arte interactivo electrónico tiene implicaciones cada día más directas dentro de la sociedad.

La cantidad de artistas, espacios de exhibición, instituciones de arte y académicas y, sobre todo, públicos cautivos va en aumento y es muy probable que las nuevas generaciones de artistas produzcan obras cuyos conceptos, metodologías y técnicas transporten la noción de interactividad a niveles de complejidad que desfiguren aún más los conceptos mismos de arte, creatividad y expresión.

En el terreno tecnológico, los avances cotidianos en las tecnologías de la información, la creación y masificación de sensores y sistemas de detección, la evolución en las técnicas de análisis y de clasificación que permiten el modelado de sistemas complejos y la predicción de conductas humanas, producirá en el mediano plazo, obras de corte interactivo que cuestionen la nociones de inteligencia y humanización.

Es interesante observar la reciente creación de *Kadenze*, un MOOC especialmente enfocado a la tecnología en el arte. Uno de los cursos que al día de hoy se está ofertando es el curso *Machine Learning for Musicians and Artists* basado en el trabajo de Rebecca Fiebrink .

Kadenze. Kadenze. https://www.kadenze.com/courses/machine-learning-for-musicians-and-artists, 2017. URL https://www.kadenze.com/courses/machine-learning-for-musicians-and-artists; and Rebecca Fiebrink. *Real-time Human Interaction with Supervised Learning Algorithms for Music Composition and Performance*. PhD thesis, Princeton University, Princeton, NJ, USA, January 2011

Parte I

2001-2010

Música y escena

En este capítulo se presentan los trabajos de música y escena creados todos ellos con desarrollo tecnológico propio. Muchos de ellos fueron desarrollados utilizando el software Juum que se describe en el capítulo III. Algunos son proyectos solistas, otros son colaboración grupales y otros involucran el trabajo con escenógrafos y bailarines.

Trío Nicrom

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2001. LUGARES DE EXHIBICIÓN: Teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de México. MATERIAL: Conciertos para electrónica, teclado GEM, saxofón y laptop. TECNOLOGÍAS CREATIVAS: Java, JSyn.

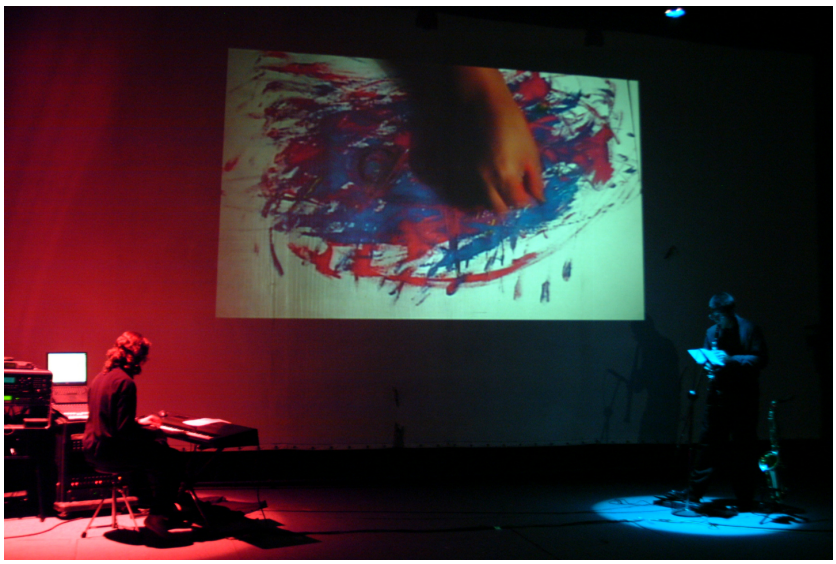

Figura 1: Presentación del Trío Nicrom

El trío de improvisación de música electroacústica Nicrom surgió a mediados del año 2000 como respuesta a la inquietud de crear un espacio de creación colectiva en donde la música y la pintura tuvieran un valor de igual importancia. De esta manera, la propuesta del trío era que el aspecto visual fuera un factor fundamental para la parte auditiva y de la misma forma se buscaba considerar al material sonoro como parte necesaria para el trabajo visual. El trío mantenía un especial interés en explorar y explotar las posibilidades y recursos de nuevas tecnologías electrónicas ya sea procesando en tiempo real instrumentos acústicos así como por medio de sintetizadores y computadoras. La intención del trío era encontrar mecanismos alternos para producir discursos musicales coherentes basados más en la manipulación tímbrica y gráfica que en las relaciones interválicas de los sonidos lo cual llevó al trío a trabajar y explorar el espectro del ruido y de la pintura abstracta.

Las presentaciones del trío Nicrom fueron en su totalidad música improvisada durante las funciones en las cuales se proyectaba en el escenario el material gráfico que el artista visual creaba en tiempo real durante todo el concierto. La forma musical, el material tímbrico y gráfico así como las relaciones jerárquicas entre los diferentes miembros del trío se iban definiendo y modificando constantemente durante las ejecuciones. La libertad que ofrece ésta técnica de creación colectiva,

que en un inicio podría parecer un proceso sin control y sin dirección, obligaban por el contrario a todos los miembros del ensamble a mantener mucha atención no solo a su propio material sino también en el material y propuestas que el resto de los integrantes proponía a lo largo del concierto.

Figura 2: Presentación del Trío Nicrom en los Teatros del IMSS

De enero a mayo del 2001 el trío Nicrom realizó una temporada de conciertos que le permitió explorar y experimentar con diferentes propuestas musicales, variados recursos tecnológicos y sobre todo con diferentes procesos creativos. Cada concierto fue diferente y en cada uno de ellos se obtuvieron resultados que permitían mejorar y madurar la propuesta musical. En algunas de las presentaciones se contó con la participación de músicos invitados que propiciaban la renovación de ideas y sonoridades musicales.

El trío estaba integrado por Rodrigo Garibay en el saxofón, Hugo Solís en los teclados y software JSync y JMSL, y Mauricio Zárate en los visuales. Entre los músicos invitados estuvieron Marcia Medrano en el trombón y Alex Otaola en la guitarra entre otros.

Improvisaciones para piano y medios electrónicos

Veo cada una de mis improvisaciones como una instantánea del estado en el desarrollo de mi investigación acústica / técnica / creativa. El estilo, las tecnologías y las intenciones expresivas han cambiado significativamente a través de los años, pero el uso del piano acústico se ha mantenido como una constante. Incluso cuando improviso sólo aparatos electrónicos y / o visuales, trato el material con estrategias similares donde la noción de *estructura* -a veces reconocible, a veces sugerida- es de extrema importancia.

Otro elemento que es importante en mi trabajo es el potencial expresivo de la interacción hombre-computadora. Este interés me ha llevado a crear agentes digitales que no traten de reemplazar a los músicos en

Figura 3: Improvisación para piano con motores DC en el TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL–SOUND, ART & PERFORMANCE. ©Tokyo Wonder Site, Fotografía de Toshiya Suda

La improvisación con piano y medios electrónicos la realicé con constancia hasta el año 2010, en ese momento dejé el piano, sin embargo en tiempos recientes he retomado la actividad. Un último concierto se llevó a cabo en abril del 2018 en la Casa del Tiempo de la UAM.

vivo, ni tratan sólo de ampliar acústicamaente al instrumento, sino que más bien proponen paradigmas de composición donde las máquinas puedan enfatizar la expresión humana. Con este pensamiento he realizado una gran cantidad de conciertos. En muchos de ellos he realizado exploraciones en otros campos buscando la integración de datos y parámetros de diferentes contextos. Por ejemplo, en una ocasión, utilicé una chaqueta desarrollada por Maxel Keene que detectaba mis movimientos y añadía una nueva capa de análisis al componente sonoro digital.

Ensamble Crumble

El Ensamble Crumble fue un conjunto de improvisación electroacústica formado a principios del 2005. La mayoría de los miembros pertenecían al Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra y la mayoría de nosotros teníamos estudios interdisciplinarios en música y tecnologías del sonido. El ensamble fue creado como una oportunidad para desarrollar ideas musicales en forma de improvisaciones electroacústicas libres. El ensamble realizó una vasta colección de grabaciones además de tres conciertos en diferentes lugares de Barcelona.

El trabajo del ensamble fue utilizado como material para mi tesis de maestría en la cual se realizaron procedimientos computacionales con el objetivo de identificar patrones musicalmente coherentes y relaciones lógicas en el contexto de la música experimental colectiva.

Hugo Solís. Understanding collective gestural improvisations; a computational approach. Master's thesis, Universidad Pompeu Fabra, 2006

El deseo inicial era que cada miembro pudiera fusionar su instrumento con tecnologías digitales. Sin embargo después de algunos meses el grupo tomó un camino acústico y sólo el autor siguió trabajando con dispositivos electrónicos. Durante el año y medio que el grupo estuvo activo dos miembros dejaron el ensamble y dos nuevos miembros se integraron en diferentes momentos. Sin embargo, todas las grabaciones que se seleccionaron para el análisis se hicieron con los mismos

miembros.

Los procedimientos de trabajo del ensamble fueron tradicionales con métodos comunes de ensayo. Los miembros nos reuníamos una o dos veces por semana y tocábamos durante dos o tres horas. Todos los ensayos tenían lugar en el estudio de audio IUA-Phonos. Se realizaban improvisaciones muy largas de aproximadamente 40 minutos cada en una cada sesión. Después de cada improvisación, se realizaba una discusión informal donde cada miembro daba su propia impresión del resultado.

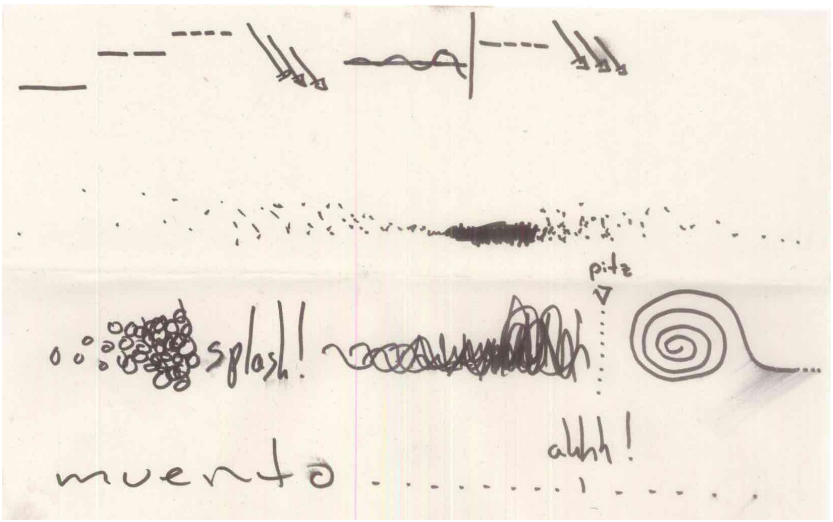

Figura 4: Partitura gráfica para estructura de improvisación controlada del Ensamble Crumble en la galería Metronom en Barcelona.

Uno de los mayores problemas que el conjunto enfrentaba era la tendencia de fusionar secciones de música que no tenían relación entre sí. Varias veces, los miembros pensaban que las improvisaciones perdían dirección y que los contenidos se hacían redundantes. Por esta razón, en algunos ensayos se desarrollaron ejercicios específicos con la intención de resolver esa falta de dirección. La mayoría de estos ejercicios imponen cierta restricción a la improvisación como "improvisa todo el mundo en *metzzopiano*", "evita tocar si más de dos ejecutantes están improvisando en ese momento","improvisa respondiendo al material de otro ejecutante únicamente".

El Ensamble Crumble tenía un lenguaje de improvisaciones estructuradas lo que se traducía en buscar desarrollar ideas musicales que tuvieran exposición, desarrollo y conclusión. Para alcanzar este objetivo, se realizaban variados experimentos y mecánicas de ejecución. Uno de los ejercicios era la musicalización de historias y eventos de dos minutos. Por ejemplo, se establecía que musicalizaríamos o representaríamos en dos minutos la caída de un vaso de vidrio y su rompimiento en múltiples fragmentos. O por ejemplo, improvisar sobre la imagen del movimiento interior de un río y cómo el río mueve objetos flotantes en

la superficie.

Miembros del ensamble

Con el fin de obtener una mejor idea sobre el conjunto, se presenta una breve descripción de los instrumentos y los miembros con los que se hizo el trabajo del análisis computacional.

Maarten Grachten (Países Bajos, 1976). Tocaba la guitarra eléctrica. Maarten Grachten comenzó a tocar la guitarra a la edad de diez años, y tomó lecciones de guitarra clásica y eléctrica durante varios años. De 1989 a 2001 tocó guitarra y batería en varios grupos de rock-experimentales, a menudo con un enfoque basado en la improvisación. Dentro del ensamble, el instrumento nunca fue procesado electrónicamente y la mayor parte del tiempo tocó de una manera "tradicional". Sin embargo, a veces las técnicas extendidas que enriquecen la paleta de sonido eran observables. *Glissandi* y el movimiento de las clavijas de afinación. El rasguño de las cuerdas con clavos y objetos externos fueron empleados en ocaciones.

Sylvain Le Groux (Francia, 1977) tocaba también una guitarra eléctrica. Sylvain Le Groux estudió la flauta clásica y la teoría de la música en el Conservatorio Nacional de Nantes. Estudió armonía básica y contrapunto en el Conservatorio de París y música electroacústica en Studio Delta P (La Rochelle, fr.). Dentro del ensamble, Sylvain tocaba con pocos efectos del amplificador y tocaba la mayor parte del tiempo con técnicas que producían ruidos y sonidos fragmentados. La barra de vibrato era ampliamente utilizada y también el uso de objetos de metal para percutir las cuerdas.

Alfonso Pérez (España, 1977) tocaba el violín acústico. Alfonso Pérez estudió violín en el Conservatorio de Palencia y Ciencias de la Computación de la Universidad de Valladolid (España). Su formación en música es principalmente con música clásica y folk. Alfonso había tocado con varias orquestas y conjuntos de música en España y Austria. Dentro del ensamble, Alfonso tocaba la mayor parte del tiempo de una manera estándar. Sin embargo, a veces se empleaban glissandi y armónicos naturales. El instrumento se amplificó con una ganancia variable que permite capturar sonidos my delicados. En algunos momentos, el cuerpo del instrumento fue incluso utilizado como resonador de percusión con los dedos.

Gabriela Villa (Ciudad de México, 1976) tocaba la viola. Gabriela Villa había colaborado en muchos proyectos interdisciplinarios y había sido miembro de varias orquestas de México. Estudió viola y análisis musical en el Conservatorio de las Rosas de Morelia México. Realizó sus estudios musicales básicos en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Dentro del ensamble Gabriela inter-

pretaba con técnicas extendidas, armónicos naturales y artificiales los cuales eran ampliamente utilizados. También se usaron *Scordaturas*, *sul tasto*, *sul ponticello* y *Col legno*. El instrumento también era amplificado.

Por mi parte, yo tocaba un sintetizador Kurzweil K2000 controlado con un teclado M-Audio Oxone. El banco de sonido durante todas las improvisaciones se limitó a diez sonidos, sin embargo el timbre de cada sonido podría ser alterado drásticamente con los mandos del controlador. Todos los sonidos compartían una calidad ruidosa y algunos podían producir patrones semi-rítmicos que eran empleados moderadamente. Ninguno de los sonidos tenía una envoltura larga que pudiera generar texturas densas sin un esfuerzo constante en la ejecución.

Dúo Juum

Figura 5: Portada de la Nave de los Locos, primer material del Dúo Juum.

El Dúo Juum (http://duojuum.net) está integrado por Gabriela Villa quien toca la viola y recita poemas de su autoría mientras que yo toco el piano y controladores diversos. Es un dúo experimental electroacústico. El dúo surgió como un espacio para la exploración de nuevas sonoridades y nuevos métodos de interacción entre los dos ejecutantes y los medios digitales. El nombre Juum, que en maya significa ruido, da la dirección estética al dúo que entre el 2006 y el 2008 tocó en Italia, México, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón. Su fundación se dio en Barcelona España como un derivado del Ensamble Crumble. Ahí, el dúo produjo el disco *La nave de los locos* pensado como una travesía por los caminos subjetivos de los viajes oníricos.

En 2007 produjo *Vértice* como una experiencia audiovisual. En 2008 produjo *Conjuro de la Memoria* basada en un poema original extendida con pianos muertos.

El concepto de los pianos muertos será recurrente en mi trabajo y hace referencia al uso en instalaciones o a la ejecución de almas de pianos a los cuales se les removió el teclado y el mecanismo dejando libre acceso a las cuerdas para ser percutidas y frotadas directamente.

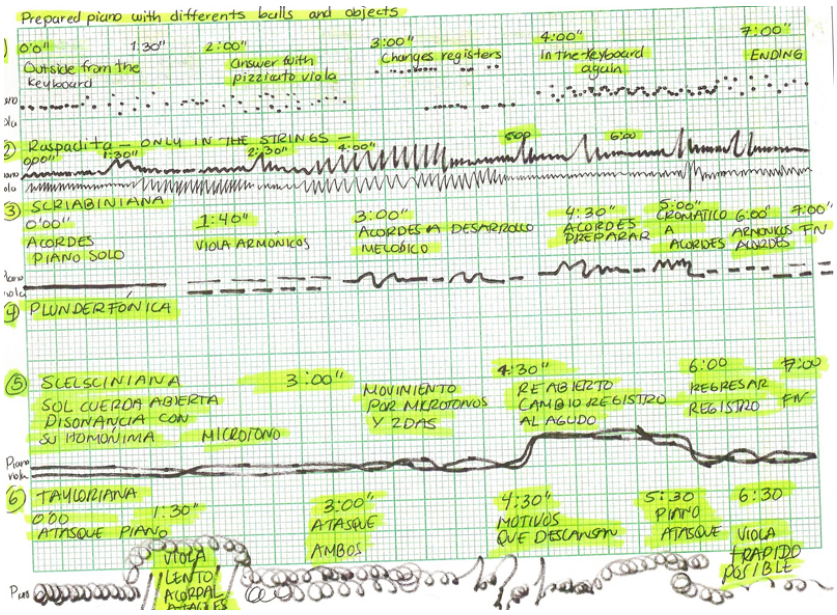

Figura 6: Partitura gráfica de una obra del Dúo Juum.

Un programa de mano, escrito por Gabriela Villa hacía referencia a la lógica del dúo:

> Juum significa ruido en maya y responde a la inquietud de experimentación sonora del dueto. El dúo Juum, integrado por Hugo Solís y Gabriela Villa, es un ensamble de improvisación electroacústica libre creado a principios del año 2006. Ambos músicos. originarios de México. tienen intereses y estudios interdisciplinarios que incluyen la música, la tecnología musical, el medio digital y la palabra y, por ello, el dúo Juum ofrece respuestas a la intención de desarrollar ideas a partir de la improvisación musical y del medio digital con la determinación de convocar a un escucha que quiera desautomatizarse a través de la palabra, combinando la expresividad de una voz acústica (poesía) con tecnologías de la maleabilidad del medio digital que dan como resultado una sonoridad alterna manipulada en tiempo real.
>
> Desde un aparato estético desprovisto de las reglas del momento y alejado de la música de los medios masivos de comunicación —el acto de improvisar libremente a través de una especie de forcejeo con el aparato estético mismo—, el dúo Juum ofrece la posibilidad de traspasar los límites manteniéndose en una frontera que abre la ventana a la realidad de sus dos integrantes.
>
> En la música del dúo Juum conviven espectros de épocas distantes en un espacio construido por sonoridades en las que el contenido energético de la acción que las hace reales es de gran importancia. La contemplación de la naturaleza del sonido puro e impuro, la disolución del tiempo y su aleteo formal nos ubican frente a nuevos parámetros musicales donde la realidad de la materia misma se vuelve eje del acto discursivo.

El Dúo Juum se mantuvo inactivo del 2008 al 2017, sin embargo en tiempos recientes ha retomado su actividad. En diciembre del 2017 tocó en la Casa del Lago en la CDMX y en agosto del 2018 en Daegu, Korea.

> Resurgiendo desde una voz acústica (viola) en combinación con los sonidos creados vía electrónica, encontramos en el dúo Juum fragmentos puestos en relación con elementos que antes les eran ajenos: corrientes de aire surgidas del caos.
>
> El escucha que dentro de la música busca un asidero que le dé seguridad, se verá confrontado durante la experiencia sonora de la improvisación libre, una construcción que lo invitará y lo situará frente a la acción de la escucha activa. La música puede haber muerto, pero sólo para devenir energías sonoras liberadas, experiencias sensoriales radicales que no ceden ante lo decorativo ni ante el hedonismo, un material que intentará sorprender los instantes siguientes.

Música para danza

La producción de música para danza fue una constante durante mucho tiempo. De 1997 al 2000 improvisé todos los lunes por la tarde para el grupo de Danza experimental de la coreógrafa Mirta Blonstein. Cada año se hacía una presentación pública en la *Caja Negra* de la escuela de danza del Centro Nacional de las Artes en la CDMX.

Figura 7: Piano en vivo para coreografía del grupo Viandante.

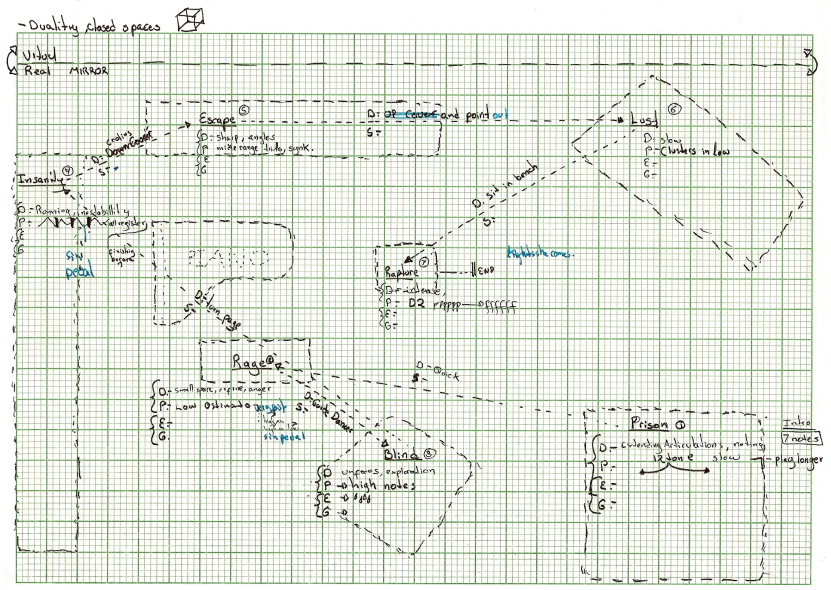
Posteriormente, en el 2008 participé en el proyecto *3DDance concert*. Esta colaboración artística exploró las dualidades reales y metafóricas entre los escenarios virtuales físicos y proyectados gráficamente, así como los sonidos acústicos y electrónicos. Siete espacios confinados eran explorados tanto por una bailarina como por el músico que junto con el piano acústico (ampliado con dispositivos electrónicos) coexistían en ambos dominios.

Figura 8: Momento de diálogo entre pianista y bailarina.

En este trabajo los colaboradores combinábamos nuestros conocimientos y habilidades para crear una experiencia multimodal híbrida compuesta por un bailarín humano ampliado digitalmente con gráficos dinámicos generados a partir del movimiento de la bailarina y registrados con una cámara; y un piano acústico ampliado digitalmente con sonidos manipulados por computadora que generaba una textura electrónica en función de los materiales generados en el piano. Además, yo llevaba puesto un chaleco con acelerómetros que servía como generador de parámetros complementarios a los datos acústicos que recibía la computadora.

Figura 9: Partitura gráfica para la pieza *Just a Minute*.

Esta obra fue parte de un ciclo de conciertos que fomentaba el diálogo entre la danza y el arte digital. La ficha técnica de esta obra es:

Título: Just a minute
Coreografía: Maria Cynthia Anderson y Devin McDermott
Sonido y Composición musical: Hugo Solís
Gráficos generativos: Hugo Solís
Vestuario: Maria Cynthia Anderson y Devin McDermott
Bailarina: Devin McDermott
Pianista: Hugo Solís

Radio Banda

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2002. LUGARES DE EXHIBICIÓN: Media Laboratory, MIT, Cambridge USA. MATERIAL: Radios, servidor web. TECNOLOGÍAS CREATIVAS: MaxMsp, Processing.

Descripción

banda[1] (Del fr. ant. *bande*, *bende*, y este del franco *binda*, lazo, cinta). de frecuencia. 1. f. *Telec*. En radiodifusión y televisión, intervalo de frecuencias entre dos límites definidos, que condiciona su aplicación.

banda[2] (Quizá del gót. *bandwo*, signo, bandera). **4**. f. Pandilla juvenil con tendencia al comportamiento agresivo. **7**. f. Conjunto de instrumentistas, con o sin cantantes, que interpreta alguna forma de música popular. **a dos**, o **tres**, etc., **s. 1.** locs. adjs. Dicho del billar: Que se juega de modo que la bola impulsada deba tocar varias **bandas** de la mesa antes de hacer carambola. U. t. c. locs. advs. *Jugar a tres bandas*.

radioBANDA es un proyecto multimedia que tiene como finalidad que una estación de radio recreé, intervenga y transforme el total del material transmitido en todo el ancho de banda en donde dicha estación emite su señal. Esta intervención se logra con la directa participación de los radioescuchas. Para ello una dirección de Internet contiene un gráfico interactivo que al ser modificado genera las transformaciones de varias estaciones de radio. Las diferentes señales de las emisoras son producidas por una colección de radio analógicos que en su conjunto forman una instalación. Estas señales son enviadas a un servidor de Internet controlado por el gráfico interactivo.

Conceptualmente, el proyecto tiene varias finalidades: hacer que los escuchas hagan suyo el espectro total de la Radio; crear un puente acústico entre los diferentes radioescuchas; y ser un mecanismo para que la Radio escuche a su público. Al mismo tiempo se busca que cada uno de los elementos que conforman el proyecto sea por si solo un trabajo estético que hable directa o indirectamente sobre la Radio.

Funcionamiento

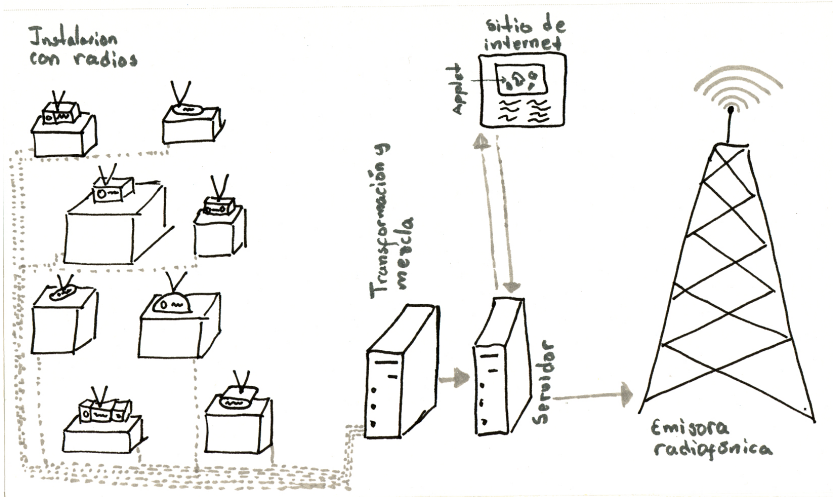

Figura 10: Esquema de funcionamiento de radioBANDA.

RadioBANDA está conformado por varios elementos: Una instalación de radio analógicos; un servidor de Internet que contiene la página que los usuarios utilizan para modificar el material producido por la instalación; y la estación de radio encargada de transmitir el material que los radioescuchas modifican.

La instalación de radios es una colección de radios de diferentes características cada uno de ellos sintonizado en una estación diferente buscando abarcar todo el rango de frecuencias. Idealmente, la instala-

ción deberá estar montada en alguna cede relacionada con la Radio o en algún lugar público. El lobby de la estación radiofónica o alguna Casa de Cultura son lugares tentativos. El material acústico de todos los radios es enviado a una computadora que se encarga de hacer las transformaciones sonoras de acuerdo a la información recibida por el gráfico interactivo.

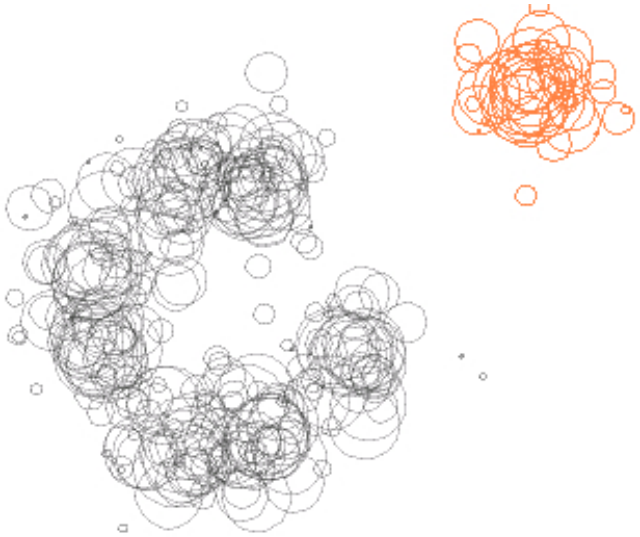

Figura 11: Gráficos interactivos de radioBANDA.

En la dirección www.radioBANDA.net el radioescucha puede acceder al gráfico que controla los parámetros de transformación de los radios. El gráfico interactivo consta de varios objetos. Cada uno de estos objetos representa uno de los radios de la instalación y, por tanto, una emisora radiofónica. Haciendo clic en alguno de los objetos y desplazándolo por todo el gráfico, el escucha interviene alguna de las estaciones. Una estación de radio puede ser intervenida por una solo escucha a la vez y un escucha puede intervenir únicamente una estación de radio a la vez, aunque puede cambiar de estación si lo desea. Las modificaciones que otros radioescuchas realizan durante la intervención también se representan en el gráfico, de esta manera todos los participantes proponen y responden entre ellos. Si todas las estaciones están intervenidas, el resto de los radioescuchas pueden observar la colaboración de los escuchas activos y esperar a que alguno desocupe alguna de las estaciones.

El resultado final o mezcla de esta colaboración entre diferentes radioescuchas debe de ser transmitido por la emisora que participa en el proyecto, en este caso Radio Educación. Si la instalación con los radios se encuentra físicamente en la estación de radio, la emisora puede acceder

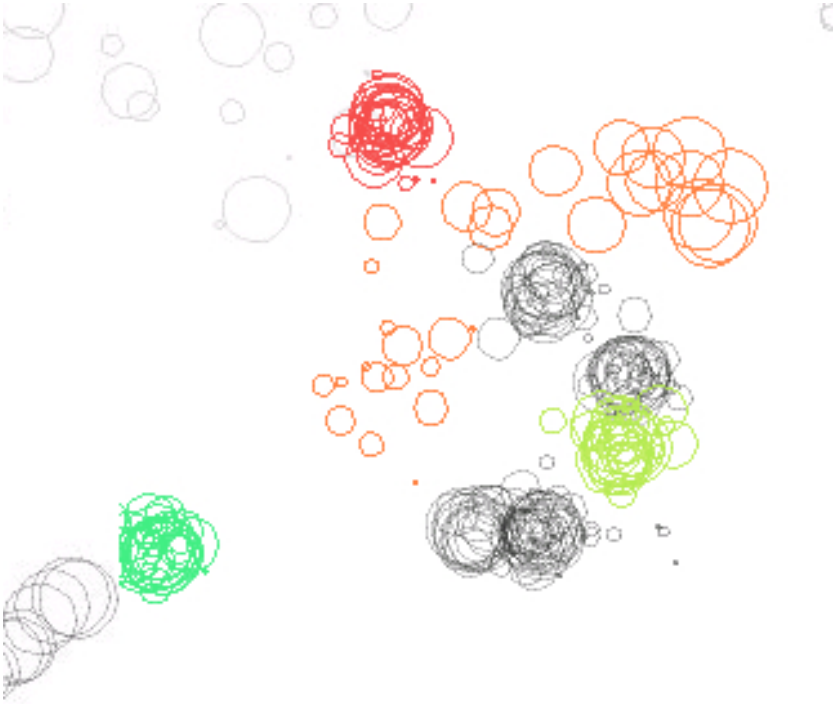

Figura 12: Gráficos colectivos de interactivos de radioBANDA.

al material directamente. En caso contrario, la emisora puede acceder al material a través de la dirección www.radioBANDA.net/audio.html.

Para fines de valoración del proyecto el juzgado puede acceder a ésta ultima pagina, sin embargo, la intención es que la emisora transmita esta señal y que, por tanto, los usuarios tengan necesariamente que sintonizar la estación al mismo tiempo que visitan el sitio con el gráfico interactivo.

La instalación consta de ocho radios de características diferentes, algunos son portátiles, otros son antiguos y hay también un reproductor para automóvil. La intención es mostrar que la Radio es accesible y está presente en diferentes momentos y situaciones: en la calle, en el automóvil, en el trabajo, etc. La señal de estos radios es recibida en una computadora por medio de una tarjeta digitalizadora. Cada radio tiene su propio canal de audio. Un "patch" desarrollado en Max/Msp, específicamente diseñado para la instalación se encarga de realizar las transformaciones de los diferentes canales de audio en tiempo real. Se decidió emplear síntesis granular ya que este proceso ofrece una gran gama de transformaciones al mismo tiempo que se preserva la sonoridad del audio original sin su claro reconocimiento. Las transformaciones del audio están determinadas por los trazos que los radioescuchas hagan en el gráfico animado.

El gráfico animado es un "applet" desarrollado en Processing y Java

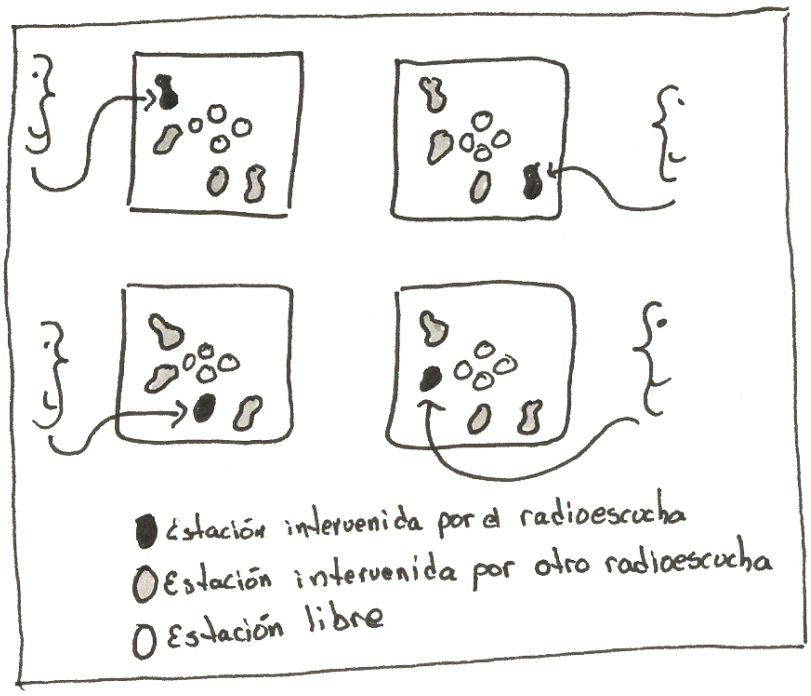

Figura 13: Esquema de interacción de radioBANDA.

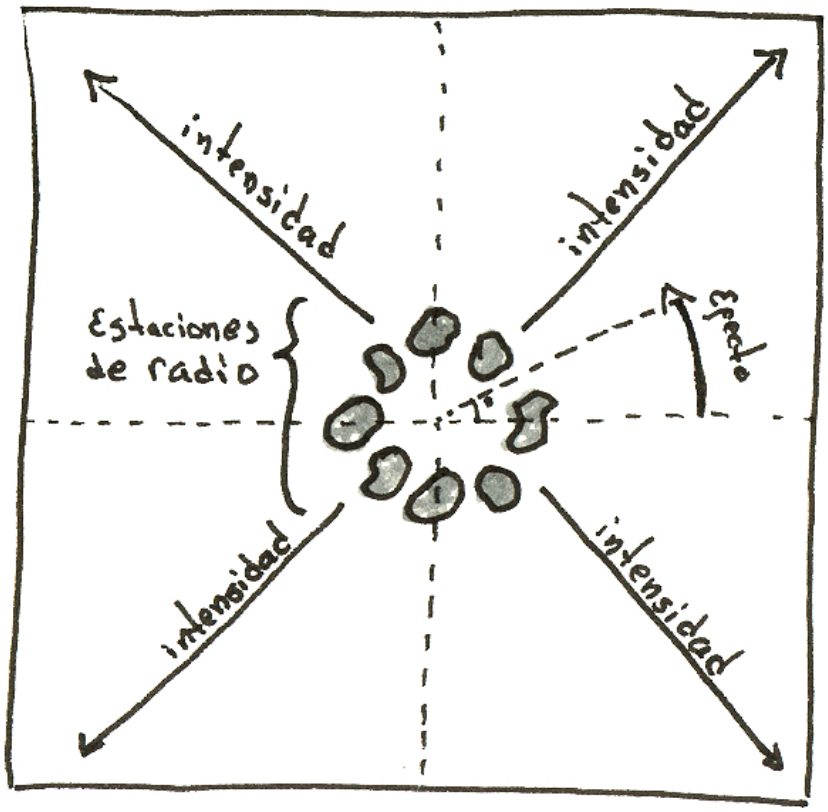
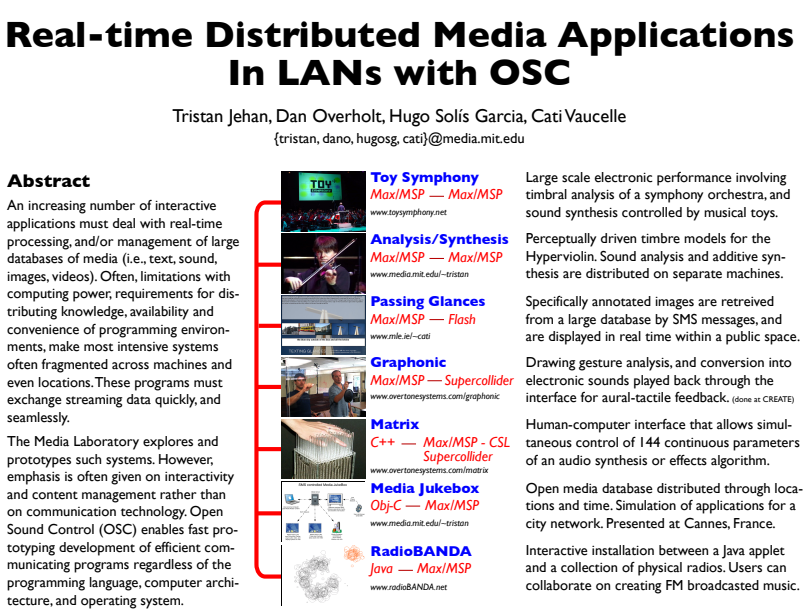

Figura 14: Esquema de control de usuario en radioBANDA.

y corre sin problema en la mayoría de las computadoras personales independientemente de su sistema operativo. Generalmente no hay necesidad de instalar o configurar la computadora pues el gráfico funciona dentro de una pagina web. En el gráfico se representan varios objetos musicales de diferentes colores. Cada uno de ellos representa una emisora radiofónica. El escucha, como ya se mencionó al principio del documento, modifica algunos parámetros de acuerdo al desplazamiento de los objetos. La intensidad depende de la distancia entre el objeto y el centro del gráfico, el resto de los parámetros dependen del ángulo formado por el lugar original del gráfico y una línea horizontal imaginaria en el centro del gráfico. Este mecanismo permite al radioescucha un control intuitivo del radio que está interviniendo.

La mezcla final de las modificaciones que los escuchas realizan en el gráfico debe de ser recibida y transmitida por la estación de radio. Para fines de prueba una copia de esta mezcla es enviada a un servidor Shoutcast lo que permite escuchar el audio por Internet. Es importante recalcar que este proyecto involucra necesariamente a la radio analógica y, por tanto, si bien es cierto que la audiencia podría recibir el audio vía Internet, la intención es utilizar a la Radio tradicional.

Real-time Distributed Media Applications In LANs with OSC

Tristan Jehan, Dan Overholt, Hugo Solís Garcia, Cati Vaucelle

{tristan, dano, hugosg, cati}@media.mit.edu

Abstract

An increasing number of interactive applications must deal with real-time processing, and/or management of large databases of media (i.e., text, sound, images, videos). Often, limitations with computing power, requirements for distributing knowledge, availability and convenience of programming environments, make most intensive systems often fragmented across machines and even locations. These programs must exchange streaming data quickly, and seamlessly.

The Media Laboratory explores and prototypes such systems. However, emphasis is often given on interactivity and content management rather than on communication technology. Open Sound Control (OSC) enables fast prototyping development of efficient communicating programs regardless of the programming language, computer architecture, and operating system.

Toy Symphony
Max/MSP — Max/MSP
www.toysymphony.net
Large scale electronic performance involving timbral analysis of a symphony orchestra, and sound synthesis controlled by musical toys.

Analysis/Synthesis
Max/MSP — Max/MSP
www.media.mit.edu/~tristan
Perceptually driven timbre models for the Hyperviolin. Sound analysis and additive synthesis are distributed on separate machines.

Passing Glances
Max/MSP — Flash
www.mle.ie/~cati
Specifically annotated images are retreived from a large database by SMS messages, and are displayed in real time within a public space.

Graphonic
Max/MSP — Supercollider
www.overtonesystems.com/graphonic
Drawing gesture analysis, and conversion into electronic sounds played back through the interface for aural-tactile feedback. (done at CREATE)

Matrix
C++ — Max/MSP - CSL Supercollider
www.overtonesystems.com/matrix
Human-computer interface that allows simultaneous control of 144 continuous parameters of an audio synthesis or effects algorithm.

Media Jukebox
Obj-C — Max/MSP
www.media.mit.edu/~tristan
Open media database distributed through locations and time. Simulation of applications for a city network. Presented at Cannes, France.

RadioBANDA
Java — Max/MSP
www.radioBANDA.net
Interactive installation between a Java applet and a collection of physical radios. Users can collaborate on creating FM broadcasted music.

Figura 15: Poster del proyecto para el primer congreso de OSC Berkeley University.

Agradecimientos

Quiero agradecer a todas las personas que ayudaron durante estos meses en la realización del proyecto en particular a Tristan Jehan quien ayudo activamente a lo largo de todo el proyecto. Gracias al

TOWARD A DEFINITION OF RADIO ART

1.Radio art is the use of radio as a medium for art.

2.Radio happens in the place it is heard and not in the production studio.

3.Sound quality is secondary to conceptual originality.

4.Radio is almost always heard combined with other sounds - domestic, traffic, tv, phone calls, playing children

Laboratorio de Medios de MIT por otorgar todas las facilidades para trabajar en este proyecto. Un agradecimiento muy especial a Olaf Matthes (Akustische-kunst, Alemania) por sus asesorías y por desarrollar los objetos para radio en Max/Msp. Agradecimientos como siempre a Mary Farbood (Media Lab, USA) por sus asesorías en la compilación de programas. Agradecimientos a Brian Whitman (Media Lab, USA) por sus sugerencias y asesorías. Un agradecimiento a la comunidad de creadores de software libre quienes ven en su trabajo una posibilidad artística de beneficio colectivo. Gracias a todas las personas que han desarrollado las herramientas y programas que han hecho posible este tipo de trabajos.

Código

A continuación se presenta a manera de ejemplo el código fuente del Cliente y del Servidor de Java.

```
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.text.*;
import java.util.*;
import java.util.zip.*;
import netscape.javascript.*;
import javax.comm.*;
import javax.sound.midi.*;
import javax.sound.midi.spi.*;
import javax.sound.sampled.*;
import javax.sound.sampled.spi.*;
import javax.xml.parsers.*;
import javax.xml.transform.*;
import javax.xml.transform.dom.*;
import javax.xml.transform.sax.*;
import javax.xml.transform.stream.*;
import org.xml.sax.*;
import org.xml.sax.ext.*;
import org.xml.sax.helpers.*;

public class RadioBanda_Client extends BApplet {
// ----------------------------------------
// RADIO BANDA CLIENT CLASS
// ----------------------------------------


 // ----------------------------------------
```

Este proyecto fue propuesto para la bienal de Radio en el 2002, la pieza no fue seleccionada pero sirvió para pensar la radio desde una perspectiva interactiva. En el 2002 implementar esta tecnología era un trabajo complicado, con la evolución de la radio por internet y el acceso masivo de internet ahora resulta muy simple de implementar. En el 2015, se diseñó una nueva versión utilizando un servidor de Meteor que permitiría realizar el ejercicio de manera sencilla. Tal vez en un futuro cercano se pueda activar este trabajo a través de Radio UAM. Por el momento el URL ya no está vigentew

```
// CONSTANTS
// ------------------------------------------

int APPLET_PORT = 8081;
int NUMBER_CIRCLES = 8;
int CANVAS_WIDTH = 300;
int CANVAS_HEIGHT = 300;
int CIRCLE_SIZE = 30;
int CIRCLE_TAKEN = 1000;
int CIRCLE_FREE = 999;
int SUBCIRCLE_ACTIVE = 9;
int SUBCIRCLE_PASSIVE = 4;
int NUM_SUBCIRCLES = 30;
int GOING_HOME_INC = 5;
int FRAME_RATE = 100;
int STROKE_WEIGHT = 1;
int COLOR_GREY = 250;
int[] circleColor = new int[NUMBER_CIRCLES];


// ------------------------------------------
// GLOBAL VARIABLES
// ------------------------------------------

Socket mySocket;
ObjectOutputStream myOutput;
ObjectInputStream myInput;
Lector myLector;
Vector myVector;
BFont myFont;
int baseColor;
int currentColor;
boolean connected;
boolean playing;
int myCircleIndex;
BImage b;

int[] x_loc = new int[NUMBER_CIRCLES];
int[] y_loc = new int[NUMBER_CIRCLES];

       //-----
       //
       // Create array of circles
Circle[] circle = new Circle[NUMBER_CIRCLES];

// ------------------------------------------
// SETUP FUNCTION
// ------------------------------------------

void setup() {
```

```
 // General applet setup and initializations
 size(300, 300);
 b = loadImage("background.jpg");
 myFont = loadFont("Verdana.vlw");
 textFont(myFont, 48);
 baseColor = color(COLOR_GREY, COLOR_GREY, COLOR_GREY);
 currentColor = baseColor;
 ellipseMode(CENTER_DIAMETER);
 strokeWeight(STROKE_WEIGHT);
 framerate(FRAME_RATE);
 noFill();
 noSmooth();
 playing = false;

 int COLOR_CIRCLE_DEFAULT = color(50, 50, 50, 60);

// ------------------------------------------
// CIRCLE COLORS
// ------------------------------------------

// There must be NUMBER_CIRCLES colors
 int COLOR_CIRCLE_0 = color(249, 128, 67, 220);
 int COLOR_CIRCLE_1 = color(243, 78, 78, 220);
 int COLOR_CIRCLE_2 = color(246, 198, 82, 220);
 int COLOR_CIRCLE_3 = color(225, 233, 94, 220);
 int COLOR_CIRCLE_4 = color(183, 233, 86, 220);
 int COLOR_CIRCLE_5 = color(93, 231, 66, 220);
 int COLOR_CIRCLE_6 = color(64, 237, 129, 220);
 int COLOR_CIRCLE_7 = color(84, 227, 185, 220);

 // There must be NUMBER_CIRCLES colors
 circleColor[0] = COLOR_CIRCLE_0;
 circleColor[1] = COLOR_CIRCLE_1;
 circleColor[2] = COLOR_CIRCLE_2;
 circleColor[3] = COLOR_CIRCLE_3;
 circleColor[4] = COLOR_CIRCLE_4;
 circleColor[5] = COLOR_CIRCLE_5;
 circleColor[6] = COLOR_CIRCLE_6;
 circleColor[7] = COLOR_CIRCLE_7;

 // Define the default location of each circle
 for(int i=0; i<NUMBER_CIRCLES; i++){
  x_loc[i] = CANVAS_WIDTH/2 + (int)(CIRCLE_SIZE *
   sin(2.0f*PI/NUMBER_CIRCLES*i));
  y_loc[i] = CANVAS_HEIGHT/2 + (int)(CIRCLE_SIZE *
   cos(2.0f*PI/NUMBER_CIRCLES*i));
 }

 // Connection to server
 try {
```

```
  mySocket = new Socket(getDocumentBase().getHost(),
   APPLET_PORT);
  mySocket.setSoTimeout(10000);
  myOutput = new
  ObjectOutputStream(mySocket.getOutputStream());
  myInput = new ObjectInputStream(mySocket.getInputStream());
  connected = true;
  myVector = new Vector();
  myLector = new Lector();

 } catch (Exception e) {
  println("Error while connecting to server!");
  background(b);
  connected = false;
  text("Server Saturated. Please try again later!", 20, 100);
  quit();
 }

 // Setup circles
 for (int i=0; i<NUMBER_CIRCLES; i++) {
  boolean statusCircle = false;
  int sizeCircle = CIRCLE_SIZE;
  int defaultColor = COLOR_CIRCLE_DEFAULT;
  int highlightColor = circleColor[i];
  circle[i] = new Circle(x_loc[i], y_loc[i], sizeCircle,
   defaultColor, highlightColor, i, statusCircle);
 }
}

// ----------------------------------------------
// MAIN LOOP
// ----------------------------------------------


void loop() {

 if(connected) {
  background(b);
  for (int i=0; i<NUMBER_CIRCLES; i++) {
   circle[i].update();
   circle[i].display();
  }
 }
}
// ----------------------------------------------
// Quit function
// ----------------------------------------------

void quit() {
 println("Quiting applet!");
```

```
 try {
  if (myOutput != null) myOutput.close();
  if (myInput != null) myInput.close();
  if (mySocket != null) mySocket.close();
  connected = false;
 } catch(IOException e) {
  println("Error while quiting applet!");
 }
}

public void stop() {
 quit();
}

// ----------------------------------------------
// CIRCLE CLASS
// ----------------------------------------------


class Circle {

 int x, y;
 int who;
 int size;
 int defaultColor;
 int highlightColor;
 int noiseStrength;
 int numSubCircles = NUM_SUBCIRCLES;
 float mx[] = new float[numSubCircles];
 float my[] = new float[numSubCircles];

 boolean taken;
 boolean selected = false;
 boolean home = true;

 // ----------------------------------------------
 // CONSTRUCTOR
 // ----------------------------------------------

 Circle(int _x, int _y, int _size, int _default,
  int _highlight, int _who, boolean _taken) {
  x = _x;
  y = _y;
  size = _size;
  who = _who;
  defaultColor = _default;
  highlightColor = _highlight;
  taken = _taken;
 }
```

```
// ------------------------------------------
// UPDATE
// ------------------------------------------

void update() {
 if (taken) {
  noiseStrength = SUBCIRCLE_ACTIVE;
 } else if (selected()) {
  // Update circle location
  x = constrain(mouseX, 0, CANVAS_WIDTH);
  y = constrain(mouseY, 0, CANVAS_HEIGHT);
  noiseStrength = SUBCIRCLE_ACTIVE;
  sendCircleLocation(CIRCLE_TAKEN);
 } else if (!home) {
  noiseStrength = SUBCIRCLE_ACTIVE;
  if (x < x_loc[who]) x += GOING_HOME_INC;
  if (x > x_loc[who]) x -= GOING_HOME_INC;
  if (y < y_loc[who]) y += GOING_HOME_INC;
  if (y > y_loc[who]) y -= GOING_HOME_INC;

  sendCircleLocation(CIRCLE_TAKEN);
  if ( x > x_loc[who] - GOING_HOME_INC &&
   x < x_loc[who] + GOING_HOME_INC &&
   y > y_loc[who] - GOING_HOME_INC &&
   y < y_loc[who] + GOING_HOME_INC ) {
   x = x_loc[who];
  y = y_loc[who];
  home = true;
  sendCircleLocation(CIRCLE_FREE);
  noiseStrength = SUBCIRCLE_PASSIVE;
 }

} else if (overCircle(x, y, size)) {
 noiseStrength = SUBCIRCLE_ACTIVE;
} else {
 noiseStrength = SUBCIRCLE_PASSIVE;
}

 // Draw subCircles using Proce55ing
for(int i=1; i<numSubCircles; i++) {
 mx[i-1] = mx[i];
 my[i-1] = my[i];
 mx[i-1] = mx[i] + (int)(random(-noiseStrength,
  noiseStrength));
 my[i-1] = my[i] + (int)(random(-noiseStrength,
  noiseStrength));
}
mx[numSubCircles-1] = x;
my[numSubCircles-1] = y;
mx[numSubCircles-1] = mx[numSubCircles-1] +
```

```
  (int)(random(-noiseStrength, noiseStrength));
  my[numSubCircles-1] = my[numSubCircles-1] +
  (int)(random(-noiseStrength, noiseStrength));

 }

  // ------------------------------------------
  // SPECIAL METHODS
  // ------------------------------------------

 boolean selected() {
  if(!taken && overCircle(x, y, size) && mousePressed) {
   selected = true;
   home = false;
   return true;
  } else if (selected && mousePressed) {
   return true;
  } else {
   selected = false;
   return false;
  }
 }

 boolean overCircle(int x, int y, int diameter){
  float disX = x - mouseX;
  float disY = y - mouseY;
  if(sqrt(sq(disX) + sq(disY)) < diameter/2 ) {
   return true;
  } else {
   return false;
  }
 }

 void sendCircleLocation(int val) {
   // Send new circle location
  try {
   if (val == CIRCLE_FREE) {
    myOutput.writeObject(new Point(val +
     (CIRCLE_TAKEN * who), y));
   } else {
    myOutput.writeObject(new Point(x + (val * who), y));
   }
   myOutput.flush();
   myOutput.reset();
  } catch (IOException e) {
   println("Problem updating circle location!");
  }
 }
```

```
  // ------------------------------------------
  // DISPLAY
  // ------------------------------------------


 void display() {
  if (taken || !home || overCircle(x, y, size)) {
   stroke(highlightColor);
  } else {
   stroke(defaultColor);
  }

   // draw main circle
   //ellipse(x, y, size, size);

   // draw subCircles
  for(int i=0; i<numSubCircles; i++) {
   ellipse(mx[i], my[i], i+1, i+1);
  }
 }
}


// ------------------------------------------
// LECTOR CLASS
// ------------------------------------------


class Lector extends Thread {

 Lector() {
  try {
   mySocket.setSoTimeout(0);
  } catch(Exception e) {
   println("Error with Lector setup!");
  }
  start();
 }

 public void run() {
  while(connected) {
   try {
    Object myObject = myInput.readObject();
    int bT = ((Point) myObject).x / CIRCLE_TAKEN;
    int xT = ((Point) myObject).x % CIRCLE_TAKEN;
    int yT = ((Point) myObject).y;

    if (xT == CIRCLE_FREE) {
     circle[bT].taken = false;
    } else {
```

```
      circle[bT].taken = true;
      circle[bT].x = xT;
      circle[bT].y = yT;
     }
    } catch (Exception e) {
     connected = false;
     println("Error receiving data!");
     quit();
    }
   }
  }
}

//} // end radioBANDA class
}
```

```
//
//  radioBanda_Server.java
//  radioBanda.Server
//
//  Created by Hugo Solis and Tristan Jehan on Mon Mar 22 2004.
//  Copyright (c) 2004 MIT Media Lab. All rights reserved.
//


// ----------------------------------------
// IMPORTS
// ----------------------------------------

import com.illposed.osc.OSCPort;
import com.illposed.osc.OSCMessage;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.InetAddress;
import java.util.Vector;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.io.IOException;
import java.awt.geom.Point2D;


// ----------------------------------------
// RADIO BANDA SERVER CLASS
// ----------------------------------------

public class RadioBanda_Server extends JFrame
implements KeyListener {
```

```
ServerSocket myServerSocket;
Vector myBuddies;
BuddyListener myBuddyListener;
BuddyAnalyzer myBuddyAnalyzer;
OSCPort myOSCPortA;
OSCPort myOSCPortB;
EmailMsgs emailService;

   // ------------------------------------------
   // CONSTANTS
   // ------------------------------------------

int FREE = -1;
int APPLET_PORT;
int OSC_PORT;
int NUMBER_CIRCLES = 8;
int CIRCLE_TAKEN = 1000;
int CIRCLE_FREE = 999;
static int MAX_NUM_BUDDIES = 20;
static String FIRST_COMPUTER;
static String SECOND_COMPUTER;
int CANVAS_WIDTH = 300;
int CANVAS_HEIGHT = 300;
int CIRCLE_SIZE = 30;
int[] X_LOC = new int[NUMBER_CIRCLES];
int[] Y_LOC = new int[NUMBER_CIRCLES];
int DIS_MAX = (int) (Math.sqrt(((CANVAS_WIDTH / 2) *
 (CANVAS_WIDTH / 2)) + ((CANVAS_HEIGHT / 2) *
 (CANVAS_HEIGHT / 2))));

static int IDcounter = 0;
int[] x_loc = new int[NUMBER_CIRCLES];
int[] y_loc = new int[NUMBER_CIRCLES];
int[] taken = new int[NUMBER_CIRCLES];


public static void main(String[] args) {
 RadioBanda_Server myServer = new RadioBanda_Server();
 myServer.show();
}

public RadioBanda_Server() {
 JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
 setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 addKeyListener(this);
 pack();
 try {
  readFile();
 } catch (IOException e) {
```

```
    e.printStackTrace();
   }

   for (int i = 0; i < NUMBER_CIRCLES; i++) {
    taken[i] = FREE;
   }

         // Define the default location of each circle
   for(int i=0; i<NUMBER_CIRCLES; i++){
    x_loc[i] = X_LOC[i] = CANVAS_WIDTH / 2 +
    (int)(CIRCLE_SIZE * Math.sin(2.0*Math.PI/NUMBER_CIRCLES*i));
    y_loc[i] = Y_LOC[i] = CANVAS_HEIGHT / 2 +
    (int)(CIRCLE_SIZE * Math.cos(2.0*Math.PI/NUMBER_CIRCLES*i));
   }

   try {
    myServerSocket = new ServerSocket(APPLET_PORT);
   } catch (Exception e) {
    System.out.println(e.toString());
   }

   try {
             // Connect to Macintosh running Max/MSP
    myOSCPortA = new
    OSCPort(InetAddress.getByName(FIRST_COMPUTER), OSC_PORT);
    myOSCPortB = new
    OSCPort(InetAddress.getByName(SECOND_COMPUTER), OSC_PORT);
   } catch (Exception e) {
    System.out.println(e.toString());
   }

   myBuddies = new Vector();
   myBuddyListener = new BuddyListener(this);
   myBuddyAnalyzer = new BuddyAnalyzer(this);
   myBuddyListener.start();
   myBuddyAnalyzer.start();

         //// init the mail service
   emailService = new EmailMsgs();
  }

     // Update server with new data
  public void updateServer(Buddy aBuddy, Object myObject) {
   if (((Point)myObject).x % CIRCLE_TAKEN == CIRCLE_FREE) {
    x_loc[aBuddy.circle] = X_LOC[aBuddy.circle];
    y_loc[aBuddy.circle] = Y_LOC[aBuddy.circle];
    taken[aBuddy.circle] = FREE;
             updateBuddies(aBuddy.ID, myObject);
             updateMAX(aBuddy.circle); // inform MAX
         } else {
```

```
          if (taken[aBuddy.circle] == aBuddy.ID) {
           x_loc[aBuddy.circle] = ((Point) myObject).x
           % CIRCLE_TAKEN;
           y_loc[aBuddy.circle] = ((Point) myObject).y;
                 updateBuddies(aBuddy.ID, myObject);
                 updateMAX(aBuddy.circle); // inform MAX
             } else if (taken[aBuddy.circle] == FREE) {
              x_loc[aBuddy.circle] = ((Point) myObject).x
              % CIRCLE_TAKEN;
              y_loc[aBuddy.circle] = ((Point) myObject).y;
              taken[aBuddy.circle] = aBuddy.ID;
                 updateBuddies(aBuddy.ID, myObject);
                 updateMAX(aBuddy.circle); // inform MAX
             } else {
              aBuddy.circle = FREE;
             }
        }
    }

    // Update all buddies with new data
    public void updateBuddies(int anID, Object myObject) {

     for (int i = 0; i < myBuddies.size(); i++) {
      if (((Buddy) (myBuddies.get(i))).ID != anID) {
       ((Buddy) (myBuddies.get(i))).updateBuddy(myObject);
      }
     }
    }

    public void readFile() throws IOException {
     FIRST_COMPUTER =
     ReadFileText.readLine("RadioBanda.dat",0);
     SECOND_COMPUTER =
     ReadFileText.readLine("RadioBanda.dat",1);
     APPLET_PORT = new Integer(ReadFileText.readLine(
      "RadioBanda.dat",2)).intValue();
     OSC_PORT = new Integer(ReadFileText.readLine(
      "RadioBanda.dat",3)).intValue();
    }

    // Update Max/MSP with new data
    public void updateMAX(int aCircle) { // todo updateMax
     double distance = Point2D.distance(X_LOC[aCircle],
      Y_LOC[aCircle], x_loc[aCircle], y_loc[aCircle]) / DIS_MAX;
     if (distance > 1.0) distance = 1.0;
        double angle = Math.atan2(y_loc[aCircle] -
        Y_LOC[aCircle], x_loc[aCircle] - X_LOC[aCircle]);
        // get polar cordiante
        if(angle<0) angle = angle+(2.0*Math.PI);
        / transfor into 2Pi range
```

```
        angle = (angle + (2.0*Math.PI/NUMBER_CIRCLES*
        aCircle))+(1.5*Math.PI);
        //rotate acording to the circle and match the 0
        angle = angle%(2.0*Math.PI);
        // get the final value in 2Pi range
        if(angle<=Math.PI) angle = angle/Math.PI;
        // convert to 1.0
        else angle = Math.abs(((angle-Math.PI)/Math.PI)-1.0);
        //convert to 1.0
        angle = 1.0 - angle;
        try {
         Object[] args = {new Float(angle),
          new Float(distance)};
         OSCMessage msg = new OSCMessage("/Circle" +
          aCircle, args);
         if (aCircle < NUMBER_CIRCLES / 2) {
          myOSCPortA.send(msg);
         } else {
          myOSCPortB.send(msg);
         }
        } catch (Exception e) {
         System.out.println(e.toString());
        }
    }

    // Quit server
    public void quitAll() {
     for (int i = 0; i < myBuddies.size(); i++) {
      if (((Buddy) myBuddies.get(i)).mySocket.isConnected()) {
       ((Buddy) myBuddies.get(i)).disconnect();
      }
     }
     try {
      if (!myServerSocket.isBound()) {
       myServerSocket.close();
      }
     } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.toString());
     }
     System.exit(0);
    }

    // Send position 0 to everyone
    public void reset() {
     for (int i = 0; i < NUMBER_CIRCLES; i++) {
      try {
       Object[] args = {new Float(0.0), new Float(0.0)};
       OSCMessage msg = new OSCMessage("/Circle" + i, args);
       if (i < NUMBER_CIRCLES / 2) {
        myOSCPortA.send(msg);
```

```
        } else {
         myOSCPortB.send(msg);
        }
       } catch (Exception e) {
        System.out.println(e.toString());
       }
      }
      System.out.println("reset");
     }

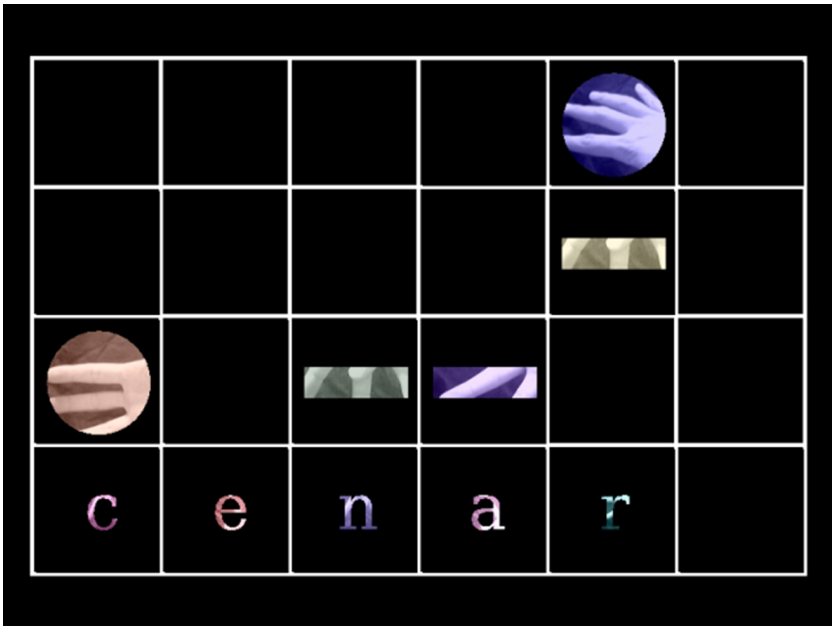
     // Reset Max/MSP audio software
     public void resetMAX() {
      try {
       Object[] argsA = {new String("bang")};
       OSCMessage msgA = new OSCMessage("/Reset", argsA);
       myOSCPortA.send(msgA);
       myOSCPortB.send(msgA);
      } catch (Exception e) {
       System.out.println(e.toString());
      }
      System.out.println("resetMAX");
     }

     // Manage user input to reset the software
     //(F1 resets the server, F2 resets Max/MSP)
     public void keyPressed(KeyEvent e) {
      if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_F1) {
       reset();
      } else if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_F2) {
       resetMAX();
      } else if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_F3) {
       System.out.println("Number of buddies runing: "
        +this.myBuddies.size());
      }
     }

     public void keyReleased(KeyEvent e) {
     }

     public void keyTyped(KeyEvent e) {
     }
}
```

Ix-.-.hel

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2005. LUGARES DE EXHIBICIÓN: Festival Transitio_MX 01; Festival Art and Performance Promenada, University of Washington, Seattle USA. MATERIAL: Computadora, teléfonos celulares, proyección de video.

TECNOLOGÍAS CREATIVAS: Java y JSyn.

Descripción técnica

Ix-.-.hel es una instalación audiovisual que genera material visual y sonoro a partir de la traducción e interpretación a código morse de los mensajes de texto que envían los espectadores desde sus teléfonos celulares así como de imágenes que una cámara de vídeo toma de las manos de los asistentes.

Ix-.-.hel busca crear un lazo visual y auditivo entre tres métodos de comunicación: las manos, que por su naturaleza son vehículo natural de expresión; la clave morse que fue el primer código de comunicación eléctrico a distancia en tiempo real y los mensajes instantáneos de los teléfonos celulares que se han adoptado en la cotidianidad de la comunicación contemporánea.

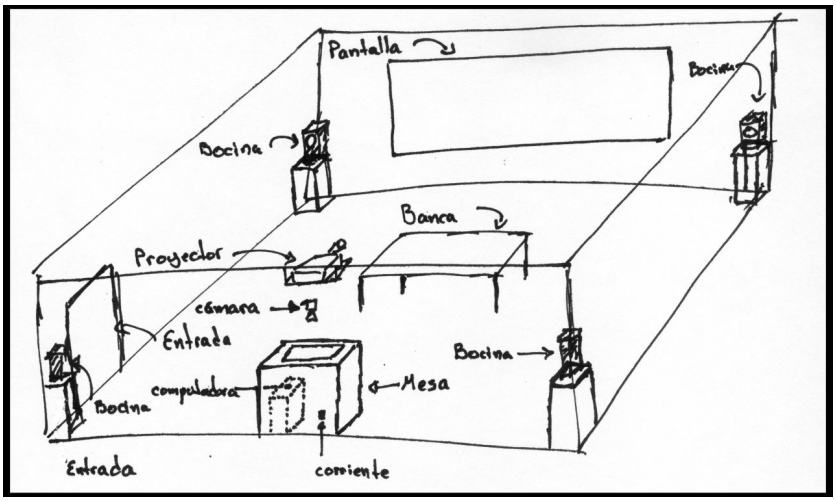

Figura 16: Boceto de la instalación ix-.-.hel.

El despliegue de las imágenes en la pantalla con fotografías de la mano en tiempo real (trabajo gestual), propone una co-relación directa de la mano fotografiada con el lenguaje de señas. La clave morse traducida a sonido y una imagen en la pantalla contenida en circuloraya; así como la interacción del texto escrito a través del generador de un teléfono móvil, evidencía la red de comunicación de la actualidad y los paralelismos y discordancias de los diferentes métodos de comunicación.

La instalación debe ser montada en un cuarto parcialmente obscurecido. La componente visual es proyectada en una pantalla por medio de un proyector y los eventos sonoros son reproducidos por cuatro bocinas que están en las esquinas del cuarto.

La instalación funciona con una computadora personal a la que se le conectan: una cámara de vídeo por USB o Firewire, un teléfono celular por USB y una tarjeta de audio de cuatro canales. Todo el trabajo de captura de imagen y mensajes de texto así como la creación del

resultado audiovisual final es realizada por la computadora en la que se está ejecutando un programa en Java específicamente diseñado para la instalación. La salida de imagen es por medio de un proyector y la salida de audio por medio de la tarjeta de audio. La señal de audio debe ser amplificada a una intensidad mediana y reproducida por las bocinas.

Cada que un espectador manda un mensaje de texto, éste es convertido a código morse al mismo tiempo que es presentado de forma textual en la parte baja de la proyección. La traducción es utilizada para generar pulsos sonoros e imágenes en forma de puntos o rayas.

Todos los mensajes que se van recibiendo durante la presentación de la instalación son guardados en la computadora y utilizados para generar constantemente eventos audiovisuales siguiendo los principios descritos anteriormente.

La instalación está dedicada a mi hermana Ixchel Solís quien en sorda profunda desde el nacimiento. Los gestos con las manos sean o no del lenguaje de señas han sido importantes vehículos de comunicación entre nostros desde nuestra infancia. Por su parte, los mensajes de texto de los teléfonos celulares vinieron a ser no sólo un método práctico de comunicación entre nostros sino además la vía más utilizada para transmitir emociones instantáneas a distancia.

La transfiguración digital de la telegrafía y su imaginario

La tecnología ha sitiado a los lenguajes, les ha marcado pautas de producción y ha alterado su sentido de identidad dictando los cánones de producción y belleza. *Ix-.-.hel* a través del lenguaje computacional Java y sus complementarios en acción (la clave morse, el lenguaje de señas, el lenguaje sonoro y el lenguaje visual) intenta destacar la influencia y las modificaciones que sufre la poética del lenguaje en la actualidad, por el uso inconsciente del material que lo produce. Si consideramos que los teléfonos móviles nos permiten ubicarnos en un espacio-temporal, *Ix-.-.hel* es un proyecto transdisciplinario que nace bajo la necesidad de tender un vértice entre cuatro lenguajes sin importar el sitio de la emisión del código inicial (signo), dando como resultado varios ejes de significados y significantes de lenguaje.

Desde los tiempos en que el motor de madera de un reloj proporcionó la potencia de mover una cinta de papel bajo una pluma y comunicar, el hombre ha estado ante la constante variación de medios y recursos de comunicación. *Ix-.-.hel* intenta conciliar cuatro distintos lenguajes de comunicación a través del recurso digital, con la finalidad de recuperar el sentido lúdico de dos lenguajes relegados (la clave morse y el lenguaje de señas) fusionándolos con el lenguaje sonoro y el lenguaje escrito (texto).

El despliegue de las imágenes en la pantalla con fotografías de la mano en tiempo real (trabajo gestual), propone una co-relación directa de la mano fotografiada con el lenguaje de señas. La clave morse traducida a sonido y una imagen en la pantalla contenida en circulo-raya; así como la interacción del texto escrito a través del generador de un teléfono móvil, evidencía la red de comunicación de la actualidad y propone revalorar el sentido de comunicación en crisis que vivimos, con el fin de re-interpretar el sentido de comunicación que desde la antigua Grecia se ha tejido con la finalidad de comunicar.

Ix-.-.hel sugiere la participación de la historia en combinación con la técnica, la consideración del papel de un creador consciente al incluir un contenido claro y directo y la inclusión de un espectador humanizado a través de la comunicación dirigida de una obra de arte digital.

La experiencia de encontrarse frente a una mano propia que produce gestos en la pantalla y la acción de escribir un texto generador en el teléfono propio, sitúa al espectador en la condición de conductor de elementos comunicantes que actúan sobre cuatro ejes de lenguaje. Esta acción directa provoca un sentido de responsabilidad de un espectador co-creador de la obra y lo ubica en un espacio finito de actividades que tienen consecuencias directas con los eventos que percibe en tiempo real.

El resultado electrónico provocado por el mensaje de un celular generador inicial, despliega en la pantalla y en el entorno, un compendio del imaginario de una tecnología que ha resultado poética: un evento sonoro y visual propositivo que trasfigura la historia y la utiliza con un sentido de contenido abierto que re-considera el uso inconsciente de los recursos digitales.

Códigos

Este proyecto está conformado por un gran número de clases de java. A continuación se presenta el código de la clase principal y de la clase MorseReader que es la que realiza la conversión de texto a sonido con el apoyo de varias clases secundarias.

```
package ixchel;

import javax.swing.JFrame;

import ixchel.utilities.KeyAdapterIxchel;
import ixchel.video.Video;
import ixchel.audio.JSYNaudio;
import ixchel.morse.Morse;
import ixchel.sms.*;
```

```
public class Ixchel extends JFrame {

 public DataIxchel data;
 public Video video;
 public SMSReceiver smsReader;
 public WindowIxchel window;
 public JSYNaudio jSYNaudio;
 public VideoManager videoManager;
 public SMSManager smsManager;
 public Morse myMorse;

 private KeyAdapterIxchel keyAdapter;
 private boolean fullScreen = false;

 public Ixchel(){
  this(false);
 }

 public Ixchel(boolean fs){

  fullScreen = fs;

  video = new Video();
  video.initVideo();

  jSYNaudio = new JSYNaudio();

  window = new WindowIxchel(this);
  setVisible(true); //required to make the window listen
  setSize(100,100);
  window.setUp(fullScreen);
  System.out.println("initaiating window...");
  try {
   Thread.sleep(5000);
  } catch (InterruptedException e) {
   e.printStackTrace();
  }
  myMorse = new Morse();
  data = new DataIxchel(this);
  data.fillGrid();
  smsManager = new SMSManager(this);
  smsManager.getText();

  videoManager = new VideoManager(this);
  videoManager.getImages();

  keyAdapter = new KeyAdapterIxchel(this);
  addKeyListener(keyAdapter);
  window.addKeyListener(keyAdapter);
```

```
  smsReader = new SMSReceiver(DataIxchel.PORT,
   DataIxchel.B_RATE);
  smsReader.addListener(data);

  video.startPlayer();
  videoManager.startVideoGrabber();
  data.starScaning();
  window.repaint();
 }

 public static void main(String[] args) {
  boolean fs = false;
  //get javax.command line arguments
  for (int x = 0; x < args.length; x++) {
   // -fs for full screen
   if (args[x].toLowerCase().compareTo("-fs") == 0)
    fs = true;
  }
  new Ixchel(fs);
 }
}
```

```
package ixchel;

import ixchel.audio.JSYNaudio;

import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Polygon;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.geom.Ellipse2D;
import java.awt.geom.Rectangle2D;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.LookupOp;
import java.awt.image.ShortLookupTable;
import java.util.Random;

import com.softsynth.jmsl.JMSL;
import com.softsynth.jmsl.MusicJob;
import com.softsynth.jsyn.*;
import com.softsynth.jsyn.circuits.*;

public class MorseReader extends MusicJob {

 private Ixchel ixchel;
 private JSYNaudio audio;

 private String myMorse = "... --- ...";
 //private String mySMS = "not defined";
```

```
private int length = 0;
private int counter = 0;
private static double duration = 60;
private double frec_dit = 440;
private double dur_dit = 0.2;
private double[] enveData_dit;
private double frec_dah = 880;
private double dur_dah = 0.4;
private double[] enveData_dah;
private double dur_endWord = 1.0;
private double dur_endChar = 2.0;
private Random myRandom = null;

private SynthEnvelope miSynEnvelope;
private EnvelopePlayer miEnvePlayer;
private FMPair miFM;
private BusWriter miWriterL;
private BusWriter miWriterR;
private MultiplyUnit miMultyL;
private MultiplyUnit miMultyR;

public Graphics2D g2;
private LookupOp lO;
private BufferedImage image = null;
private Integer[] coordinates;
private int[] myRealLocation;
private static final Ellipse2D sDah =
new Ellipse2D.Float(10,10,100,100);
private static final Rectangle2D sDit =
new Rectangle.Float(10,45,100,30);
private static final Rectangle2D sWord =
new Rectangle.Float(0,0,119,119);
private static final int[] xpoints = new int[]{10,40,110,40};
private static final int[] ypoints = new int[]{110,110,10,10};
private static final Polygon sChar =
new Polygon(xpoints, ypoints, 4);

private boolean isPlaying = true;

public MorseReader(Ixchel ixchel, BufferedImage image,
 Integer[] coordinates, String mySMS, String myMorse) {
 super();
 this.ixchel = ixchel;
 this.audio = ixchel.jSYNaudio;
 g2 = (Graphics2D)ixchel.window.getContentPane().getGraphics();
 //this.mySMS = mySMS;
 this.myMorse = myMorse;
 this.coordinates = coordinates;
 getLocation(coordinates);
 myRandom = new Random();
```

```
 length = myMorse.length();
 setRepeats(999999);
 setStartTime(JMSL.now());

 frec_dit = myRandom.nextInt(1600) + 80;
 frec_dah = frec_dit * (myRandom.nextDouble() + 2);

 dur_dit = .15 + (myRandom.nextDouble() * .3);
 dur_dah = dur_dit * 2;
 dur_endWord = dur_dit * 3;
 dur_endChar = dur_dit * 4;
 enveData_dit = new double[] { 0.01, .1, dur_dit - .01, 0.0 };
 enveData_dah = new double[] { 0.01, .1, dur_dah - .01, 0.0 };
 generateImage(image);
 initaudio();
}

public boolean isPlaying(){
 return isPlaying;
}

private void getLocation(Integer[] twoPoints){
 int x = DataIxchel.WIDTH_DEPHASE +
 DataIxchel.GRID_LINE_THICK +
 (twoPoints[0].intValue() * (DataIxchel.IMAGE_WIDTH +
  DataIxchel.GRID_LINE_THICK));
 int y = DataIxchel.HIGTH_DEPHASE +
 DataIxchel.GRID_LINE_THICK +
 (twoPoints[1].intValue() * (DataIxchel.IMAGE_HIGTH +
  DataIxchel.GRID_LINE_THICK));
 myRealLocation = new int[]{x,y};
}

private void generateImage(BufferedImage image){
 short[][] colorOffset = new short[3][256];
 short[] rgb = new short[]{
  (short)(myRandom.nextInt(100)-50),
  (short)(myRandom.nextInt(100)-50),
  (short)(myRandom.nextInt(100)-50)};
  for (int i = 0; i < 256; i++) {
   colorOffset[0][i] = constrains((short)(i + rgb[0]),
    (short)0, (short)255);
   colorOffset[1][i] = constrains((short)(i + rgb[1]),
    (short)0, (short)255);
   colorOffset[2][i] = constrains((short)(i + rgb[2]),
    (short)0, (short)255);
  }
  lO = new LookupOp(new ShortLookupTable(0, colorOffset),
   null);
```

```
    this.image = new BufferedImage(image.getWidth(),
     image.getHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    lO.filter(image, this.image);
   }

   private short constrains(short value, short min, short max) {
    if (value < min)
     value = min;
    if (value > max)
     value = max;
    return value;
   }

   private void initaudio(){
    try {
     miFM = new FMPair();
     miWriterL = new BusWriter();
     miWriterR = new BusWriter();
     miMultyL = new MultiplyUnit();
     miMultyR = new MultiplyUnit();
     miSynEnvelope = new SynthEnvelope(enveData_dit);
     miEnvePlayer = new EnvelopePlayer();

     miFM.output.connect(0, miMultyL.inputA, 0);
     miFM.output.connect(0, miMultyR.inputA, 0);
     miMultyL.output.connect(0, miWriterL.input, 0);
     miMultyR.output.connect(0, miWriterR.input, 0);
     miWriterL.busOutput.connect(0, audio.myReaderL.busInput, 0);
     miWriterR.busOutput.connect(0, audio.myReaderR.busInput, 0);
     miEnvePlayer.output.connect(miFM.amplitude);

     double stereo = myRandom.nextDouble();
     miMultyL.inputB.set(1.0 - stereo);
     miMultyR.inputB.set(stereo);
     miFM.modFrequency.set(myRandom.nextInt(100) + 10);
     miFM.modAmplitude.set(myRandom.nextInt(10000));
    } catch (SynthException e) {
    }
   }

   public void start(){
    startAudio();
   }

   private void startAudio() {
    try {
     miFM.start();
     miMultyL.start();
     miMultyR.start();
     miWriterL.start();
```

```
     miWriterR.start();
     miEnvePlayer.start();
    } catch (SynthException e) {
    }
   }

   public void stop() {
//   try {
//    super.stop(JMSL.now());
//   } catch (InterruptedException e) {
//    e.printStackTrace();
//   }
    finish();
    stopAudio();
   }

   private void stopAudio() {
    try {
     miFM.stop();
     miMultyL.stop();
     miMultyR.stop();
     miWriterL.stop();
     miWriterR.stop();
     miEnvePlayer.stop();
    } catch (SynthException e) {
    }
   }

   public double repeat(double playTime)
   throws InterruptedException {
    setCurrentTime(JMSL.now());
    if (getCurrentTime() < getStartTime() + duration) {
     char c = myMorse.charAt(counter % length);
     switch (c) {
      case '.':
     //Audio
      miFM.frequency.set(frec_dit);
      miSynEnvelope.write(enveData_dit);
      miEnvePlayer.envelopePort.queue(miSynEnvelope);
     //Video
      g2.translate(myRealLocation[0], myRealLocation[1]);
//     g2.setClip(sWord);
//     g2.fill(sWord);
      g2.setClip(sDit);
      g2.drawImage(image, null,0,0);
      g2.translate(-myRealLocation[0], -myRealLocation[1]);
      new drawBlack(dur_dit * .9).launch(JMSL.now());

      setRepeatPause(dur_dit);
      break;
```

```
      case '-':
     //Audio
      miFM.frequency.set(frec_dah);
      miSynEnvelope.write(enveData_dah);
      miEnvePlayer.envelopePort.queue(miSynEnvelope);
     //Video
      g2.translate(myRealLocation[0], myRealLocation[1]);
//    g2.setClip(sWord);
//    g2.fill(sWord);
      g2.setClip(sDah);
      g2.drawImage(image, null,0,0);
      g2.translate(-myRealLocation[0], -myRealLocation[1]);
      new drawBlack(dur_dah * .9).launch(JMSL.now());

      setRepeatPause(dur_dah);
      break;
      case ' ':
     //Video
//    g2.translate(myRealLocation[0], myRealLocation[1]);
//    g2.setClip(sWord);
//    g2.fill(sWord);
//    g2.translate(-myRealLocation[0], -myRealLocation[1]);

      setRepeatPause(dur_endWord);
      break;
      case '/':
     //video
      g2.translate(myRealLocation[0], myRealLocation[1]);
//    g2.setClip(sWord);
//    g2.fill(sWord);
      g2.setClip(sChar);
      g2.fill(sChar);
      g2.translate(-myRealLocation[0], -myRealLocation[1]);
      new drawBlack(dur_endChar * .9).launch(JMSL.now());

      setRepeatPause(dur_endChar);
      break;
     }
     counter++;
     return playTime;
    } else {
     stopAudio();
    ixchel.data.locations.add(coordinates);
    isPlaying = false;
    finish();
    return playTime;
   }
  }

  class drawBlack extends MusicJob {
```

```
   public drawBlack(double time){
    setRepeats(0);
    setStopDelay(time);
   }

   public double stop(double playTime)
   throws InterruptedException {
    g2.translate(myRealLocation[0], myRealLocation[1]);
    g2.setClip(sWord);
    g2.fill(sWord);
    g2.translate(-myRealLocation[0], -myRealLocation[1]);
    return playTime;
   }
  }
 }
```

Ojos te vean

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2007. LUGARES DE EXHIBICIÓN: Festival Transitio_MX 02. MATERIAL: Servidor web, teléfonos celulares, proyección de video.

TECNOLOGÍAS CREATIVAS: MaxMsp, Jitter, Java.

Descripción conceptual

Ojos te vean es un espacio de creación audiovisual colectiva vía Internet. Una plataforma que nace como reflexión sobre los procesos y las prácticas de construcción del imaginario colectivo a distancia. Una conjunción simbólica que funciona como eje de un territorio virtual colectivo que aborda la manera en que los imaginarios individuales dialogan, interactúan y se acercan o alejan, a través de una práctica artística conjunta con la intención de producir una redefinición geoidentitaria actual provocada por el uso de la red.

La colaboración telemática en tiempo real como resultado de una colaboración audiovisual entre personas-creadores desde un contexto privado con el fin de trasladarlo al espacio público, tiende a igualar la colaboración democratizando la participación creativa. Gloria Sutton señala que una de las aportaciones fundamentales del trabajo colectivo vía network es el privilegio de colaborar sin autoría democratizando la producción y la recepción del arte[39]. Uno de los ejemplos de dichos trabajos se pueden encontrar en las producciones de Vitto Accounci, Adrian Piper y Hans Haacke[40].

La posibilidad de desdoblarse en un espectador que se vuelve creador al participar en el proyecto, provoca un desprendimiento del biopoder entendiendo como tal la definición de Foucault. De alguna manera, el usuario-participante se despoja de la disciplina concebida como control social a la hora de participar anónimamente o en privado. El proyecto intenta abolir el control (vigilancia) y la utilidad del material que se genera durante la creación de la obra situando al espectador en el paradigma de verse convertido en actor representante liberado de la acción creativa. *Ojos te vean* concibe el uso de Internet no sólo como instrumento de transferencia y distribución de información sino como "recurso abierto" a la participación artística colectiva.

El proyecto se concibe con dos ejes interconectados: por un lado, la disolución de la frontera geoidentitaria y por otro, la transposición de la autorepresentación en un recipiente de confluencia artística del espacio público que incluye el espacio físico y el virtual. La intención de provocar la autorepresentación y después plasmar el resultado colectivo manipulado por un espectador participante en la obra, crea un tejido relacional capaz de combinar e involucrar diferentes estratos de creación conjunta que se metaconducen a la obra final.

Ojos te vean utiliza un compendio de disciplinas que nos adentran en un terreno donde se combinan la imagen, el sonido, la palabra escrita, la abstracción y sobre todo la interactividad colectiva. Aunque el concepto de interactividad es ampliamente utilizado en las ciencias de la comunicación, su campo de aplicación suele comprender el campo performativo del arte. Sheizar Rafaeli ha definido la interactividad

[39] G. Sutton. *The Experience Machine: Stan VanDerBeek's Movie-Drome and Expanded Cinema*. Leonardo (Series) (Cambridge, Mass.). MIT Press, 2015. ISBN 9780262028493. URL https://books.google.com.mx/books?id=6h3DBgAAQBAJ

[40] A. Alberro and B. Stimson. *Conceptual Art: A Critical Anthology*. Mit Press. MIT Press, 1999. ISBN 9780262511179. URL https://books.google.com.mx/books?id=sJGzxp1Q9fYC

como "una expresión extensiva donde una serie de intercambios comunicacionales implican que el último mensaje se relacione con mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos"[41].

Ojos te vean involucra diferentes niveles de interactividad en los distintos puntos de su creación. Primeramente, el usuario genera aportaciones democráticas de colaboración creativa que puede ser anónimas o no; segundo, la relación con la máquina-código es capaz de producir la manipulación de los datos de video/audio trasformados algorítmicamente y tercero, la participación colectiva de la audiencia en la representación del cortometraje final donde un espectador puede intervenir en la alteración del subtitulaje enviando mensajes de texto por teléfono celular. Al marcar las distintas fases del proyecto podemos inferir que la interactividad es similar al nivel de respuesta en todos los planos de su realización y funciona como proceso de comunicación en el que cada mensaje se relaciona con el previo y a su vez, con la relación entre éste y los precedentes.

Ojos te vean es el resultado de provocar un choque dentro de la estética de la representación y una legitimación de un discurso individual que se expande en lo colectivo. Una crítica alterna que ofrece una posibilidad a los modelos de representación masivos con opción de cambiar la realidad previamente plasmada en el video original. Cierto, como Gianni Vattimo señala, hemos entrado en la postmodernidad -una especie de"babel informativa"- donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central[42]. Un momento que marca la superación de la modernidad dirigida por las concepciones de los modelos cerrados en fundamentos de la historia como huella unitaria del acontecer. La postmodernidad abre el camino a la tolerancia y a la diversidad donde las ideas del pensamiento están estrechamente relacionadas con el desarrollo del escenario multimedia y con la toma de la posición mediática.

El proyecto *Ojos te vean* se origina como acción alternativa a los modelos de comprensión de la identidad, la interactividad, la frontera, —el espacio físico y el virtual—, la diversidad y sobre todo, la territorialidad global. Incluye y propone una estructura relacional que te confronta con una realidad que creías preconcebida. El proyecto intenta generar un modelo que plantea la opción de salir ilesos de una crisis originada por las prácticas cotidianas del uso de la red en la esfera global.

Descripción tecnológica

Ojos te vean es un proyecto que utiliza un gran numero de programas y librerías, la mayoría libres y gratuitas para su funcionamiento. La página Web fue creada con Drupal y montada sobre un servidor Apache. Desde el sitio www.ojosTeVean.net se descarga un programa

[41] F. Sudweeks, M.L. McLaughlin, and S. Rafaeli. *Network and Netplay: Virtual Groups on the Internet*. AAAI Press Series. AAAI Press, 1998. ISBN 9780262692069. URL https://books.google.com.mx/books?id=8wBTAAAAMAAJ

[42] G. Vattimo. *Adiós a la verdad*. CLA-DEMA / Filosofía. GEDISA, 2011. ISBN 9788497845724. URL https://books.google.com.mx/books?id=XzAlBQAAQBAJ

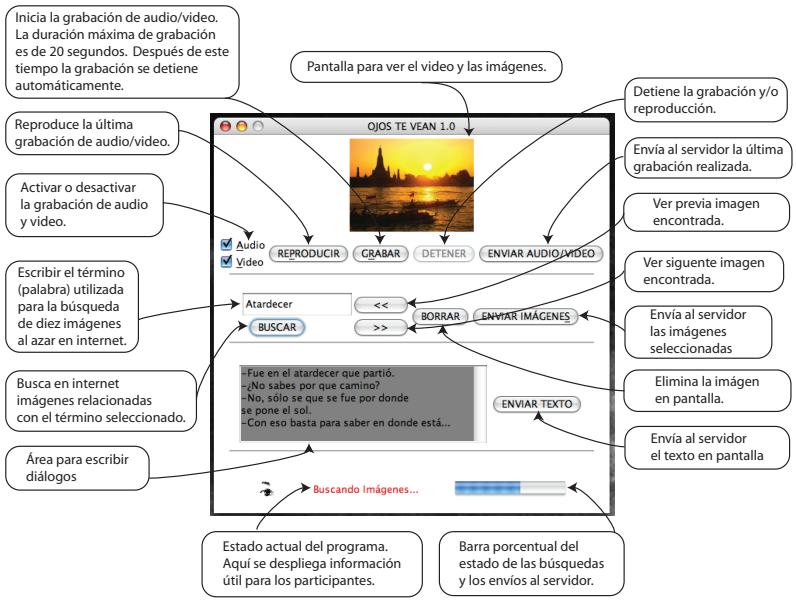

Figura 17: Aplicación web para usuarios de Ojos te Vean.

específicamente desarrollado para el proyecto que le permite a los participantes grabar audio y video con una webcam. La interfase es intuitiva y permite grabar y reproducir el material muy fácilmente. Los materiales grabados por los participantes con este programa son la fuente principal para realizar la parte audiovisual de los trabajos colectivos. Otra fuente del material visual son las imágenes que se pueden buscar con el mismo programa a partir de palabras o frases. Cada búsqueda produce diez imágenes aleatorias bajadas de la red. Antes de enviarlas al servidor, el participante puede borrar aquellas que no le interesen. El programa permite también escribir líneas de texto que se utilizan para generar los subtítulos. Con el fin de poder ser utilizado en Windows y Mac, este programa fue elaborado en Java y Java Web Star Se utilizó la librería JMyron para controlar la webcam; el Yahoo Web Services SDK para la búsqueda de imágenes; SimpleFTP para la transferencia de archivos al servidor; y el Java Multimedia Framework para el control, grabación, reproducción y compresión del material.

El servidor del programa fue elaborado en Java / Groovy y se encarga de organizar todo el material que le llega de los participantes así como de coordinar los diferentes programas que se utilizan para la generación de los trabajos colectivos. Al recibir nuevo material, el servidor descompacta y clasificada el material en carpetas. Cada noche, si hay más de veinte materiales nuevos, el servidor ejecuta una seria de rutinas que producen nuevo material. El primer paso es generar el material sonoro. Para ello, el servidor genera una lista de los materiales sonoros y genera una "partitura" en formato OSC binario. Este archivo es utilizado por Super Collider para sintetizar el audio. Un

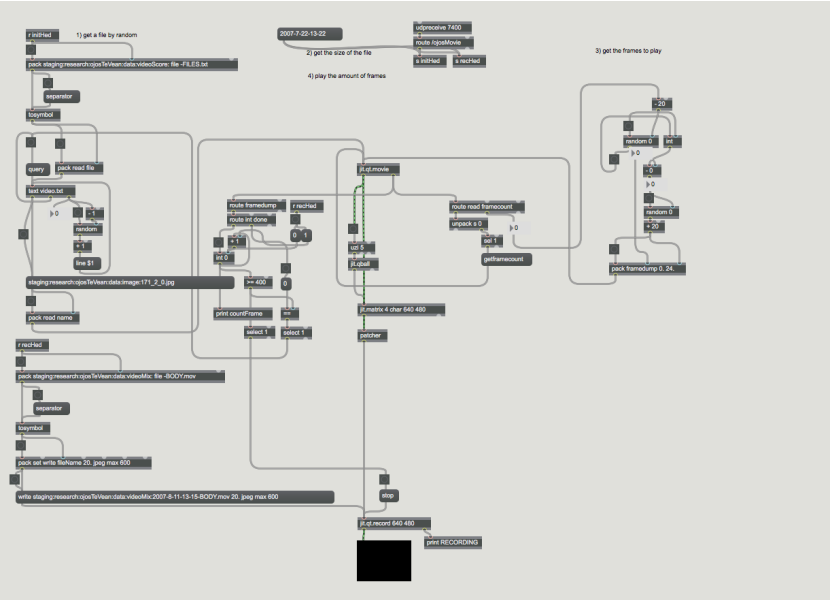

Figura 18: Patch de MaxMSP que realize el render de video.

banco de síntesis granular y feedbacks son utilizados para generar las sonoridades. NetUtil se utiliza para comunicar Java con el resto de los programas. El siguiente paso es producir el material visual. El servidor genera una lista de los materiales visuales y la envía a Jitter por medio del protocolo Open Sound Control. Jitter utiliza esta información para generar un archivo Quick Time. En esta etapa se generan también el título y los textos finales del video.

Una vez generado el "cortometraje", el servidor genera su link en la página web para poder ser descargado por los realizadores y visitantes del sitio. La segunda etapa del proyecto consiste en proyectar los cortos públicamente. Es en este momento cuando se agregan los subtítulos de los cortos. Otra aplicación en Java / Groovy genera en tiempo los subtítulos a partir del texto previamente recibido y también de nuevo texto enviado por el público desde sus teléfonos celulares durante la proyección del corto. Se utilizó la librería SMSLib para controlar el celular que recibe los mensajes y leer los mensajes. Los subtítulos son enviados por el programa vía OSC a Jitter el cual reproduce el video con los subtítulos.

Audio

El audio era agregado al sistema a través de un script de SuperCollider que se muestra a continuación

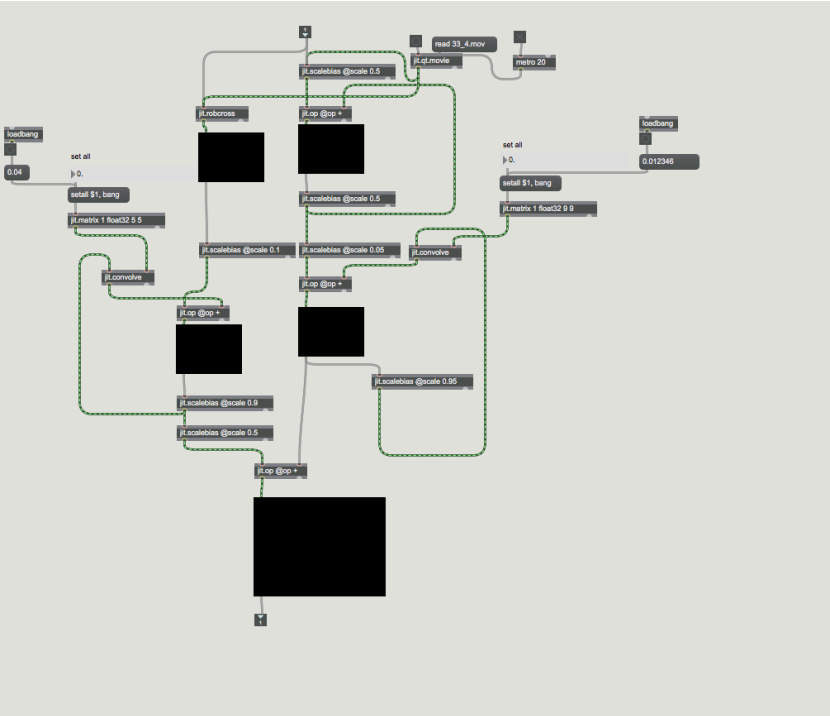

Figura 19: Patch secundario de MaxMSP que realize el render de video.

```
//init
(
 s = Server.local;
 s.boot;
 s.notify;
 o = Server.local.options;
 o.memSize = 4096 * 32;

 n = NetAddr("localhost", 57120); // 57120 is sclang default

\begin{code}
 a = OSCresponderNode(nil, "new_score", {
  arg time, responder, msg;
  [time, responder, msg].postln;
  msg[0].postln;
  msg[1].postln;
  msg[2].postln;
  z = Score.newFromFile(msg[1]);
  o = ServerOptions.new.numOutputBusChannels= 2; //monooutput
  Score.recordNRT(g, "help-oscFile", msg[2], options: o);
  //synthesize
 }).add;
)

//synth definition
```

```
(
 SynthDef("springSounds", {arg dur=10, warp=0.1, freq = 1.0,
 buffer = 0, amp = 0.5, output = 0;
 var src, env, local;
 env = EnvGen.kr(Env.new([0.001, 1.0, 1.0, 0.001],[dur * 0.05,
 dur * 0.9, dur * 0.05], "exponential"), dur, doneAction: 2);
 src = Warp0.ar(buffer, warp, freq, 0.1, 8, 0.01, 4);
 local = LocalIn.ar(2) * 0.99;
 local = DelayN.ar(local, 0.3, 0.3);
 local = (local * 0.5) + src;
 LocalOut.ar(local);
 Out.ar(output, local * env * amp);
}).load(s);

SynthDef("extendedSounds", {arg dur=10, var1=0.1, freq = 1.0,
 buffer = 0, amp = 0.5, output = 0;
 var src, env, out, local;
 env = EnvGen.kr(Env.new([0.001, 1.0, 1.0, 0.001], [dur * 0.1,
 dur * 0.7, dur * 0.2], "exponential"), dur, doneAction: 2);
 src = Warp0.ar(buffer, var1, freq, 0.1, 8, 0.01, 4);
 local = LocalIn.ar(2) * 0.99;
 local = DelayN.ar(local, 0.3, 0.3);
 local = (local * 0.5) + src;
 LocalOut.ar(local);
 Out.ar(output, local * env * amp);
}).load(s);

SynthDef("grainedSounds", {arg dur=10, freq=1.0, buffer=0,
amp = 0.5, output = 0, var1 = 0.5;
 var src, env, trate, durG, clk, local;
 env = EnvGen.kr(Env.new([0.001, 1.0, 1.0, 0.001], [dur * 0.1,
 dur * 0.7, dur * 0.2], "exponential"), dur, doneAction: 2);
 trate = (var1 * 15) + 4;
 durG = 2 / trate;
 clk = Impulse.kr(trate);
 src = TGrains.ar(2, Impulse.ar(trate), buffer, freq,
 TRand.kr(0, BufDur.kr(buffer)), durG,
 WhiteNoise.kr(0.6), 0.1, 4);
 local = LocalIn.ar(2) * 0.99;
 local = DelayN.ar(local, 0.3, 0.3);
 local = (local * 0.5) + src;
 LocalOut.ar(local);
 Out.ar(output, local * env * amp);
}).load(s);
)

//stuff
//s.sendBundle(0.1, ["b_allocRead", 0,
"/Users/hugosg/Documents/ojosTeVean/data/support/1.wav"]);
```

```
s.sendBundle(0.1, ["b_allocRead", 0,
"/Volumes/staging/research/ojosTeVean/data/audio/47_0.wav"]);
s.sendBundle(0.1, ["s_new", "springSounds",-1,0,0,"dur", 120,
"freq", 1.0, "amp", 0.8, "buffer", 0]);
s.sendBundle(0.1, ["s_new", "grainedSounds",-1,0,0,"dur", 10,
"freq", 1.0, "amp", 0.8, "buffer", 0, "var1", 0.9]);
s.sendBundle(0.1, ["s_new", "extendedSounds",-1,0,0,"dur", 20,
"freq", 0.5, "amp", 0.8, "buffer", 0, "var1", 1.5]);
a.remove;

//test
(
 x = [
 [2.99999, ["s_new", "longSounds", -1, 0, 0, "dur", 10]],
 [10.0, ["c_set", 0, 0]]
 ];

 o = ServerOptions.new.numOutputBusChannels = 2;
 Score.recordNRT(x, "help-oscFile.osc",
 "/Users/hugosg/Documents/ojosTeVean/data/audioMix/test.aiff",
 options: o); // synthesize
)
```

Render y control del servidor

A continuación se muestra la clase java del servidor que se encarga de generar la los videos y controlar la base de datos.

```
package ojosTeVeanServer;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import de.sciss.net.OSCClient;
```

```
import de.sciss.net.OSCMessage;

import scoreGenerator.ScoreGenerator;
import scoreGenerator.ScoreGenerator2;

public class MoviesGenerator {

 Timer myTimer;
 SQLconnection sQLconnection;

 public MoviesGenerator(){
  myTimer = new Timer();
  sQLconnection = new SQLconnection();
  System.out.println("movies generator created");
 }

 public void startDailyProcess(){
  /*start the processes to run every
  night starting this nigth at 23:30 */
  System.out.println("startDailyProcess");
  Calendar today = Calendar.getInstance();
  Calendar todayAtNight = Calendar.getInstance();
  todayAtNight.set(
   today.get(Calendar.YEAR),
   today.get(Calendar.MONTH),
   today.get(Calendar.DATE),
   23, 35, 0);
  myTimer.scheduleAtFixedRate(new GenerateMovie(),
   todayAtNight.getTime(), 1000 * 60 * 60 * 24);
//  myTimer.scheduleAtFixedRate(new GenerateMovie(),
  //10 * 1000, 1000 * 60 * 60 * 4);
 }

 class GenerateMovieTest extends TimerTask{
  public void run() {
   System.out.println("testing clock");
  }
 }

 class GenerateMovie extends TimerTask{
  public void run() {
   Calendar rightNow = Calendar.getInstance();
   String fileName = rightNow.get(Calendar.YEAR) + "-" +
   rightNow.get(Calendar.MONTH) + "-" +
   rightNow.get(Calendar.DAY_OF_MONTH) + "-" +
   rightNow.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + "-" +
   rightNow.get(Calendar.MINUTE);
   System.out.println("Building piece: " + fileName);

   String parent =
```

```
Server.serverProperties.getProperty("DATA_FOLDER");
InfoParser ip = new InfoParser(parent,
 Roman.toRoman(Server.moviesCounter));


/* THIS PART GENERATES THE VIDEO, IT HAS SEVERAL STEPS*/
/*CREATING TEXT PART AND ENDING*/
MovieTextCreator mtcI = new MovieTextCreator(parent +
 "/videoMix/" + fileName + "-INIT.mov");
mtcI.setText((String[])ip.getInitText(), fileName,
 "INIT", parent);
mtcI.createMovie();

MovieTextCreator mtcE = new MovieTextCreator(parent +
 "/videoMix/" + fileName + "-END.mov");
mtcE.setText((String[])ip.getEndingText(), fileName,
 "END", parent);
mtcE.createMovie();

/*CREATING THE JITTER PART */
ip.createVideoTextFiles(fileName);
try {
 OSCClient client = OSCClient.newUsing( OSCClient.UDP);
 client.setTarget(new InetSocketAddress("127.0.0.1", 7400));
 client.start();
 client.send(new OSCMessage("/ojosMovie",
  new Object[] {fileName}));
 System.out.println("sending message to Jitter");
} catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
}

try {
 System.out.println("sleeping to give time for jitter to f");
 Thread.sleep(1000 * 60 * 15); // half an hour
} catch (InterruptedException e1) {
 e1.printStackTrace();
}

/*INTERMEDIATE FILES INTO MPG FORMAT*/
try {
 ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("/ffmpeg/ffmpeg",
  "-i",
  parent + "videoMix/" + fileName + "-INIT.mov",
  "-sameq",
  parent + "videoMix/" + fileName + "-INIT.mpg");
 pb.redirectErrorStream(true);
 Process process = pb.start();
 InputStream is = process.getInputStream();
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
```

```
      BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
      String line;
      System.out.println("cre mpg from mov of INIT " + fileName);
      while ((line = br.readLine()) != null) {
       System.out.println(line);
      }
      process.destroy();
      System.out.println("done with mpg cr of INIT " + fileName);
     } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
     }

     try {
      ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("/ffmpeg/ffmpeg",
       "-i",
       parent + "videoMix/" + fileName + "-END.mov",
       "-sameq",
       parent + "videoMix/" + fileName + "-END.mpg");
      pb.redirectErrorStream(true);
      Process process = pb.start();
      InputStream is = process.getInputStream();
      InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
      BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
      String line;
      System.out.println("creat mpg from mov of END " + fileName);
      while ((line = br.readLine()) != null) {
       System.out.println(line);
      }
      process.destroy();
      System.out.println("done with mpg crea of END " + fileName);
     } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
     }

     try {
      ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("/ffmpeg/ffmpeg",
       "-i",
       parent + "videoMix/" + fileName + "-BODY.mov",
       "-sameq",
       parent + "videoMix/" + fileName + "-BODY.mpg");
      pb.redirectErrorStream(true);
      Process process = pb.start();
      InputStream is = process.getInputStream();
      InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
      BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
      String line;
      System.out.println("crea mpg from mov of BODY " + fileName);
      while ((line = br.readLine()) != null) {
       System.out.println(line);
      }
```

```
 process.destroy();
 System.out.println("done with mpg cre of BODY " + fileName);
} catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
}

/*GLUE FILES*/
FileInputStream fisINIT;
FileInputStream fisBODY;
FileInputStream fisEND;
FileOutputStream fosALL;
try {
 fisINIT = new FileInputStream(parent +
  "videoMix/" + fileName + "-INIT.mpg");
 fisBODY = new FileInputStream(parent +
  "videoMix/" + fileName + "-BODY.mpg");
 fisEND = new FileInputStream(parent +
  "videoMix/" + fileName + "-END.mpg");
 fosALL  = new FileOutputStream(parent +
  "videoMix/" + fileName + "-ALL.mpg");
 byte[] buf = new byte[1024];
 int len;

 try {
  while ((len = fisINIT.read(buf)) > 0) {
   fosALL.write(buf, 0, len);
  }
 } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
 }

 try {
  while ((len = fisBODY.read(buf)) > 0) {
   fosALL.write(buf, 0, len);
  }
 } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
 }

 try {
  while ((len = fisEND.read(buf)) > 0) {
   fosALL.write(buf, 0, len);
  }
 } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
 }
} catch (FileNotFoundException e) {
 e.printStackTrace();
}
```

```
try {
 ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("/ffmpeg/ffmpeg",
  "-i",
  parent + "videoMix/" + fileName + "-ALL.mpg",
  parent + "videoMix/" + fileName + "-ALL.mov");
 pb.redirectErrorStream(true);
 Process process = pb.start();
 InputStream is = process.getInputStream();
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
 BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
 String line;
 System.out.println("creating HD version " + fileName);
 while ((line = br.readLine()) != null) {
  System.out.println(line);
 }
 process.destroy();
 System.out.println("done with HD version " + fileName);
} catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
}

/*Generate audio*/
String[] theNames = ip.getSoundsForAudio(); //getnames
ScoreGenerator2 sg = new ScoreGenerator2(parent, fileName,
 theNames);
sg.generateScore();

int mem = 32768 * 32;
try {
 Process process = new ProcessBuilder(
  "/Applications/SuperCollider_f/scsynth",
  "-N",
  parent + "scores/" + fileName + ".osc",
  "_",
  parent + "audioMix/" + fileName + ".wav",
  "44100",
  "WAV",
  "int16",
  "-o",
  "2",
  "-m",
  mem + "").start();

 InputStream is = process.getInputStream();
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
 BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
 String line;
 System.out.println("start rendering in sc of " + fileName);
 while ((line = br.readLine()) != null) {
  System.out.println(line);
```

```
 }
 process.destroy();
 System.out.println("done with rende in sc of " + fileName);
} catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
}

/*ADING AUDIO*/
try {
 ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("/ffmpeg/ffmpeg",
  "-i",
  parent + "audioMix/" + fileName + ".wav",
  "-i",
  parent + "videoMix/" + fileName + "-ALL.mov",
  parent + "videoHD/" + fileName + "-HD.mov"
  );
 pb.redirectErrorStream(true);
 Process process = pb.start();
 InputStream is = process.getInputStream();
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
 BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
 String line;
 System.out.println("star with audio additing " + fileName);
 while ((line = br.readLine()) != null) {
  System.out.println(line);
 }
 process.destroy();
 System.out.println("done with audio additing" + fileName);
} catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
}

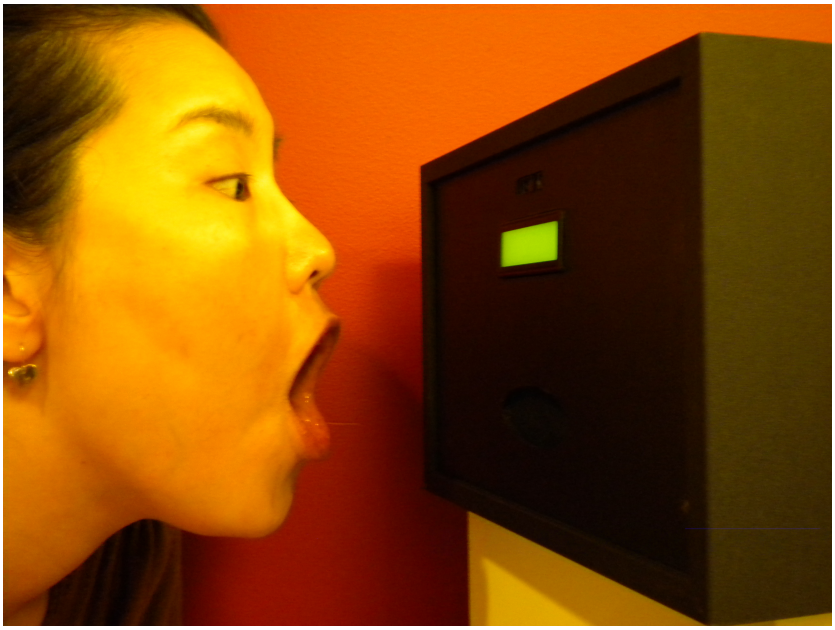
/*CREATING WEB SIZE VERSION*/
try {
 ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("/ffmpeg/ffmpeg",
  "-i",
  parent + "videoHD/" + fileName + "-HD.mov",
  "-s", "cif",
  parent + "videoWeb/" + fileName + "-WEB.mov");
 pb.redirectErrorStream(true);
 Process process = pb.start();
 InputStream is = process.getInputStream();
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
 BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
 String line;
 System.out.println("starting web version " + fileName);
 while ((line = br.readLine()) != null) {
  System.out.println(line);
 }
 process.destroy();
```

```
     System.out.println("done with web version" + fileName);
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    }

    /******** PUTING ON THE SERVER ***********/
    //putVideo on server
    sQLconnection.addingMovie(fileName + "-WEB.mov",
     fileName + "-HD.mov", ip.getTitle());
     //if eveything good new counter for movie
    Server.moviesCounter++;
   }
  }

  public static void main(String[] args) {
   MoviesGenerator mg = new MoviesGenerator();
   mg.startDailyProcess();
  }
 }
```

Exhalation water

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2009. LUGARES DE EXHIBICIÓN: University of Washington. MATERIAL: Laptops, circuitos electrónicos, iTouchs.
TECNOLOGÍAS CREATIVAS: Pure Data, Java, Audio Analyzer.

Resumen

Exhalation-water es una experiencia sonora que invita al participante a realizar un recorrido auditivo paralelo al que su calor realiza a través de los ductos del aire acondicionado en arquitecturas de múltiples espacios. Muchos complejos arquitectónicos transportan el calor en conductos de agua formando una red. El agua portadora del calor es enfriada en una unidad centralizada. En este recorrido, el participante porta un itouch que, utilizando un software diseñado para esta experiencia, amalgama un ambiente sonoro transformado en tiempo real con grabaciones manipuladas del lugar. La dupla sonora conformada por una realidad alterada y la ficción produce una curva dramática que sustenta el rencuentro del calor propio. A lo largo del trayecto, el participante se encuentra con varios objetos en los que debe exhalar aire caliente para poder mantener la experiencia activa y recordar poéticamente que es su calor el que transita por todos los espacios.

Concepto

Exhalación-agua es una instalación interactiva que propone desde una plataforma multidimensional, el rencuentro con la poética de transitar un espacio apropiándose de su sonoridad hasta llegar al instante primigenio. Surge como pregunta que se desvanece dentro de lo posible. Exhalación-agua es un espacio que recorre el halo generado por un aliento que no se contiene. Una exhalación provocada intencionalmente que transcurrirá vía digital-objeto-transformación-disolución de la esencia para convertirse en la materialización sonora que transcurre y que es depositaria de la sustancia original. Regresar al origen, el agua como factor central del discurso, agua sin límites y al mismo tiempo depositario total.

¿No nos disolvemos cotidianamente dentro de la ciber realidad sin ser capaces de apropiarnos y transformar ese impulso inicial en escenarios posibles de una práctica de identidad tecnologizada?, ¿No es el vapor la esencia primigenia que nos contiene? la instalación no ofrece respuesta alguna deja abierta la posibilidad de encontrarse con el espacio desnudo (sin manipulación) y al mismo tiempo ofrece la oportunidad de transitar el terreno con una banda sonora que se mezcla y mimetiza con los sonidos que acompañan el recorrido. Exhalación-agua pretende la apropiación digital del momento poético. El despliegue que sucede al momento de nuestra exhalación cuando nos vemos desdoblados en un discurso sonoro/mecánico y nos transportamos hasta nuestros audífonos de un itouch. El desplazamiento múltiple. Nosotros aliento, nosotros audio y nosotros vehiculo de transporte. Caminar la realidad que se transforma. El andar como experiencia estética. Es

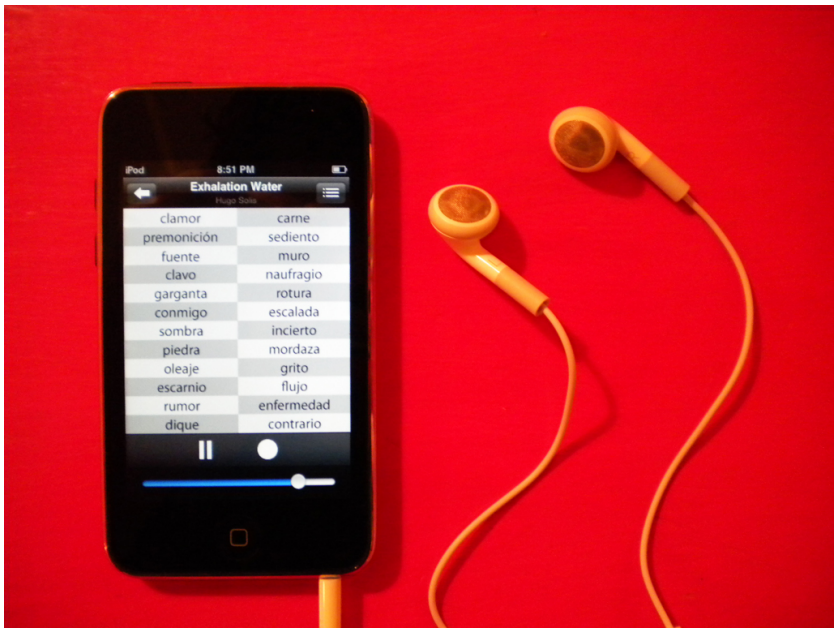

Figura 20: Aplicación para dispositivo móvil para el proyecto Exhalation Water.

importante aclarar que el objeto que nos acompaña y guía desde su interfase (un itouch) no es casual y cobra sentido. El itouch representa el objeto identitario de la mundialización de los objetos prácticos: globalización pura y mercantil. La poética trasportada por los instantes localizados en un punto que se torna material pero que al mismo tiempo es indefinido en un punto fijo. Paradoja de localización. El espectador que transita por un recorrido alterno y llega al origen primigenio y desnudo. Nuestro destino el -agua final- ofrece dos posibilidades: o bien escuchar el agua en su devenir natural o preferir el discurso tecnológico y quedarnos con el itouch encendido. Esa decisión del espectador implica una reflexión o una acción automática. Por un lado preferir un ambiente sonoro que se encuentra dado en un escenario natural o bien, escoger el discurso alterno de una realidad que adquiere un valor autónomo: una sonoridad que al ser legitimada en su existencia digital cobra sentido de realidad.

El proyecto fue la parte artística del examen de calificación para el programa de doctorado en Artes Digitales y Medios Experimentales. Conociendo el interés del autor en desarrollar un viaje sonoro, el comité formuló la siguiente pregunta:

> Crear una pieza que pueda adaptarse dinámicamente a diferentes entornos utilizando el sonido como su principal medio de comunicación (no necesariamente sólo a través del audio, otros medios de producción de sonido también podría ser utilizado). Se le pide que configure dos instancias de trabajo de su pieza en dos sitios en el campus de su elección. Estos dos casos de su pieza debe absorber la mayor cantidad de infor-

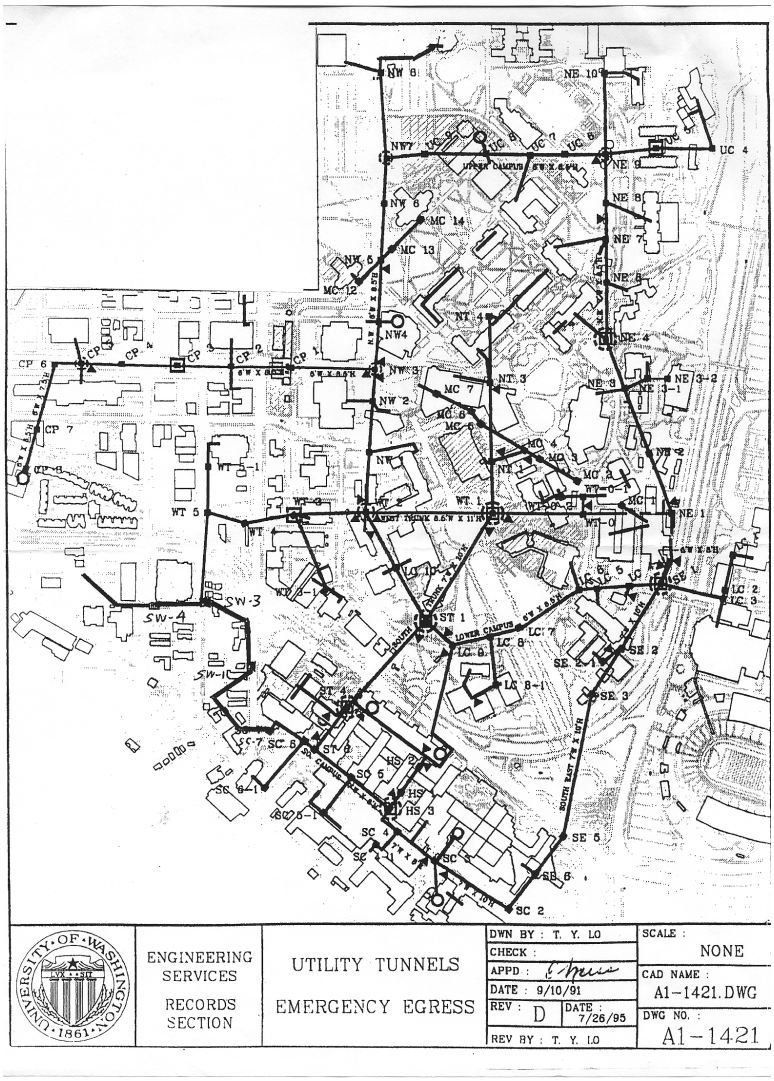

Figura 21: Mapa de tuberías para el diseño del recorrido.

mación posible de su entorno, lo que refleja aspectos destacados de los sitios. Finalmente, los dos sitios deben ser paradas en un paseo que usted tomará el comité encendido, comenzando y terminando en Raitt Pasillo. Este paseo en el campus, al igual que una experiencia cinematográfica, debe ser un viaje poético basado en el tiempo en el que los dos sitios están integrados, teniendo el sonido como su componente central.

Si bien usted debe estar completamente a cargo de la producción de este proyecto, le invitamos a pedir ayuda para hacer frente a parte de su logística, especialmente el traslado de equipos a los sitios y el establecimiento de las cosas (es posible que también quiera tener personas que te ayudan durante El paseo, el equipo de supervisión que queda en los sitios, etc.). También debe tener un pequeño presupuesto para componentes electrónicos u otras cosas necesarias para completar su proyecto.

Figura 22: Caja de análisis de audio del proyecto *Exhalation-Water* dentro de un elevador en UW.

Descripción tecnológica

Para generar la poética de Exhalation-Water, esta pieza contiene varios elementos técnicos, software y hardware. El primer elemento de la obra consiste en una compleja escena sonora creada para este proyecto en Pure Data que se ejecuta en el iTouch/iPhone a través del programa RjDj. Este momento sonoro reproduce y transforma en tiempo real sonidos pregrabados del lugar al mismo tiempo que manipula el entorno sonoro recibido por el micrófono. El material pregrabado sirve para construir la composición sonora y las transformaciones del entorno sirven para producir una realidad alterada que provoca la atención

en sonidos que son inadvertidos en la escucha normal. La escena sonora contiene 24 situaciones acústicas diferentes que evolucionan composicionalmente de acuerdo al estadío del recorrido.

Un segundo elemento se compone por las cajas negras que se colocan en puntos estratégicos del lugar de acuerdo a su arquitectura, significado y uso. Estas contienen en su interior una computadora que se encarga de extraer información del entorno. Cada cinco minutos, un programa diseñado para este proyecto analiza el entorno sonoro del lugar y extrae su variación temporal en intensidad acústica y su variación temporal en calidad tímbrica. Estos valores son procesados, segmentados y clasificados y nos permiten inferir propiedades y situaciones del lugar tales como actividades realizadas por la audiencia, cantidad de personas, abrir y cerrar de puertas o elevadores y uso de celulares, entre otros.

Los valores obtenidos del análisis acústico se traducen en una de 24 palabras posibles que se despliega en la pantalla de la caja. La palabra producida por este objeto analizador del entorno sonoro sólo se despliega en la pantalla si el participante exhala aire caliente en el orificio elíptico de la caja en la cual hay un sensor de temperatura y un sensor de humedad. Estos sensores se activan únicamente al percibir un cambio abrupto en sus valores. De no recibir cambios, la caja presenta únicamente la leyenda "Estoy escuchando el entorno". La finalidad del gesto de exhalar aire es la de estimular en el participante la atención en su calor y la trasferencia de su calor al entorno.

Finalmente, la palabra desplegada en la pantalla de la caja se utiliza para seleccionar el entorno sonoro adecuado en el iTouch/iPhone. La selección de la escena sonora se realiza al presionar en la pantalla del iTouch/iPhone, la misma palabra que aparece en la pantalla de la caja. Las palabras seleccionadas pertenecen a un conjunto variado de palabras neutras que subjetivamente propician el juego lúdico y la metáfora.

Utilizando estos recursos técnicos, el participante es invitado a recorrer una trayectoria sonoro-metafórica similar y/o paralela a la que tienen los ductos de aire acondicionado en grandes complejos de edificios y que en muchas ocasiones convergen en una central de enfriamiento. En caso de existir esta central, ésta deberá ser el lugar de arribo de la travesía sonora en donde metafóricamente el viajante se reencontrará con su calor exhalado en los otros puntos del recorrido.

tell-tale piano

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2008. LUGARES DE EXHIBICIÓN: McLeod Residence MATERIAL: Piano, madera, motores y circuito electrónico y microcontrolador.

TECNOLOGÍAS CREATIVAS: Groovy, AvrStudio.

Descripción

En el cuento *El corazón delator* de Allan Poe el autor describe cómo el narrador mata al anciano con quien vive y en esta descripción incluye la narración de cómo entierra sus restos desmembrados en el suelo de su cuarto. Después de deshilvanar el relato, el narrador culpable confiesa su asesinato a la policía por el hecho de no soportar el sonido de los latidos del corazón que salen debajo del piso donde el cuerpo está escondido.

Figura 23: Desensamblaje del piano vertical.

Aunque la obra Tell-Tale Piano (Piano Delator) no es programática, tanto la instalación como la composición sonora está basada en el cuento de Poe utilizando un antiguo piano transformado electrónica y mecánicamente para representar el imaginario sonoro descrito en el cuento.

El recorrido de transformar un piano abandonado (obtenido sin costo) en una instalación sonora, propone reciclar y convertir una historia en la que el espectador es invitado a sentarse en una silla con la finalidad de mantener el instrumento musical vivo y latiendo que representa el corazón descrito en el cuento.

La pieza fue compuesta sobreponiendo capas. En este proceso cada capa fue colocada con un tempo diferente como un homenaje al compositor Conlon Nancarrow (quien renovó el significado de las pianolas con sus estudios). La pieza de 17 minutos contiene tres secciones donde cada una tiene una textura distinta. En la primera sección, masas de sonidos se sobreponen con tempos cuyas proporciones se desfasan

lenta y gradualmente produciendo diferentes patrones rítmicos en cada ciclo. En la segunda sección se crea un momento dramático agregando gradualmente capas con tempos más y más veloces. En la última sección, un sutil juego de capas independientes (cada una en constante accelerando y retardando) producen nuevamente cambios de patrón en constante movimiento.

Perceptualmente, el objetivo de la instalación es invitar al espectador a apreciar los sonidos desde el suelo, ayudando no sólo a oír el sonido sino además a sentirlo con los pies y la parte baja del cuerpo.

Desarrollo de la obra

Lo primero que busqué fue hacer un trabajo con sonido analógico. Una vez que decidí que se trabajaría con un cuerpo de piano vertical procedí a buscar uno en el mercado de segunda mano. Una vez que se obtuvo se desmanteló en el taller de trabajo removiendo la cama de las teclas y toda la maquinaria obteniendo así un objeto rectangular con las cuerdas libres y la caja de resonancia intacta.

Adquirí diversos tipos de solenoides de distintos tamaños y características y de manera más o menos intuitiva después de probar todos los motores escogí el modelo que mejor se ajustaba a las necesidad. Es importante recalcar que la pieza no había sido inicialmente concebida para estar acostada, sin embargo los solenoides que se tenían no tenían sistema de recarga o regreso y por tanto se requería de la fuerza de gravedad para que regresaran a su punto de partida.

Es interesante notar el diálogo que se dio entre concepto e implementación ya que una restricción tecnológica detonó una estética.

Posteriormente, adquirí una barra de aluminio y prisioneros alen del tamaño necesario para sujetar los motores. Realicé las mediciones necesarias para distribuir 24 motores en todo el registro del piano de manera equidistante con la intención de cubrir todo el registro de frecuencias.

Esta fue mi primera instalación sonora con componentes electromecánicas, como tal, fue una exploración y un proceso de aprendizaje interesante que dio pie a una serie de obras en donde el material era generado por medios analógicos pero controlados y sincronizados de manera digital. Fue también una extraordinaria manera de aprender y aplicar el conocimiento en cuanto a la programación de microcontroladores y una intensión fue hacer un trabajo encapsulado que no requiriera de computadora externa, por tal motivo y sabiendo que la pieza era estática, los ciclos sonoros debían de estar grabados en la microcomputadora.

Probablemente, la contribución más interesante del proyecto radica en la manera en que se produjo la partitura y la posibilidad de insertarla en la memoria del microcontrolador. Para este proyecto no se buscaba un trabajo de producción algorítmica y por tal motivo la creación de la

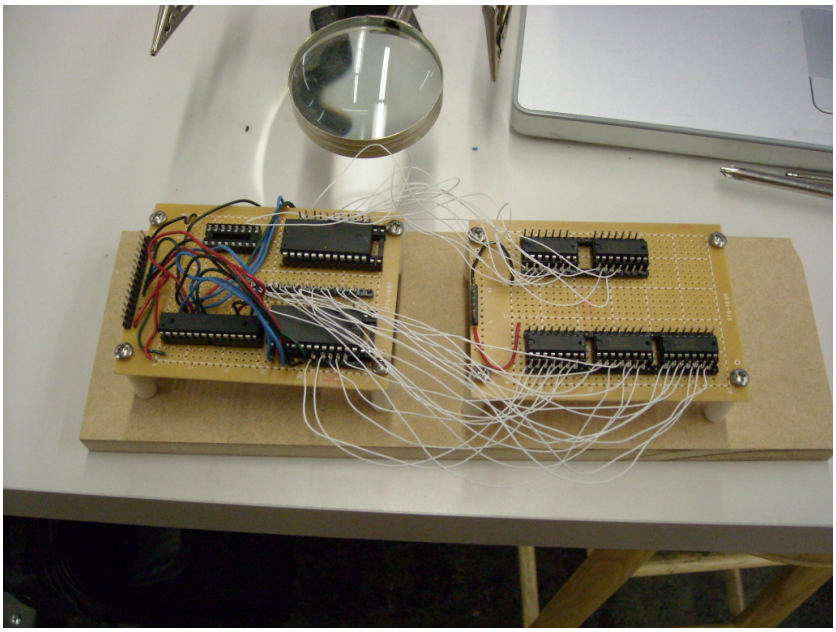

Figura 24: Placa de circuito con rapid prototyping para la pieza TellTale piano.

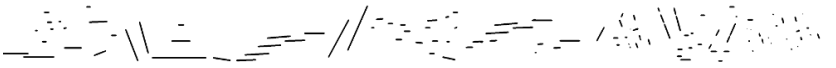

Figura 25: Partitura gráfica de la pieza Tell-Tale piano.

partitura como producto de una serie de procedimiento lógicos estaba descartada. Opté por diseñar la estructura musical en la computadora y posteriormente traducirla a una secuencia numérica que se pudiera almacenar en el EPROM del microcontrolador. Al haber intenciones de producir gestos orgánicos y bajo la influencia de los rollos de pianola de Nancarrow decidí que el primer paso sería dibujar la partitura. Utilizé un editor de imagen convencional para realizar el trazado de las trayectorias sonoras haciendo una correspondencia en donde la presencia de color significaría activación de motores y la parte blanca silencio. Una vez realizada la partitura gráfica realizé un código en el lenguaje de programación *Groovy* que leía el mapa de bits del archivo de imagen y lo convertía en un arreglo numérico que se almacenaba en un archivo de texto. Posteriormente dicho arreglo se copiaba al archivo *.h* del proyecto del microcontrolador. Está técnica de producción de material estático para sistemas electrónicos fijos me permitió generar gestos sonoros orgánicos y considerarla como una buena opción para futuros proyectos.

A continuación se presenta el código de *Groovy* que convierte la imagen original de los trazos en el arreglo numérico y posteriormente en segmento del código numérico generado. Como se puede observar en la parte numérica, la imagen blanca se convierte en 0 y la presencia de color en 1. Existe también, en la última versión, una segunda lista que define la modulación en tiempo de toda la partitura.

```
package pianolaScorer
import javax.imageio.ImageIO

class ScoreGenerator {
 def static final MAX_SOLENOIDS = 32

 static void main(args) {
  println "this program writes scores" +
  "for the array of solenoids"
  println "arguments are: 1) sourceImage" +
  " for pitches, max height 32"
  println "2) sourceImage for dynamics, " +
  "similar dimensions that image 1"
  println "3) name of file to write, " +
  ".h for themega168"
  println "4) min value of modulation," +
  " 5) max value of modulation (0-255)"

  def maxModulation = args[4].toInteger()
  def minModulation = args[3].toInteger()
  def rangeModulation = maxModulation - minModulation
  def outFile = new File(args[2])
  def myImageDynamics= ImageIO.read(new File(args[1]))
  def myImage = ImageIO.read(new File(args[0]))

  outFile.write("")
  println "image size = " +
  myImage.height + " * " + myImage.width
  outFile.append("const uint16_t pieceSize = "
   + myImage.width + ";\n")

        //for pitch information
  outFile.append("const uint32_t pieceData[] PROGMEM = {\n")
  (0..<myImage.width).each{column ->
    def solenoids = ""
    (0..<myImage.height).each{row ->
      def color = myImage.getRGB(column, row)
      def colorAverage = (int)(((color >> 16 & 0xFF)
       + (color >> 8 & 0xFF) + (color >> 0 & 0xFF)) / 3)
      if (colorAverage > 254) solenoids += "0"
      else {
       solenoids += "1"
      }
    }
   outFile.append("0b" + solenoids + ("0"
    * (MAX_SOLENOIDS - myImage.height)) + ",\n")
  }
  outFile.append("};\n")

  //for dynamics information
```

```
  outFile.append("const uint8_t" +
   "pieceModulation[] PROGMEM = {\n")
  (0..<myImageDynamics.width).each{column ->
   def intensity = minModulation
    (0..<myImageDynamics.height).each{row ->
      def color = myImageDynamics.getRGB(column, row)
      def colorAverage = (int)(((color >> 16 & 0xFF)
       + (color >> 8 & 0xFF) + (color >> 0 & 0xFF)) / 3)
      if(colorAverage < 255) intensity =
        (int)((myImageDynamics.height - row)
         * rangeModulation / myImageDynamics.height
         + minModulation)
      }
    outFile.append(intensity + ",\n")
   }
  outFile.append("};\n")
 }
}
```

```
const uint16_t pieceSize = 23;
const uint32_t pieceData[] PROGMEM = {
0b10000000000000000000000000000000,
0b01000000000000000000000000000000,
0b00100000000000000000000000000000,
0b00010000000000000000000000000000,
0b00001000000000000000000000000000,
0b00000100000000000000000000000000,
0b00000010000000000000000000000000,
0b00000001000000000000000000000000,
0b00000000100000000000000000000000,
0b00000000010000000000000000000000,
0b00000000001000000000000000000000,
0b00000000000100000000000000000000,
0b00000000000010000000000000000000,
0b00000000000001000000000000000000,
0b00000000000000100000000000000000,
0b00000000000000010000000000000000,
0b00000000000000001000000000000000,
0b00000000000000000100000000000000,
0b00000000000000000010000000000000,
0b00000000000000000001000000000000,
0b00000000000000000000100000000000,
0b00000000000000000000010000000000,
0b00000000000000000000001000000000,
};
const uint8_t pieceModulation[] PROGMEM = {
100,
100,
100,
```

```
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
};
```

La secuencia numérica grabada en el EPROM del microcontrolador era leída en *loop* y los valores eran utilizados para seleccionar los momentos de actividad o reposo de cada motor. Contar con un código de estas propiedades permitía también cambiar la velocidad general de la pieza. A continuación se presenta el código de la pieza almacenado en el microcontrolador.

```
/************************************************
 This program plays a piece in 30 pwm solenoids
 ************************************************/

#include <avr/io.h>   // provides AVR port and register
#include <avr/interrupt.h> // for the inteerupts
#include <avr/pgmspace.h>   // from PROGMEM
#include <stdlib.h>         // because of the random
#define F_CPU 1000000UL  // has a clock speed of 1 MHz
#include <util/delay.h>  // uses F_CPU to provide delay

#include "pieceData.h"  //file with data
//#include "pieceDataTest.h"

#define serialInput 0//define serialinput from mega168to74f575a
#define chipSelect  1  // define chip select input
#define shiftClock  2 // define shift clock pulse input
#define storeClock  3 // define store clock pulse input
#define readWrite  4 // define read write input
```

```
#define SOLENOIDS  23 // number of solenoids
/*low numbers in PERIOD makes
ppppp higher make ffff but more noise*/
#define PERIOD   10 // max 255, set the speed of the pwm
#define METRONOME  10 // max 255, set the metro speed
#define MULTIPLIER  1

uint32_t values = 0;
uint8_t ticks = 0;
uint16_t currentMoment = 0;
uint8_t multiplierCounter = 20;

//interrupt ofr pwm the motors
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{
 if(ticks == 0) ticks = 1;
 else ticks = 0;
}

//interrupt of metronome
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
{
 multiplierCounter++;
 if(multiplierCounter > MULTIPLIER){
  multiplierCounter = 0;
  currentMoment++;
  if(currentMoment >= pieceSize) currentMoment = 0;
 }
}

void atmega168init(void)
{
 //timer for PWM
 TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); //setting a timer with compare match
 OCR0A = PERIOD; // time compare
 TCCR0A |= (1<<WGM01); // Clear on Timer Compare Match
 //TCCR0B |= (1<<CS02); //prescaler  256
 TCCR0B |= (1<<CS01) | (1<<CS00); //prescalar 64
 //TCCR0B |= (1<<CS01); //prescaler  8
 //timer for piece control
 TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
 OCR2A = METRONOME;
 TCCR2A |= (1<<WGM21);
 TCCR2B |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20); //prescalar 1024

 ////define the pins as outputs
 DDRC|=(1<<serialInput)|(1<<chipSelect)|
 (1<<shiftClock)|(1<<storeClock)|(1<<readWrite);
 PORTC&=~((1<<serialInput)|(1<<chipSelect)|
 (1<<shiftClock)|(1<<storeClock)|(1<<readWrite));
```

```
 sei(); //enable interrupts
}

//send the serial data
void sendByteToRegister(uint32_t data)
{
 uint32_t i, temp;
 temp=data;
 PORTC&=~_BV(serialInput); // sets datapin to output a LOW
 PORTC&=~_BV(chipSelect); // put chipSelect to output a LOW
 PORTC&=~_BV(storeClock); // put storeClock to output a LOW
 PORTC |= _BV(readWrite); // put readWrite to output a HIGH

 for (i=0;i < 32;i++)   //write 32 bit to shift register
 {
  PORTC |= (data&1);
  _delay_us(10);
  PORTC |= _BV(shiftClock);  // sets clockpin to output a HIGH
  _delay_us(10);
  PORTC&= ~_BV(shiftClock); // sets clockpin to output a LOW
  _delay_us(10);
  PORTC&=~_BV(serialInput); // sets datapin to output a LOW
  _delay_us(10);
  data=temp>>1;
  temp=data;
 }
}

//set the array as parallel output
void storeRegister()
{
 PORTC&=~_BV(chipSelect); // put chipSelect to output a LOW
 PORTC&=~_BV(readWrite);  // put read write to output a LOW
 _delay_us(10);
 PORTC&= ~_BV(storeClock); // sets storeClock to output a LOW
 _delay_us(10);
 PORTC |= _BV(storeClock); // sets storeClock to output a HIGH
 _delay_us(10);
}

int main()
{
 atmega168init();
 while (1) // loop here forever
 {
  if(ticks == 1)
   values = pgm_read_dword(&pieceData[currentMoment]);
  else values = 0; // turn motors off
  sendByteToRegister(values);
```

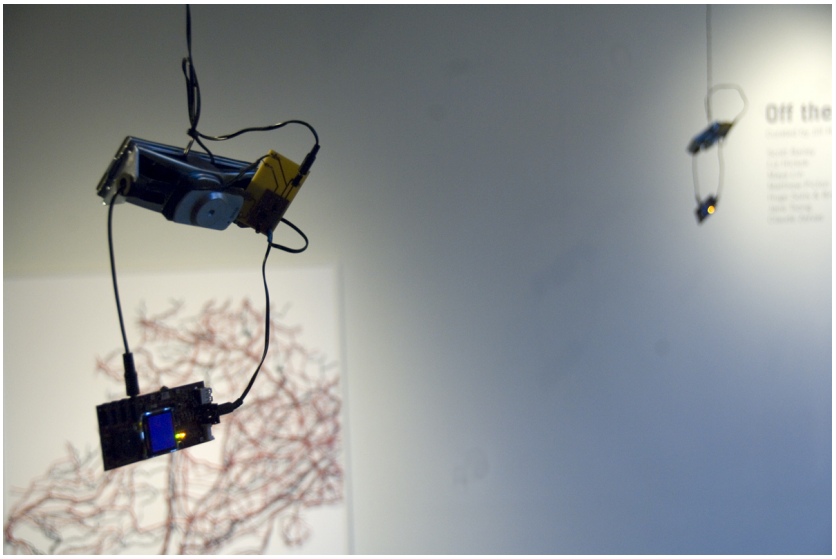
```
    storeRegister();
    OCR0A = pgm_read_byte(&pieceModulation[currentMoment]);
   }
   return 0;
  }
```

En cuanto a la electrónica, esta obra fue realizada en una placa fenólica y las conexiones realizadas con la técnica de *rapid prototyping*. Un microcontrolador AVR168 contenía el código necesario para decodificar la partitura, controlar los motores y alojar la partitura. Un par de circuitos de corrimiento (*Shift Register*) fueron utilizados para convertir los datos secuenciales de la salida del AVR en un control independiente para los 24 motores. Las salidas en paralelo de los circuitos de corrimiento controlaba a un arreglo de transistores en otra placa fenólica en donde se encontraban el circuito de potencia. Es importante mencionar que toda la pieza funcionaba con una fuente de poder para computadora. Debido a que los motores funcionaban con 12 volts y los circuitos integrados con 5 volts la solución más estable y económica fue utilizar una fuente de poder para ATX de 600 Watts.

Figura 26: Distribución de motores para la obra telltale piano.

Swarms

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2008. LUGARES DE EXHIBICIÓN: Kirkland Art Center. MATERIAL: Bocinas, amplificadores, SuperBirds micro-computadoras.

TECNOLOGÍAS CREATIVAS: Pure Data.

Descripción

"Swarm Intelligence describe el comportamiento de alto nivel producido por la interacción de varias unidades descentralizadas no jerárquicas no complejas de inteligencia de bajo nivel con la interacción local a corto plazo. Los ejemplos tradicionales para describir sistemas de enjambre son colonias de insectos, bandadas y escuelas de peces, cuyo comportamiento general es más sofisticado que cada uno de los miembros aislados.

Siguiendo este paradigma, este proyecto modela un sistema de enjambre que emplea una colección de circuitos electrónicos llamados Superbirds. Los Superbirds fueron diseñados y desarrollados en la Universidad de Washington por Bruce Hemingway y su equipo. Desde su creación se han utilizado en varios cursos como medio para enseñar sistemas integrados de ordenador y también como dispositivos para proyectos artísticos. Su conjunto de capacidades como la síntesis de audio, la pantalla a color y la comunicación por radio las convierte en una tecnología adecuada para explorar experiencias audiovisuales interactivas.

Para este proyecto, estos dispositivos electrónicos emulan a criaturas orgánicas que se comunican a través de la radio estableciendo una red virtual a lo largo de la galería. Todas las criaturas están programadas con el mismo conjunto de rutinas básicas, pero su comportamiento sónico y visual en un momento dado depende de la interacción entre sus vecinos más cercanos. De manera similar a las criaturas orgánicas, estos agentes digitales transitan entre diferentes estados como la producción de gestos sonoros y visuales, escuchando y copiando otros materiales, durmiendo y confrontando a otros agentes.

Bruce Hemingway, Brian Mayton, Hugo Solis y los estudiantes del curso "Software for Embedded Systems.[en] la Universidad de Washington han desarrollado este trabajo.

Bruce Hemingway y su equipo de la Universidad de Washington desarrollaron el tablero Superbird durante los últimos años. Su conjunto de capacidades como la síntesis de audio, la pantalla a color y la comunicación por radio las convierte en una tecnología adecuada para explorar experiencias audiovisuales interactivas. La placa contiene un microordenador iMote que ejecuta Linux. El dispositivo tiene un puerto de audio y es capaz de síntesis de audio en tiempo real.

Una veintena de estos dispositivos (cada uno conectado a un pequeño altavoz) se extienden a lo largo de la galería colgando de las paredes y celling. Todos ellos están conectados por radio creando una red. Mientras los dispositivos recrea el comportamiento de una colonia de enjambre, el público escucha el resultado acústico de la evolución temporal de la interacción. Porque los dispositivos miden la señal de

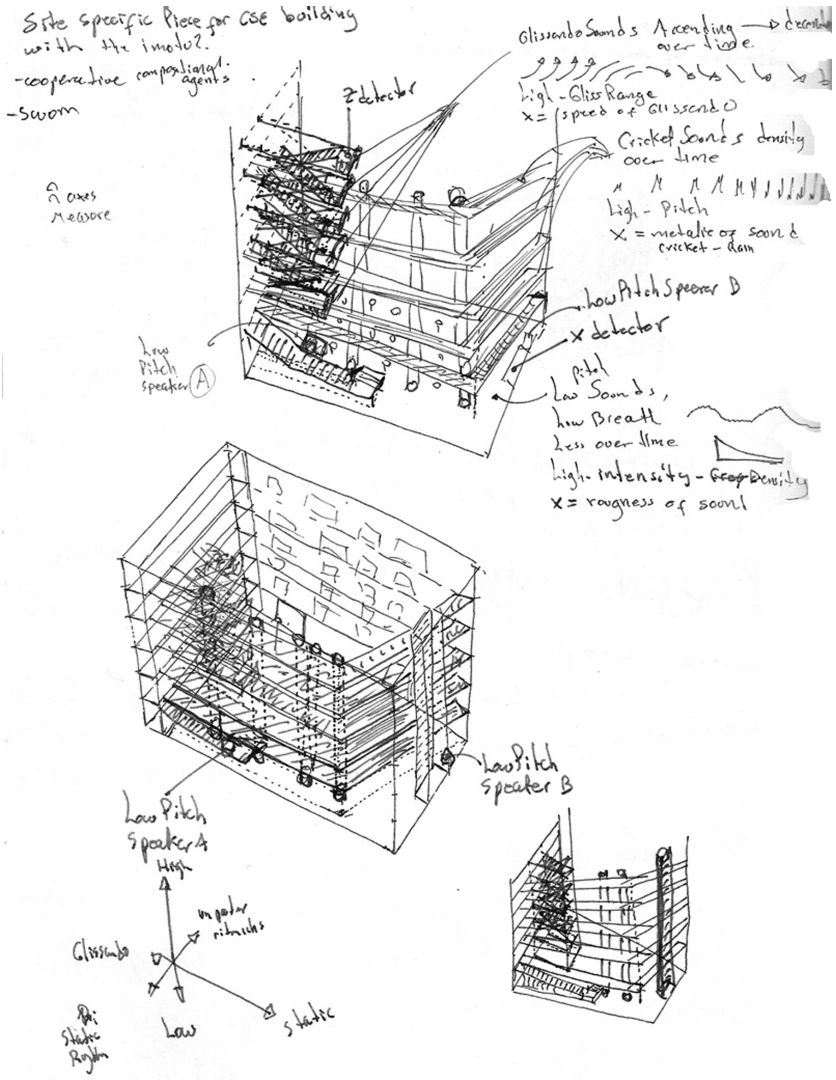

Figura 27: Boceto de la distribución de superbirds para la pieza Swarms.

la fuerza de los vecinos más cercanos el movimiento de la gente en la galería también influye en el resultado sónico.

Ensayo de Jill Hardy

Popularizada por la teoría de la información, la cibernética y la cultura informática es la idea de que todo el mundo puede ser tratado como datos, listos para seleccionar, categorizar, visualizar y volver a visualizar con infinitas posibilidades. Hugo Solís y Bruce Hemingway trazan lo que no se ve al exponer el comportamiento de comunicación de los sistemas colectivos. Swarms es una red virtual que modela un sistema en el que el comportamiento colectivo de un grupo es más sofisticado que el de sus miembros individuales, como colonias de insectos, escuelas de peces y manadas de aves. Aproximadamente una docena de superbirds hechos de circuitos electrónicos están esparcidos por toda la galería, cada uno programado para crear sus propios sonidos parecidos a insectos, proyectados pensando en pequeños altavoces y parpadeando patrones luminosos exhibidos en pantallas LCD. Los superbirds detectan de forma inalámbrica las transmisiones visuales y sonoras de sus vecinos y se correlacionan internamente entre sí en una red virtual en toda la galería. Todos los superbirds están enviando y recibiendo información visual y de audio simultáneamente, y no hay líder ni jerarquía. Dependiendo de la proximidad, la intensidad de la señal y un elemento de aleatoriedad, el sonido y la luz evolucionan orgánicamente con el tiempo a medida que la configuración de la red se vuelve más sofisticada. Los visitantes de la galería también pueden recoger y reubicar los superbirds, interrumpiendo la red y pidiéndoles que reasignen a través del sonido y la luz. Incluso los visitantes de la galería del pensamiento pueden transformar el comportamiento de los enjambres, este elemento es menos importante que las interacciones de las aves como un colectivo. Solo y sin vecinos un pájaro permanecería estático y silencioso, pero como miembro de una comunidad, la variación y la complejidad surgen con el tiempo. Swarms traza un fragmento del mundo natural en constante evolución a través de composiciones audiovisuales que hacen visibles el comportamiento interno, que es tradicionalmente invisible.

Publicado con ocasión de la exposición del Centro de Artes Kirkland Off the Map comisariada por Jill Hardy.

Metáforas para pianos muertos

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2009. LUGARES DE EXHIBICIÓN: JackStraw Gellery, Seattle; Bumbershot Seattle Festival; Guadalajara; Bibilioteca Vansconcelos CDMX; Galería Manuel Felguerez del Cemtro Multimedia, Centro Nacional de las Artes CDMX. MATERIAL: Almas de pianos, componentes electrónicos, componentes mecánicos, sensores y microcomputadora.

TECNOLOGÍAS CREATIVAS: Código para SuperCollider y Java.

Resumen

Metáforas para pianos muertos es una serie de instalaciones sonoras interactivas que utilizan pianos antiguos considerados basura por sus antiguos dueños que son desmembrados e intervenidos. El objetivo poético es el de revivir los instrumentos utilizando una perspectiva sonora contemporánea. Los pianos son extendidos con circuitos electrónicos, microcontroladores, sensores, motores y solenoides. Este proyecto continúa las propuestas artísticas que a lo largo de la historia se han realizado en relación al instrumento entre las que podemos encontrar entre muchas otras las obras de Annea Lockwood *Piano Garden* (1970), *Piano Buring*, *Southern Exposure* y *Piano Transplant No. 4* (2005); *Two Suspended Grand Pianos* (1990) de Paul Panhuysen; y *Long Aeolian Piano* (1984 -1986) de Gordon Monahan and Thaddeus Holowina[43].

Utilizando los sensores, una computadora registra y analiza la actividad de la audiencia y genera los materiales que los pianos reproducen con los solenoides y los motores. El resultado sonoro es una modulación entre la interacción de los participantes y el espectro sonoro del "Clave bien temperado" de J.S. Bach.

[43] Alan Licht. *Sound Art; Beyond Music, Between Categories*. Rizzoli International Publications. Inc., 2007

Descripción

Metáforas para pianos muertos es una colección de instalaciones sonoras construidas a partir de pianos acústicos considerados basura por sus antiguos dueños. Los instrumentos son desmembrados e intervenidos con motores y solenoides y controlados con circuitos electrónicos y una computadora. La intención conceptual es la de reencarnar los pianos muertos en nuevos objetos sonoros.

La actividad de la audiencia en el espacio, registrada con camaras de video, sensores de movimiento y luz, modula la producción sonora en tiempo real extraída del espectro sonoro de la pieza "El Clave bien temperado" de J. S. Bach. De esta manera la obra busca ser una reencarnación en el sentido material, sonoro y conceptual de la acústica de tiempos pasados y remotos reinterpretada en el presente con conceptos y tecnologías contemporáneas.

La instalación consta de varios pianos acústicos antiguos alterados con procesos mecánicos y extendidos con sensores. Los pianos están interconectados de forma inalámbrica y controlados desde un módulo central inteligente. En su conjunto la instalación es un espacio para la creación colectiva por parte de una audiencia a quien se le invita a interactuar con su presencia para generar un material que es recopilado, analizado y transformado paulatinamente a lo largo de la existencia de la instalación.

Metáforas para pianos muertos es un proyecto que continúa una

línea creativa que el artista a desarrollado a lo largo de los últimos años y que empezó como ejecutante de improvisaciones electroacústicas en piano. En el aspecto tecnológico, esta propuesta continúa la exploración iniciada en la obra *Tell-tale piano* descrita en el capítulo I la cual se realizó también modificando un piano antiguo.

Metáforas para pianos muertos busca ser un trabajo sonoro que empleando tecnologías digitales, métodos de inteligencia artificial y canales contemporáneos de información ofrezca una lectura personal al significado del pianoforte —como objeto sonoro— desde una perspectiva contemporánea en relación con la actualidad estética y acústica.

Concepto

En el año 1700 Bartolomeo Cristofori inventó el pianoforte[44]. Su aceptación por parte de los compositores y de la audiencia no fue inmediata; sin embargo, con el paso de los años, el instrumento se refinó y se convirtió en uno de los instrumentos más representativos de la música occidental. Su repertorio es vasto y juega un papel importante en la dotación instrumental de diferentes estilos musicales.

[44] A.A. Reblitz. *Piano Servicing, Tuning, and Rebuilding for the Professional, the Student, and the Hobbyist*. Vestal Press, 1993. ISBN 9781879511033. URL https://books.google.com.mx/books?id=IEJjQgAACAAJ

Con la comercialización de los teclados electrónicos durante los años ochentas y noventas se especuló fuertemente sobre el ocaso del instrumento. Ahora sabemos que ni su calidad tímbrica ni su significado semiótico son substituibles fácilmente. El pianoforte —o piano— es un instrumento musical con propiedades sonoras muy características, un objeto con una carga histórica y una trascendencia como signo y símbolo que lo mantienen indiferente a la modernidad digital. El piano, como objeto material y como objeto sonoro, aún pertenece vigente al imaginario colectivo, al imaginario de los creadores y al imaginario de su audiencia.

A lo anterior es importante agregar que las realidades acústica y estética de nuestros días es radicalmente diferente a la de hace trescientos años. Se han expandido las posibilidades tímbricas y estéticas hasta horizontes que muchas veces nos parecen ya invisibles e inalcanzables. A nivel musical, los cambios han sido numerosos y en ocasiones diametralmente opuestos. ¿Cómo abordan los compositores la realidad del piano en nuestros días?¿Cómo observa y escucha un espectador el instrumento?¿Qué significado, qué impacto y qué trascendencia tiene interpretar una sonata clásica en el instrumento en estos momentos de la historia?,¿Cuántos pianos preparados al estilo de Cage faltan por descubrirse e inventarse?

La manera en la que se aborda la relación entre el piano y la modernidad es personal. En esta instalación se propone una lectura propia en cuanto a los elementos estéticos que es a su vez genérica en su intención por relacionar al piano como objeto con un entorno cada vez

más dinámico, más volátil, más ubicuo y mucho más virtual.

Desarrollo y versiones

La primera iteración de esta obra se presentó en septiembre del 2009, una nueva versión se presentó en noviembre del mismo año. Una tercera versión en marzo del 2010 y una última versión en agosto de ese mismo año. Durante esos meses de trabajo realicé cambios significativos en la generación de sonido y en los mecanismos de interacción. Es interesante hacer una revisión de los procesos de transformación que sufrió la propuesta desde su planteamiento inicial, antes de iniciar la producción de la obra, hasta las últimas versiones más decantadas y depuradas cuando ya se tenía una visión sonora y un marco tecnológico desarrollado. Habrá que poner atención en la innecesaria complejidad de la propuesta inicial y cómo durante su implementación se va convirtiendo, por razones estéticas, en un trabajo más sencillo con menos elementos tecnológicos.

Propuesta de obra

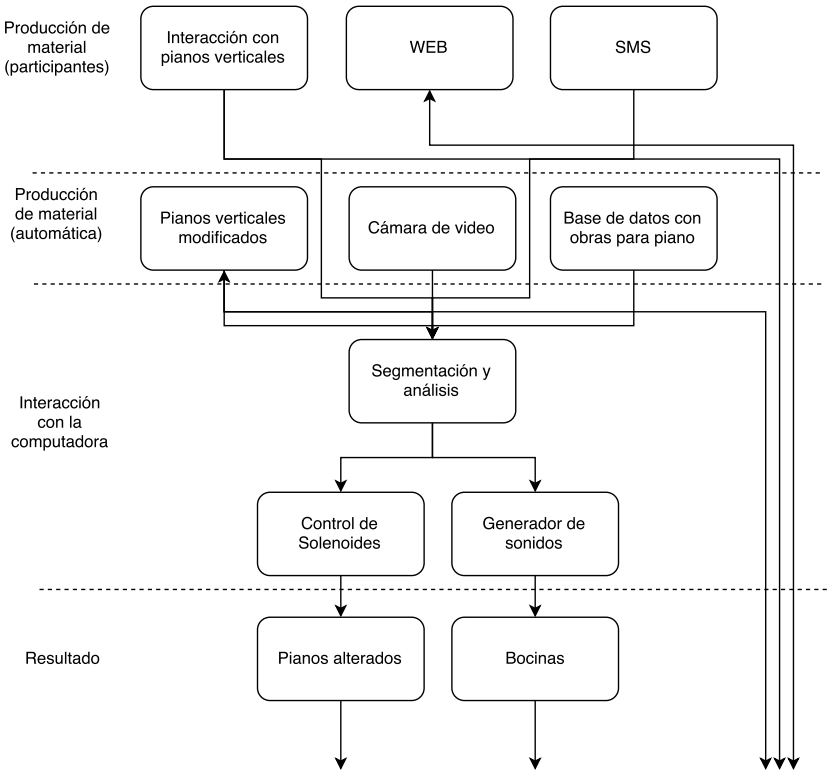

Figura 28: Diagrama de la propuesta *Metáfora performativa del pianoforte*.

La propuesta inicial enunciaba de manera abstracta lo siguiente: "La

instalación consta de cuatro pianos verticales antiguos alterados con procesos mecánicos, una cámara de video y una página web. En su conjunto la instalación sería un espacio para la creación espontánea por parte de una audiencia a quien se le invita a interactuar local y remotamente -con una página web- para generar un material que será recopilado, analizado y transformado paulatinamente a lo largo de la existencia de la instalación".

Metáfora performativa del pianoforte es una instalación técnicamente compleja. Está compuesta de varios módulos interconectados entre sí la mayoría almacenando, transmitiendo, analizando y generando información en tiempo real. El material final y su apreciación es el resultado de la interacción entre los diferentes procesos digitales y su relación con el público y los ejecutantes.

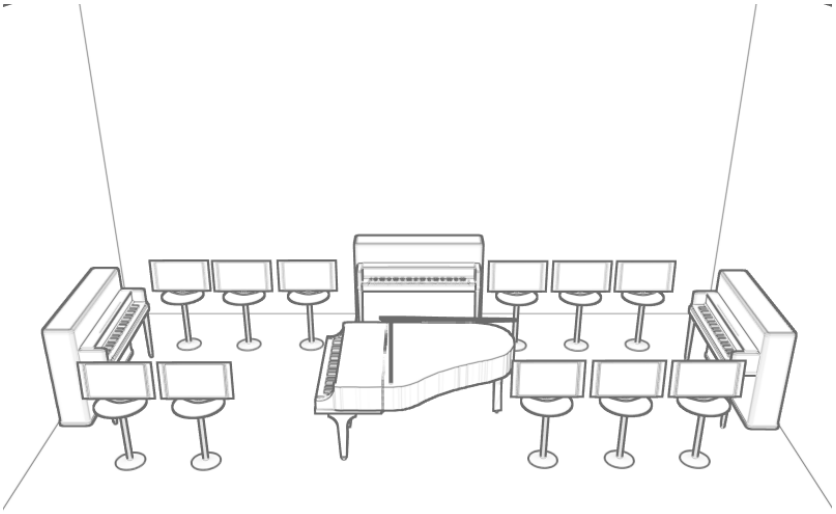

Figura 29: Boceto digital de la propuesta *Metáfora performativa del pianoforte* (Primera idea).

- La instalación puede dividirse en cuatro partes de acuerdo a su función:
- Producción del material por parte de los participantes.
- Producción automática del material.
- Segmentación, análisis y generación de contenido.
- Presentación de contenido.

Producción del material por parte de los participantes Una parte del contenido es derivado del material que se genera por parte de una audiencia

activa. Todo el material generado por los espectadores es almacenado desde el montaje de la instalación con lo cual el contenido se va enriqueciendo a lo largo de los días. De esta manera se genera una historia de la actividad de la instalación donde la audiencia puede contribuir de diferentes maneras:

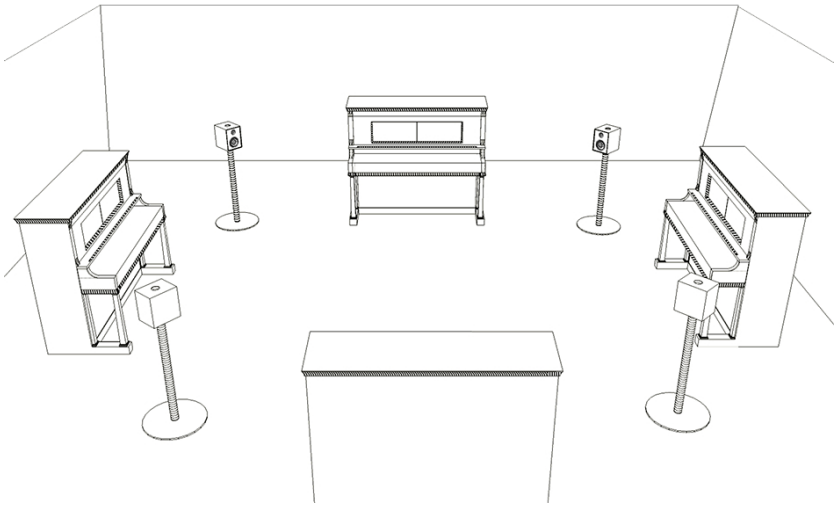

Figura 30: Boceto digital de la propuesta *Metáfora performativa del pianoforte* (Segunda idea).

Interactuando en el sitio web de la instalación En una página web diseñada ex profeso para la instalación, la audiencia puede observar el material generado en tiempo real y puede contribuir (subir) nuevo contenido para su inclusión en la base de datos que se usa a fin de generar el contenido. El audio es procesado con el resto del material acústico generado por los pianos verticales y por el audio de la base de datos con música para piano.

Enviando mensajes SMS desde su teléfono celular La audiencia es invitada a enviar textos desde su teléfono celular. Si el texto enviado pertenece a una lista de textos previamente definidos entre las que se incluyen términos musicales que aparecen comúnmente en las partituras musicales, entonces el texto tiene una influencia directa en la generación del material. Por ejemplo, si una persona manda el texto "presto fortisimo" entonces el material acústico generado por la instalación aumentará en intensidad y se incrementará la cantidad de eventos gráficos y la velocidad de transición entre ellos.

Producción automática del material Además de la generación directa del material por parte de los participantes la instalación tiene una segunda capa para producir materiales fuente. La producción "automática" de material también está influenciada por el material producido por los

participantes; sin embargo, existe una diferencia sustancial entre la generación directa del material y la generación automática resultado de la actividad de los participantes. En esta segunda categoría encontramos:

Material acústico de los pianos verticales Los pianos verticales son intervenidos con pequeños circuitos mecanico-electrónicos diseñados específicamente para la instalación. Cada circuito tiene una entrada para comunicarse con la computadora y una o varias salidas para controlar pequeños solenoides, motores rotatorios y bobinas. Los solenoides se utilizan para golpear las cuerdas de los pianos en diferentes registros. Las partes móviles de los solenoides pueden ser cubiertas con diferentes materiales de densidades diversas —desde metales hasta fieltros afelpados— lo que produce tímbricas diferentes. Los motores rotatorios se pueden utilizar para frotar las cuerdas con materiales rugosos y semi-rugosos. Con las funciones PWM (Pulse Width Modulation) del microcontrolador es posible hacer girar los motores a diferentes velocidades y con ello obtener sonoridades variadas. Las bobinas pueden ser utilizadas como electroimanes para hacer oscilar por empatía las cuerdas de los pianos. La intervención se realiza directamente dentro del alma del piano por lo que el resultado sonoro no es muy intenso ya que se trata de pequeños sensores piezoeléctricos que son utilizados como micrófonos de contacto. La señal preamplificada es enviada a la computadora para su procesamiento y su posterior envío a las bocinas.

Base de datos con música para piano Una base de datos personal con aproximadamente ciento cincuenta horas de música para piano de diferentes períodos y estilos es el punto de partida acústico de la instalación. Este material está codificado y etiquetado correctamente en formato mp3. Este material no es utilizado en su forma original sino que primero será sometido a procesos de segmentación y clasificación. Una vez segmentado y clasificado, los diferentes "motivos" son transformados en tiempo real de acuerdo a la conducta e interacción de los participantes.

Cámara de video La instalación cuenta con una cámara de video colocada en la parte central del techo que cubre toda la escena. La cámara registra el movimiento de las personas alrededor de la sala. Las imágenes no se utilizan de manera directa sino que de ellas se extrae información. Un ejemplo de lo anterior es ubicar la cantidad y ubicación de las personas en la sala.

Interacción con la computadora Es importante mencionar que el material producido por la computadora se obtiene de segmentar, analizar, clasificar y transformar el material generado por los participantes. Uno

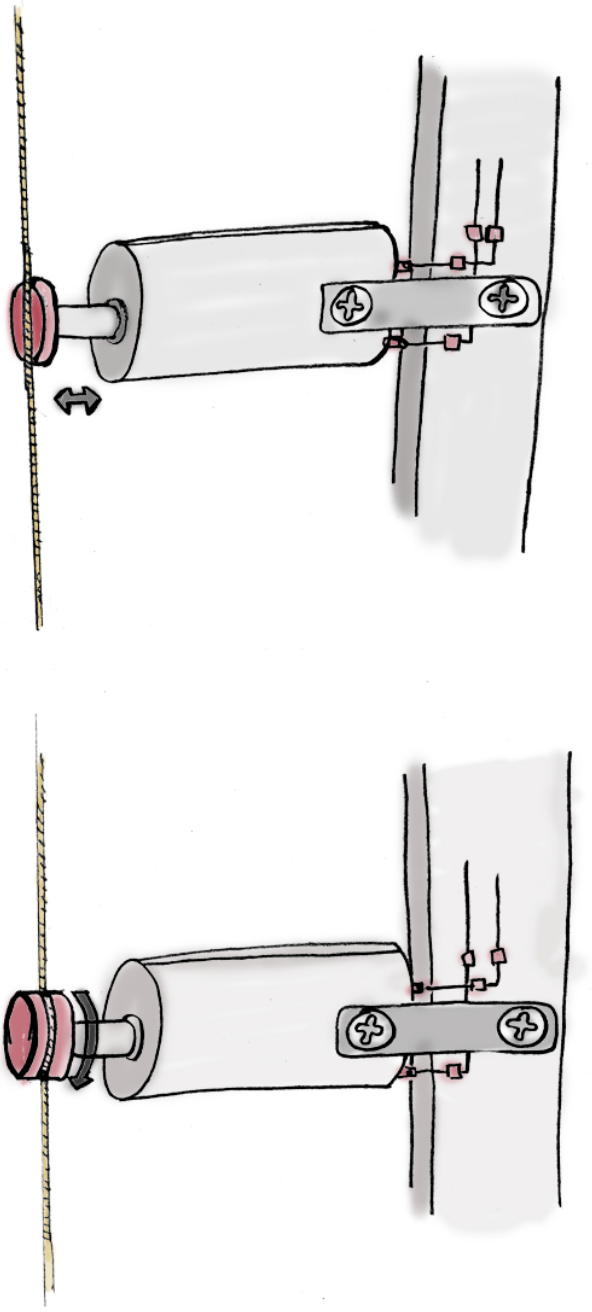

Figura 31: Boceto de motor y solenoide.

de los principales problemas que tiene el arte multimedia de nuestros días es la simplicidad con la que se maneja su contenido y el "mapeo" entre sus partes. Una solución parcial a este complejo problema es el empleo de técnicas que pertenecen a las áreas de la Inteligencia artificial, Aprendizaje automático (Machine learning), la Minería de datos y la Recuperación de información. El empleo de las técnicas de dichas áreas no garantiza un resultado estético interesante pero si puede contribuir a realizar instalaciones con interacciones de más alto nivel.

Entre los métodos para segmentar y clasificar el contenido se exploran los Árboles de decisión, las Máquinas de soporte Vectorial y otros procesos de aprendizaje supervisado y no-supervisado dependiendo de las características del contenido. Para las transformaciones se exploran las Cadenas de Markov normales y escondidas, los Algoritmos genéticos, las Redes bayesianas, los Procesos gaussianos y las Redes neuronales, entre otros.

Los materiales originales producidos por el público, por los procesos automáticos y los previamente almacenados son manipulados de acuerdo a la conducta del público activo. En ningún caso estos materiales son reproducidos en su forma original sino que son transformados y homogeneizados con criterios estéticos muy definidos.

Estas técnicas de análisis y generación de datos son procedimientos tradicionales en el campo de las ciencias de la computación. Son las bases fundamentales de lo que conocemos como *Inteligencia Artificial*. A las personas interesadas se les invita a revisar cualquier libro de consulta relacionado con el tema, como por ejemplo

Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1995

Manipulación de los gráficos En el caso del video para analizar la actividad del público, la señal es sometida a las técnicas de reconocimiento de objetos. Ninguna es cien por ciento fiable pero bajo condiciones controladas es posible cuantificar de forma aproximada el número de personas en la sala, su ubicación y su velocidad de desplazamiento.

Manipulación del audio En muy pocos casos el sonido de las fuentes originales es reproducido sin transformación. Tanto el material generado por la audiencia, así como el material generado por los pianos verticales y la música para piano son constantemente procesados por la computadora. Reverberaciones, cambios radicales en la velocidad de reproducción, cambios de frecuencia y síntesis granular son algunos de los procesos que se aplican. El audio resultante es distribuido en las bocinas con lo cual se consiguen algunos efectos de especialización sonora.

Tecnología utilizada

El sistema es controlado con el software *Juum*. Juum es un híbrido entre Processing, SuperCollider, MaxMSP y Fluid. Juum tiene una parte central en Java, una sección para escribir scripts en Groovy, una serie de librerías en C para el control de Gráficos OpenGL (openGL) y comunicación OSC para interactuar con SuperCollider.

Para los módulos que se desarrollan más fácil y rápidamente en lenguajes scripts se utiliza Groovy y/o Jython por su imbricación con Java y su agilidad en escritura. Para las librerías y módulos que requieren optimización se utiliza C/C++.

Interconexión La instalación consta de numerosos módulos y diferentes tecnologías. Para poder comunicarse entre sí se utiliza el protocolo Open Sound Control (OSC). Numerosas implementaciones de código abierto de este protocolo están disponibles en Internet.

Análisis del audio Analizar el contenido musical de archivos de audio digital es un trabajo complejo que no era posible hasta hace pocos años y que sigue siendo área de investigación. En la actualidad hay ya varias librerías especializadas en extraer información musical de archivos de audio con el fin de segmentar, clasificar y reconstruir bases de datos musicales. Una de ellas es el proyecto Meapsoft que permite segmentar el audio en pulsos o eventos sonoros. Una vez segmentados, cada evento de audio es analizado y se extrae de él las siguientes propiedades:

Al momento en que se escribió este texto en su versión original para una convocatoria en el 2008 Meapsoft era una de las librerías con mejor documentación, al día de hoy en el 2018 Librosa es una librería para obtener descriptores de audio mucho más actualizada.

Vector de distribución de la energía en cada semitono de la escala.

- Semitono dominante.
- Energía promedio del segmento.
- Estimación de la frecuencia del segmento.
- Promedio del espectro convertido y ponderado con una escala Mel.
- Promedio MFCC. Descriptor utilizado comúnmente en reconocimiento del habla.
- Estimación del tono.
- Promedio del centro de masa espectral.
- Estimación de la cantidad de picos en el segmento.
- Promedio del espectro.
- Duración del segmento.
- Estabilidad espectral.

Estas propiedades nos permiten clasificar, reordenar y alterar tanto la base de datos con el material grabado, como 1) el material que los asistentes generen en el piano, 2) el material generado en los pianos verticales, y 3) el material generado a través de la pagina web.

Análisis de la imagen Para registrar el material detectado por la cámara de video se utiliza el Java Media Framework API (JMF). Esta librería es una extensión de java y por tanto es sencillo de vincular con el

resto del proyecto. Instalaciones previas ya han sido creadas con esta librería que además, permite implementar la interacción multimedia en la página web.

SMS Para registrar los mensajes telefónicos que la audiencia manda se utiliza la librería SMSLib. Esta librería permite mandar y recibir mensajes sms con una computadora conectada a un teléfono con modem GSM. La librería funciona en Java, en .NET, es gratuita y de código abierto. (Nota: lo he utilizado en trabajos anteriores).

WEB Para la elaboración de la página web se utiliza un servidor Apache y Drupal para crear el contenido. Drupal es un administrador de contenido gratuito que permite crear entre otras cosas blogs, usuarios, galerías, eventos y noticias de manera muy sencilla. El contenido es muy fácil de editar y ordenar y su presentación es ligera y elegante.

Intervención de los pianos verticales Cada circuito es controlado por medio de un microcontrolador ATmega168 que es el mismo que se encuentra en las tarjetas Arduino. El puerto serial de la computadora principal se conecta a un multiplexor y éste se utiliza para controlar los diferentes circuitos. Cada microcontrolador cuenta con doce puertos de entrada/salida por lo que dos o tres circuitos por piano es suficientes para generar sonidos en registros diferentes y con calidad tímbricas variadas.

Generación de audio El programa principal para la manipulación y procesamiento del material pregrabado en la base de datos y el material producido en los pianos verticales es Supercollider. Supercollider es un lenguaje de programación diseñando particularmente para la síntesis de sonido y es utilizado frecuentemente en el campo de la música por computadora.

Administración de la información Toda la información almacenada y generada antes y durante la presentación de la instalación, el audio, los gráficos, y la actividad de los participantes es almacenada en una base de datos. Se utilizará la base de datos Hypersonic Database System (HSQLDB).

Evolución en el desarrollo de la obra

Primer prototipo En la sección anterior se presentó una propuesta detallada de la obra como descripción de concepto antes de iniciar la producción. Es interesante observar que durante el proceso de desarrollo muchos de los elementos propuestos se descartaron y otros adquirieron mayor fuerza de la que se tenía contemplada inicialmente.

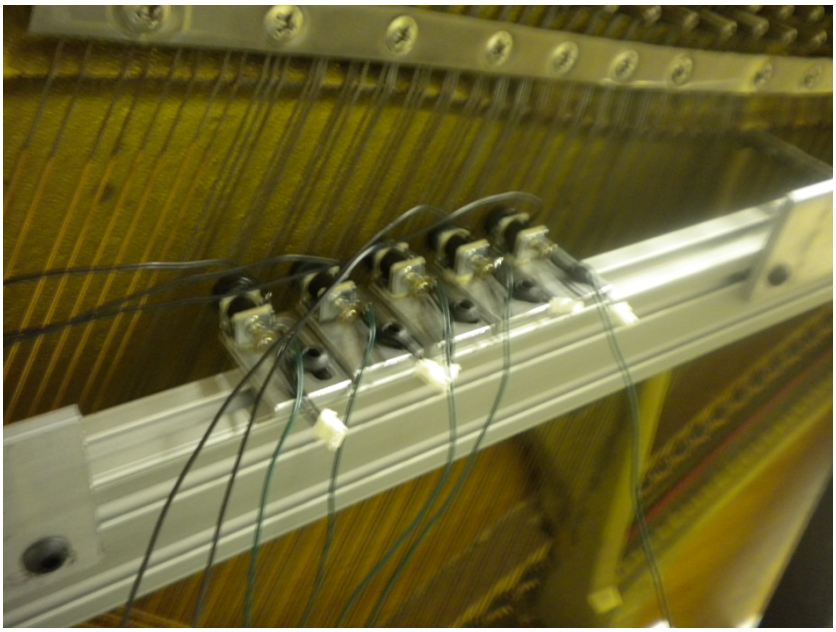

Figura 32: Arreglo de Solenoides sobre base de aluminio.

El primer prototipo estuvo enfocado al control de motores DC que utilizaban fieltros para frotar las cuerdas y solenoides pequeños para activar las cuerdas. Estos experimentos no fueron del todo satisfactorios y después de producir bases tanto de plástico como de aluminio en máquinas CNC y de hacer las tarjetas de potencia con arreglos de transistores me percaté que las partes mecánicas de gastaban a una velocidad tal que era imposible tenerlas en exhibición por el constante mantenimiento requerido.

Durante esta etapa del proceso decidí utilizar una microcomputadora en lugar de una computadora para el control de los datos y descarté la idea de permitir al público la interacción directa con el objeto. En lugar de utilizar cámaras para el rastreo decidí hacer una matriz de sensores lumínicos que permitieran rastrear las sombras de los espectadores. Para ello fue necesario colocar una luz infraroja que aumentara la diferencia de luminosidad con la presencia o ausencia de espectadores.

Primera versión La experiencia adquirida durante el primer prototipo me llevó al diseño de una versión en donde continué con el rastreo de los espectadores a través del cambio de luz pero que utilizaba ahora los motores como objetos percutores semicaóticos que ya no están fijos en bases sino que cuelgan libremente del cable de alimentación. Cada motor tiene un percutor de piano que desplaza su peso y con ello lo hace brincar y golpear las cuerdas sin la necesidad de utilizar mucha potencia o activarlos de manera constante. Para esta versión utilicé ya los cuatro pianos propuestos inicialmente.

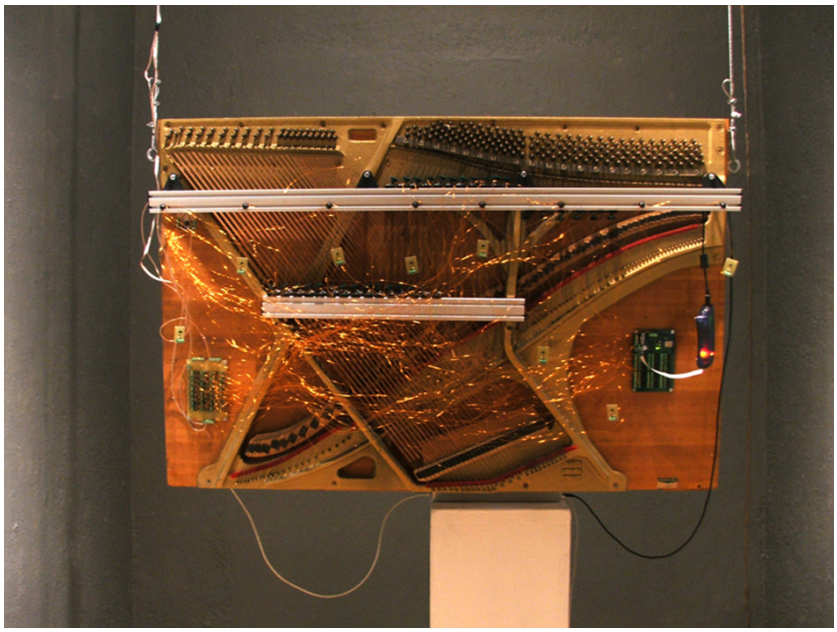

Figura 33: Pruebas de montaje con todo el sistema de control.

En la figura 34 se observan los cuatro pianos suspendidos desde el techo a una altura aproximada de dos metros del nivel del piso. En cada uno de ellos cuelgan los sensores de luz que apuntan al suelo y una serie de motores de baja potencia que al activarse golpean diferentes partes del piano pudiendo ser cuerdas diversas o la caja de resonancia directamente.

Segunda versión La siguiente versión de la propuesta llevó al proyecto a una reducción aún mayor de la parte mecánica. Aunque el sistema ofrecía una paleta sonora cada vez más rica el deseo de exploración me llevó a experimentar con pequeños motores vibratorios de teléfonos celulares. Éstos se colocaron a diferentes partes de las almas de los pianos ahora utilizando silicon lo que daría juego y libertad a los motores. El consumo de corriente es mínimo y el mantenimiento es menor. Un elemento estético importante en esta versión es el uso de cable de bobina para todo el sistema. El cable de bobina es de cobre al igual que el entorchado de las cuerdas del piano y así se refuerza la idea de que el sistema electrónico es una extensión del organismo del piano.

La pieza fue exhibida en varias ocaciones pero se mantuvo la constante de hacer la matriz de detección de luminosidad sobre todo el espacio de exhibición con la intención de apropiarse de todo el espacio y de poder hacer una detección más amplia del territorio donde se encontraban los espectadores. Para esta versión se regresó al uso de una computadora personal para realizar las operación de rastreo de los

Figura 34: Metáforas para pianos muertos en la Biblioteca Vasconcelos CDMX. Fotografía de Nirvana Paz.

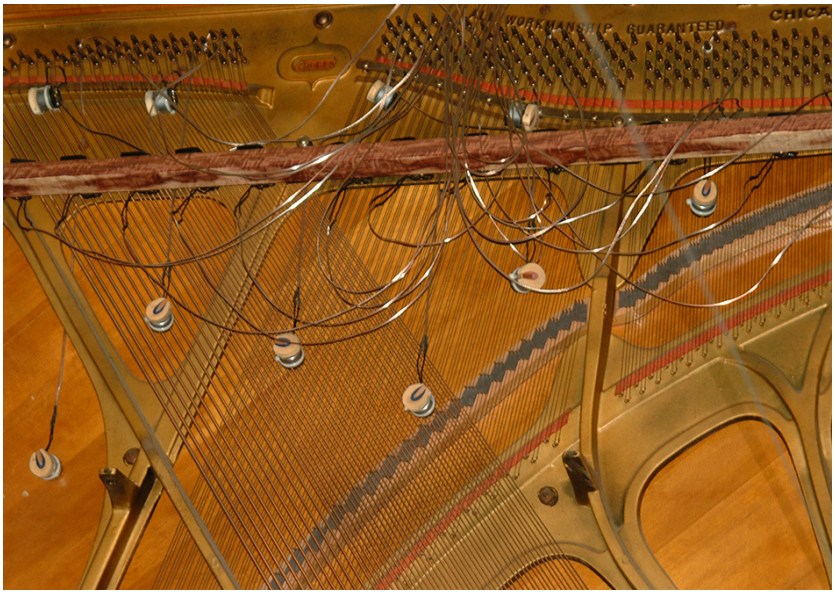

Figura 35: Detalle de metáforas para pianos muertos versión de la Biblioteca Vasconcelos CDMX.

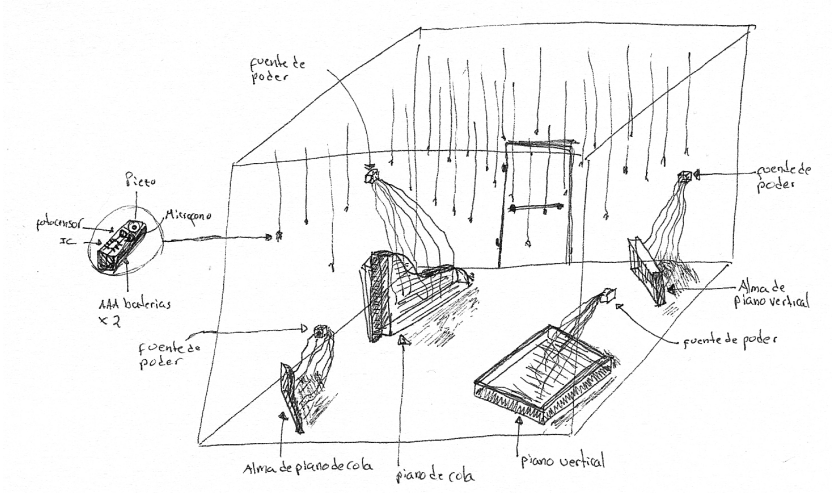

Figura 36: Boceto de segunda versión de la obra *Metáforas para Pianos Muertos*.

espectadores.

Figura 37: Espectador interactuando con la pieza *Metáforas para pianos muertos*.

Relación datos - expectadores

Análisis de la obra de Bach

Una de las preocupaciones principales a lo largo de este proyecto fue el concepto de *reinterpretación*. En el sentido físico se reinterpretó el instrumento musical reutilizando el dispositivo material. En el sentido acústico se buscó la reinterpretación de la música para teclado y para ello utilicé una obra icónica. El *Clave bien temperado* de J. S. Bach es una obra importante en la historia de la música, no sólo por su calidad musical, sino por haber sido una prueba musical de los beneficios que ofrecía la afinación temperada. Esta obra es por tanto, un símbolo que contiene información intrínseca y externa a su contenido musical.

Lo primero realicé fue extraer información sobre las propiedades del clave bien temperado de Bach. Para ello utilicé un programa de extracción de descriptores de audio desarrollado por Tristan Jehan[45] que permite segmentar archivos de audio digital. Cada audio es segmentado en eventos perceptualmente diferenciables ya sea por cambios de intensidad o timbre. El analizador permite obtener información de diferentes parámetros tímbricos para cada segmento. La información de cada archivo de audio es registrada en un archivo de formato XML. De esta manera el programa recibe un archivo de audio y genera un XML con información sobre las propiedades tímbricas del archivo.

A continuación se muestra un fragmento de código que muestra el tipo de información que se genera al analizar un archivo de audio.

[45] Tristan Jehan. *Creating Music by Listening*. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2005

Este motor de análisis musical se utilizó dentro de la empresa EchoNest la cual se dedicó a hacer clasificación y recomendación de música antes de ser adquirida por Spotify. Al día de hoy, sería mucho mejor utilizar otra librería como podría ser Librosa

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<analysis decoder="Quicktime" version="0x7608000">
    <track duration="160.00000" endOfFadeIn="0.00000"
        startOfFadeOut="146.62240" loudness="-15.413"
        tempo="86.593" tempoConfidence="0.720"
        timeSignature="4" timeSignatureConfidence="0.748"
        key="5" keyConfidence="0.478"
        mode="1" modeConfidence="1.000">
        <meter>
            <bar conf="-1">
                <beat conf="0.936">
                    <tatum conf="1">0.74923</tatum>
                    <tatum conf="0.634">1.09898</tatum>
                </beat>
                <beat conf="0.770">
                    <tatum conf="0.764">1.44822</tatum>
                    <tatum conf="0.487">1.79856</tatum>
                </beat>
                <beat conf="0.753">
                    <tatum conf="0.728">2.14896</tatum>
                    <tatum conf="0.515">2.50119</tatum>
                </beat>
            </bar>
        </meter>
        <sections>
            <section start="0.00000" duration="8.56942"/>
            <section start="8.56942" duration="6.59508"/>
            <section start="15.16450" duration="11.02938"/>
            <section start="26.19388" duration="10.54596"/>
            <section start="36.73984" duration="23.78161"/>
            <section start="60.52145" duration="9.92457"/>
            <section start="70.44602" duration="9.33994"/>
            <section start="79.78596" duration="12.57006"/>
            <section start="92.35603" duration="23.13264"/>
            <section start="115.48867" duration="8.18364"/>
            <section start="123.67231" duration="11.76120"/>
            <section start="135.43351" duration="13.86031"/>
            <section start="149.29382" duration="10.70618"/>
        </sections>
        <segments>
            <segment start="0.00000" duration="0.68757">
                <loudness>
                    <dB time="0">-51.063</dB>
                    <dB time="0.04644" type="max">-49.661</dB>
                </loudness>
                <pitches>
                    <pitch class="0">0.844</pitch>
                    <pitch class="1">0.621</pitch>
                    <pitch class="2">1.000</pitch>
                    <pitch class="3">0.993</pitch>
```

```
                    <pitch class="4">0.679</pitch>
                    <pitch class="5">0.541</pitch>
                    <pitch class="6">0.347</pitch>
                    <pitch class="7">0.474</pitch>
                    <pitch class="8">0.577</pitch>
                    <pitch class="9">0.477</pitch>
                    <pitch class="10">0.337</pitch>
                    <pitch class="11">0.326</pitch>
                </pitches>
                <timbre>
                    <coeff dim="0">7.801</coeff>
                    <coeff dim="1">49.658</coeff>
                    <coeff dim="2">-92.419</coeff>
                    <coeff dim="3">-33.390</coeff>
                    <coeff dim="4">-0.101</coeff>
                    <coeff dim="5">-55.570</coeff>
                    <coeff dim="6">22.488</coeff>
                    <coeff dim="7">38.494</coeff>
                    <coeff dim="8">-3.247</coeff>
                    <coeff dim="9">-2.193</coeff>
                    <coeff dim="10">-17.593</coeff>
                    <coeff dim="11">-14.293</coeff>
                </timbre>
            </segment>
        </segments>
    </track>
</analysis>
```

Como se puede observar en el código, el audio es analizado y se extraen algunos descriptores generales como tempo y tonalidad. Se extraen los compases y los segmentos. De cada segmento se extrae una intensidad, un croma y un descriptor de once dimensiones que representa la propiedad tímbrica del segmento.

Esta información también puede ser visualizada gráficamente. Como se puede ver en la figura 38 la información nos permite ver estructuras tímbricas, tonalidades y modulaciones así como estructuras de intensidad y de variación en velocidad en los segmentos.

Realicé los scripts en el lenguaje *groovy* necesario para analizar todas las piezas que componen el Clave Bien Temperado y la información fue grabada tanto en bases de datos como en archivos de texto. La información en archivos de texto permitía guardarla en la microcomputadora sin necesidad de generar una base de datos.

```
import groovy.sql.Sql
//data base creation and schema creation
db = Sql.newInstance('jdbc:hsqldb:file:bach','sa',
        '','org.hsqldb.jdbcDriver')
```

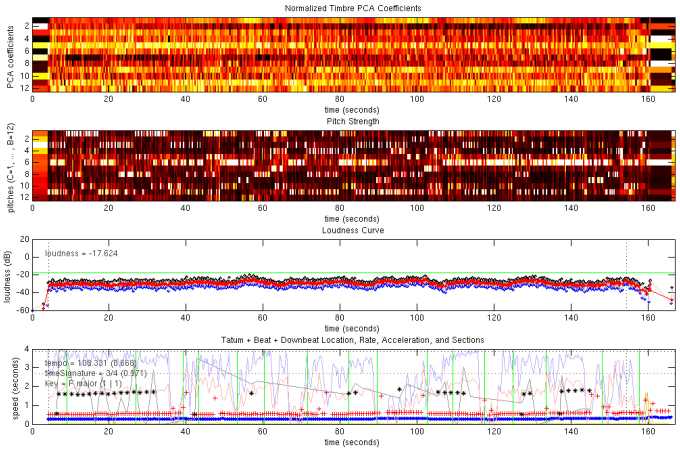

Figura 38: Visualización de la información del análisis de audio

```
piecesSet = db.dataSet('Pieces')
segmentsSet = db.dataSet('Segments')
segContentSet = db.dataSet('SegsContent')
piecesSegmentsSet = db.dataSet('PieceSegments')
piecesSegmentsContentSet = db.dataSet('PieceSegmentsContent')

data = []
record = piecesSegmentsContentSet.findAll{it.fileName
        == '1 In C, Bwv 846 Fugue.aif.xml'}
piecesSegmentsContentSet.each{
    data << [it.dB,
            it.pitch_00,it.pitch_01,it.pitch_02,
            it.pitch_03,it.pitch_04,it.pitch_05,
            it.pitch_06,it.pitch_07,it.pitch_08,
            it.pitch_09,it.pitch_10,it.pitch_11,
            it.timbre_00,it.timbre_01,it.timbre_02,
            it.timbre_03,it.timbre_04,it.timbre_05,
            it.timbre_06,it.timbre_07,it.timbre_08,
            it.timbre_09,it.timbre_10,it.timbre_11]
}

myFile = new File('bach.txt')
myFile.write(data.size() +'\n')
data.each{
    myFile << it.join(' ') + '\n'
}
println 'done'
```

Correlación entre el desplazamiento del público y lo datos musicales

Diferentes tipos de *mapeos* entre la generación del audio y la actividad del público fueron diseñados y probados. Uno de los mecanismos que mejor funcionó a nivel estético ya que permitía sorpresa, curiosidad y sobre todo que no era obvio en su respuesta y que preservaba la lógica de utilizar el espectro del clave bien temperado fue un sistema en donde el público funcionaba como una compuerta para el flujo de información en cierto registro del instrumento.

La información tímbrica descrita en la sección anterior era leída en bucle en la computadora conservando el tempo de reproducción de la obra original. Los sensores de luz estaban colocando de forma tal que había sensores repartidos en todo el piano y por tanto estaban repartidos a lo largo de todo el registro del piano. La información de los valores de luz era recibida por los puertos convertidores analógicos digitales del *Plurifocal Event Controller* y enviados a la computadora. Si se excedía cierto umbral de valor se asumía que había una persona enfrente de dicho sensor y por tanto enfrente de una región particular del piano. En ese momento se activaban los motores de dicho registro con la intensidad que dictara en ese momento el espectro del Clave bien temperado. De esta manera el participante era un modulador en el terreno espacial del clave bien temperado. Si revisamos con atención podemos ver que el público funcionaba como una compuerta lógica en la multiplicación de los datos del espectro. El espectro podía tener en un momento determinado valor altos de energía pero los motores no se prenderían si no había nadie enfrente de dicho registro en el piano. Por su parte, la simple presencia de la audiencia no garantizaba la activación de los motores si en ese momento no había energía en el espectro de la pieza.

Adicionalmente, en la versión que se presentó en la Biblioteca Vasconcelos, el sistema no podía estar activo constantemente pues el recinto necesitaba de grandes períodos de silencio y la pieza debía de activarse por pocos minutos cada hora por lo que el código tenía momentos de escucha y reposo.

Esta mecánica rompía con la linealidad y el mapeo directo y al mismo tiempo conservaba el diálogo entre las partes que constituían la pieza; el objeto físico, el material musical del Clave bien temperado y el público participante.

A continuación se presenta el código que la microcomputadora utilizaba para leer los valores analógicos de los cuatro circuitos (uno para cada piano) y los integraba para enviar nuevamente los valores a los circuitos con las órdenes de cuales motores debían de activarse y cuales no.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <termios.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>

#define ESCUCHANDO_TIME 20
#define TOCANDO_TIME 120
#define DESCANSANDO_TIME 20
#define ESCUCHANDO 0
#define TOCANDO 1
#define DESCANSANDO 2
#define MAX_NUM_SOLENOIDS 4
#define UNIT_OF_SENSING 10

int serial_fd;
unsigned int current_mode = ESCUCHANDO;

void send_single(unsigned int solenoid, unsigned int value){
 char send_buf[128], data_buf[128];
 sprintf(data_buf, "ATD 55,1,8\rSN %02x %02x\r",
  solenoid, value);
 strcpy(send_buf, data_buf);
 write(serial_fd, send_buf, strlen(send_buf));
 printf("send_single %02x %02x\n", solenoid,value);
}

void send_four(unsigned int value, unsigned int sol1,
 unsigned int sol2, unsigned int sol3, unsigned int sol4){
 char send_buf[128], data_buf[128];
 sprintf(data_buf, "ATD 55,1,17\rSS %02x %02x %02x %02x %02x\r",
  value, sol1, sol2, sol3, sol4);
 strcpy(send_buf, data_buf);
 write(serial_fd, send_buf, strlen(send_buf));
 printf("send_four %02x %02x %02x %02x %02x\n",
  value, sol1, sol2, sol3, sol4);
}

void send_all_same(unsigned int value){
 char send_buf[128], data_buf[128];
 sprintf(data_buf, "ATD 55,1,5\rAS %02x\r", value);
 strcpy(send_buf, data_buf);
 write(serial_fd, send_buf, strlen(send_buf));
 printf("send_all_same %02x\n",value);
}
```

```
void send_globalRatio(unsigned int value){
 char send_buf[128], data_buf[128];
 sprintf(data_buf, "ATD 55,1,5\rGR %02x\r", value);
 strcpy(send_buf, data_buf);
 write(serial_fd, send_buf, strlen(send_buf));
 printf("send_globalRatio %02x\n",value);
}

void send_globalTempo(unsigned int value){
 char send_buf[128], data_buf[128];
 sprintf(data_buf, "ATD 55,1,5\rGT %02x\r", value);
 strcpy(send_buf, data_buf);
 write(serial_fd, send_buf, strlen(send_buf));
 printf("send_globalTempo %02x\n",value);
}

int main(int argc, char **argv) {
 //variables for serial
 char *port = "/dev/ttySAC1";
 char buf[128];
 int i, n;
 char newdata[128];
 char recv_buf[256];
 char cmd_str[128];
 char analogValuesStr[128];
 unsigned int analogValues[8];
 unsigned int previousValues[8];
 uint8_t rdptr, wrptr;
 struct termios tio;

 //variables for file handling
 FILE *pfile = NULL;
 char* fileName = "/sdcard/bach.txt";
 signed int currentSegments[24];
 unsigned int headInfo[1];
 unsigned int currentLine = 0;

 //variables for control
 unsigned int analogThreshold[8] = {20,20,20,20,20,20,20,20};
 unsigned long previousSecond = 0;
 unsigned int counter = 0;
 unsigned int amountOfChange[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};

 unsigned int sumOfChange, numOfSolenoids, timeGap;

 //init of serial
 serial_fd = open(port, O_RDWR | O_NONBLOCK | O_NOCTTY);
 if(serial_fd < 0) {
  perror(port);
  exit(1);
```

```
}

tcgetattr(serial_fd, &tio);
cfsetspeed(&tio, 38400);
tcsetattr(serial_fd, TCSANOW, &tio);

rdptr = wrptr = 0;

usleep(1000000);

//init of networking
char send_buf[128];

printf("\nLeaving if previous\n");
strcpy(send_buf, "AT+WLEAVE\r");
write(serial_fd, send_buf, strlen(send_buf));
usleep(1000000);

printf("\nSetUp zigbit\n");
strcpy(send_buf, "ATE0Q0V0X0\r");
write(serial_fd, send_buf, strlen(send_buf));
usleep(1000000);

printf("\nSetUp Network\n");
strcpy(send_buf,
 "AT+GSN=1 +WPANID=1620 +WCHMASK=100000" +
 "+WROLE=0 +WSRC=0 +WPASSWORD 0\r");
write(serial_fd, send_buf, strlen(send_buf));
usleep(1000000);

printf("\nJoining\n");
strcpy(send_buf, "AT+WJOIN\r");
write(serial_fd, send_buf, strlen(send_buf));
usleep(1000000);

//init of file handling
pfile = fopen(fileName, "r");
fscanf(pfile,"%d",&headInfo[0]);

send_all_same(0x00); //just for turnning off remaining
//usleep(1000000);
//send_globalRatio(200);

while(1) {

 ///control of solenoids
 time_t currentSecond;
 currentSecond = time (NULL);
 srand((unsigned int)currentSecond);
```

```
if(currentSecond > previousSecond + 1){
 //inside here everything happens every second

 if (current_mode == ESCUCHANDO) {
  //hacer escucha
  if(counter > ESCUCHANDO_TIME){
   printf ("cambiando a tocar %d\n", counter);
   printf("result of listening %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
    amountOfChange[0],
    amountOfChange[1],
    amountOfChange[2],
    amountOfChange[3],
    amountOfChange[4],
    amountOfChange[5],
    amountOfChange[6],
    amountOfChange[7]);

   sumOfChange = 0;
   for (i = 0; i < 8; i++) sumOfChange += amountOfChange[i];
    numOfSolenoids = (int)(sumOfChange / UNIT_OF_SENSING);
   if (numOfSolenoids > MAX_NUM_SOLENOIDS)
    numOfSolenoids = MAX_NUM_SOLENOIDS;
   if (numOfSolenoids > 0)
    timeGap = (int)((TOCANDO_TIME - 10) / numOfSolenoids);

   printf("result of listening is: sumOfChange = %d,
    numOfSolenoids = %d, timeGap = %d\n",
    sumOfChange, numOfSolenoids, timeGap);

   counter = 0;
   current_mode = TOCANDO;
  }
 }

 if (current_mode == TOCANDO) {
  //hacer tocando
  if(numOfSolenoids > 0 && counter % timeGap == 0){
   int myRandom = rand() % 32;
   send_single(myRandom, 0x01);
  }
  if(counter > TOCANDO_TIME){
   printf ("cambiando a descansar %d\n", counter);
   for(i = 0; i < 8; i++)amountOfChange[i] = 0;
    counter = 0;
   current_mode = DESCANSANDO;
  }
 }

 if (current_mode == DESCANSANDO) {
  //hacer descansa
```

```
   //printf ("Descanzando %d\n", counter);
   if(counter % 5 == 0) send_all_same(0x00);
   if(counter > DESCANSANDO_TIME){
    send_globalRatio(200);
    printf ("cambiand a escuchar %d\n", counter);
    counter = 0;
    current_mode = ESCUCHANDO;
   }
  }

  counter++;
  previousSecond = currentSecond;
 }

 //SERIAL INPUT AND GETTING ANALOG VALUES
 n = read(serial_fd, newdata, 128);
 if(n > 0) {
           // we received some data (n bytes), it's in newdata
           // copy it into recv_buf (a circular buffer)
  for(i=0; i<n; i++) {
   recv_buf[wrptr] = newdata[i];
               //printf("%c", newdata[i]);
   fflush(stdout);
   wrptr++;
  }
 }

 while(rdptr != wrptr) {
  strcpy(cmd_str, "8 0055,0,24:");
  if( (wrptr - rdptr) >= strlen(cmd_str) + 24) {
   if( (strncmp( &recv_buf[rdptr], cmd_str, strlen(cmd_str))
    == 0) ) {
    rdptr = rdptr + strlen(cmd_str);
    for(i=0; i<24; i++) {
     analogValuesStr[i] = recv_buf[rdptr];
     rdptr++;
    }
    analogValuesStr[i] = '\0';
    //printf("\nGot analog values: %s\n", analogValuesStr);
    sscanf(analogValuesStr, "%x %x %x %x %x %x %x %x",
     &analogValues[0],
     &analogValues[1],
     &analogValues[2],
     &analogValues[3],
     &analogValues[4],
     &analogValues[5],
     &analogValues[6],
     &analogValues[7]
     );
```

```
      //READING LINE OF DATA FILE
      if (currentLine >= headInfo[0]) {
       currentLine = 0;
       rewind(pfile);
       fscanf(pfile,"%d",&headInfo[0]);
      }

 fscanf(pfile, "%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f",
       &currentSegments[0],
       &currentSegments[1],
       &currentSegments[2],
       &currentSegments[3],
       &currentSegments[4],
       &currentSegments[5],
       &currentSegments[6],
       &currentSegments[7],
       &currentSegments[8],
       &currentSegments[9],
       &currentSegments[10],
       &currentSegments[11],
       &currentSegments[12],
       &currentSegments[13],
       &currentSegments[14],
       &currentSegments[15],
       &currentSegments[16],
       &currentSegments[17],
       &currentSegments[18],
       &currentSegments[19],
       &currentSegments[20],
       &currentSegments[21],
       &currentSegments[22],
       &currentSegments[23]);

      currentLine++;
      //printf("***********GOT NEW DATA\n");
      for(i=0; i<8; i++) {
       if(analogValues[i] > previousValues[i] +
        analogThreshold[i] || analogValues[i] <
        previousValues[i] - analogThreshold[i]){
        //printf("Change in: %d\n", i);
        amountOfChange[i]++;
       }
      }
      //UPDATE PREVIOUS VALUES
      for(i=0; i<8; i++) {
       previousValues[i] = analogValues[i];
      }
     } else {
      rdptr++;
     }
```

```
    } else {
     break;
    }
   }
  }
  return 0;
}
```

Objetos resonantes

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2009. LUGARES DE EXHIBICIÓN: Laboratorio Arte Alameda; Galería Manuel Felguerez del Cemtro Multimedia, Centro Nacional de las Artes CDMX; Museo Británico-Americano MX.
MATERIAL: Objetos percutidos, Plurifocal Event Controller, fuentes de poder.
TECNOLOGÍAS CREATIVAS: Juum.

Descripción

Objetos resonantes es una serie de exploraciones que giran en torno a la generación de relaciones entre objetos percutidos y el entorno que los rodean. Objetos resonantes ha tenido hasta la fecha dos iteraciones que a su vez están relacionadas con otro proyecto que ayudó a su gestación. Para entender la lógica que hay detrás de estas piezas es importante recalcar que *Objetos resonantes* derivó de conceptualizar un proyecto que se llamaría *Ecos para locaciones olvidadas*. Como tal, *Ecos para locaciones olvidadas* nunca se realizó formalmente, pero encarnó en la práctica al proyecto *Objetos resonantes*. Para entender esta derivación revisemos en qué consistía la primera propuesta que fue sometida a un apoyo de producción.

Ecos para locaciones olvidadas

Propuesta del proyecto

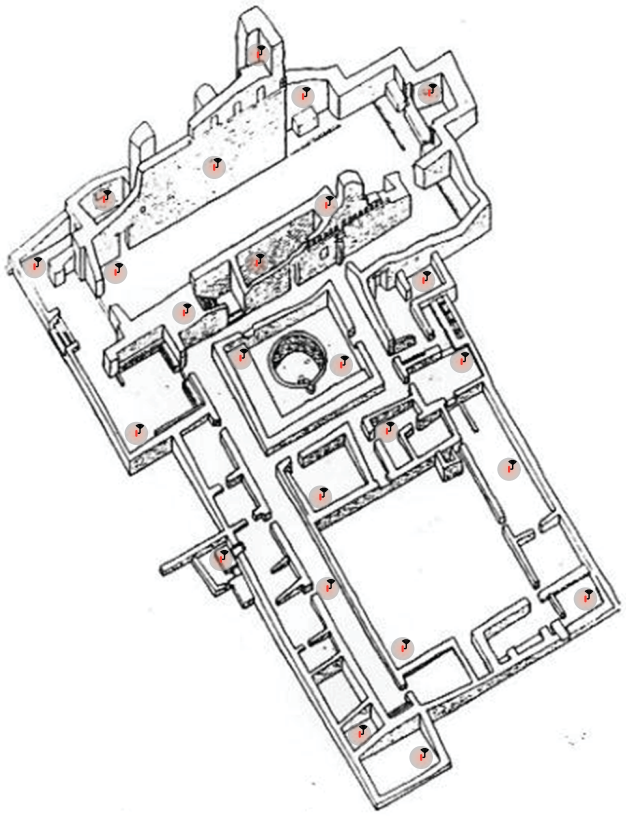
Ecos para Locaciones Olvidadas es un proyecto sonoro que busca redescubrir el potencial sonoro de lugares y recintos viejos o abandonados como casas antiguas, bodegas, iglesias y construcciones o arquitecturas en ruinas. Los lugares seleccionados serán intervenidos con una serie de dispositivos inalámbricos capaces de producir sonidos a través de bocinas y por medio de solenoides y motores percutores. El conjunto de estos dispositivos crea una red inalámbrica que controlada desde una computadora portátil permite explorar la topología sonora particular de cada lugar y producir experiencias acústicas plurifocales de manera sencilla.

Para realizar el proyecto será necesario diseñar y producir el equipo electrónico, programar el software de control, seleccionar los lugares y realizar las intervenciones sonoras. Cada etapa del proyecto será documentada, el software y los diagramas realizados serán públicos y accesibles en Internet para beneficio de la comunidad de artistas digitales. Mucho del trabajo a realizar se basa en proyectos técnicamente similares desarrollados anteriormente por el artista.

Descripción narrativa

Imaginemos un casa abandonada en el centro de una ciudad o una pequeña iglesia en el olvido. Al entrar la recorremos con la mirada pero lo que más nos cautiva son los sonidos que proceden de diversos puntos del lugar. Algunos provienen del techo, otros de las esquinas distantes y otros de cuartos alejados. Algunos de los sonidos son “abstracto”, ruidos rugosos, ruidos blancos, ruidos ríspidos y espinados. Otros son, por el contrario, voces, susurros, casi cantos. Aunque los sonidos que

Figura 39: Ruinas de una misión con puntos sonoros distribuidos. Bosquejo original extraído de http://www.rozylowicz.com/retirement/graphics/missions.

escuchamos son variados, su conjunto tiene una lógica acústica y una relación clara con la arquitectura y función del lugar. Nos llama la atención, no sólo la textura global sonora, sino sobre todo el juego en el espacio físico que se da entre las diferentes capas acústicas y los puntos sonoros.

Nos detenemos a escuchar y al cabo de unos minutos nos intriga la manera en la que se producen y coordinan los sonidos. Así pues, nos acercamos a uno de los lugares de donde proviene el sondo y nos encontramos con un pequeño dispositivo electrónico que está alimentado con una batería y que tiene conectados una bocina y un pequeño motor vibrador. Descubrimos que algunos de los sonidos se producen cuando el motor gira y golpea el piso de madera y que otros sonidos se producen desde la bocina.

Al observar con más detalle vemos que el circuito electrónico claramente no comercial se compone de una microcomputadora, un receptor inalámbrico, un microcontrolador, un amplificador de audio, y un puerto analógico en donde se conecta el motor. Al ver el receptor inalámbrico decidimos buscar el transmisor y después de recorrer todo el recinto encontramos una pequeña computadora en cuya pantalla se ejecuta un software no comercial.

Decidimos regresar a nuestra actividad perceptiva y continuamos atendiendo a lo que ahora sabemos es un trabajo sonoro plurifocal creado específicamente para este espacio y parte del proyecto Ecos para Locaciones Olvidadas.

Descripción conceptual

En este proyecto artístico se buscan plasmar de forma acústica varias inquietudes y propiedades sonoras de nuestra época así como proponer una mirada estética a varias de las relaciones entre el espacio físico, la arquitectura y la tecnología. Para ello se propone la realización de un marco sonoro, estético y tecnológico que invite al público a confrontar su realidad acústica y su relación con el entorno físico y sonoro.

Los elementos centrales en la propuesta son:

- Trabajar con el sonido por sus propiedades de abstracción y su plasticidad de reinterpretación.
- Intervenir sonoramente arquitecturas que cuenten con un gran potencial poético y sensorial en las que el sonido pueda recalcar y acentuar significados y simbolismos del lugar.
- Hacer una propuesta artística personal que extienda digitalmente el concepto y la lógica de la música plurifocal.
- Aprovechar las capacidades de las tecnologías digitales para implementar elementos puntuales de la propuesta sonora y que serían

difíciles de lograr con otros medios.

- Apropiarse del lenguaje digital por medio de la creación de tecnologías propias y necesarias para el proyecto como parte integral de la propuesta estética.

Como marco de referencia y dejando a un lado a muchos otros autores y trabajos con clara influencia en esta propuesta se hace mención a tres trabajos diferentes que ofrecen un panorama general del trabajo sonoro en relación con el espacio y la arquitectura. El trabajo del compositor español Llorenç Barber quien maneja el concepto de música plurifocal de grandes dimensiones usando campanarios de iglesias. De manera sencilla y elegante, Barber crea una muy valiosa exploración del sonido en comunión con el ritual y la colectividad. Llama también la atención la obra Playing the Building de David Byrne, la cual, dejando a un lado el resultado estético, presenta una similitud técnica con Ecos para Locaciones Olvidadas. Otro ejemplo interesante es el trabajo que el joven artista mexicano Yurian Zeron presentó durante la magna exposición para celebrar los veinte años del FONCA en la biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. En esta obra, Zeron percutió a distancia las columnas de la biblioteca por medio de solenoides controlados por cable desde una computadora. En este caso, existen también claras similitudes conceptuales.

Descripción tecnológica

Para realizar la experiencia sonora es necesario producir un sistema que nos permita la creación y coordinación de materiales sonoros diseminados en un rango de cien o doscientos metros cuadrados con o sin paredes. Se contempla la creación de cincuenta puntos sonoros. Cada punto sonoro debe de poder reproducir materiales pregrabados y activar un motor o solenoide que funciona como percutor de alguna superficie u objeto del lugar. Cada nodo debe de tener comunicación constante con una unidad central que coordinará la composición sonora.

Aunque existen algunas alternativas comerciales, ningún sistema se adecua totalmente a las necesidades específicas del proyecto o los costos son muy elevados dada la cantidad de puntos sonoros con los que se desea trabajar. Por tanto, y aprovechando la experiencia en proyectos anteriores, se propone como primer paso el diseño y creación de los circuitos electrónicos requeridos.

Estos circuitos se compondrán de una microcomputadora mini2440 con Linux, un microcontrolador Mega168, un regulador de voltaje, un transistor de potencia para el solenoide / motor, una bocina, un amplificador de audio y un transductor inalámbrico de datos Zigbee. El dispositivo se alimentará de una pila recargable y medirá aproximada-

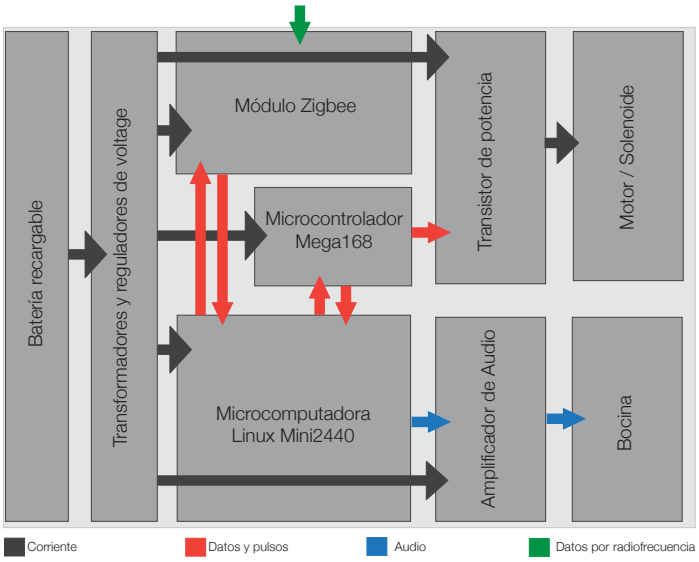

Figura 40: Diagrama de partes del nodo sonoro

mente 15 X 15 X 5 centímetros (ver figura 40).

Se sugiere el uso de la microcomputadora mini2440 por su costo –menos de cien dólares por unidad-, su tamaño y en especial por sus características pues funciona con Linux y tiene entre otras opciones convertidores analógicos, audio, puerto para memoria externa, usb y puertos seriales. En proyectos anteriores la he utilizado para controlar motores a distancia, he compilado y utilizado el programa de audio Pure Data y he instalado el sistema Android en ella.

Con relación a la transmisión de datos, se propone el uso de la tecnología Zigbee ya que esta nos permite la creación de redes de datos inalámbricas en el rango de distancia deseada, consume muy poca corriente y permite la implementación de redes mesh con las cuales se podrán cubrir recintos más grandes de arquitecturas complejas en donde la conexión de todos los nodos se tiene que dar en cadena (ver figura 41).

Para controlar el solenoide y/o motor se sugiere el uso del microcontrolador Mega168 por su costo y sus puertos de comunicación, además de que conozco bien su arquitectura pues lo he utilizado en muchos otros proyectos.

Los circuitos serán diseñados en Eagle, los prototipos serán creados en un Router PCB LPKF usando los programas CircuitCAM y BoardMaster. Una vez que se haya probado el circuito, éste se mandará a producir en la compañía PCBFabExpress. Los componentes electrónicos se comprarán en la tienda en línea Digikey. El montaje de los componentes se hará manualmente uno por uno en el taller. Las figuras 4,

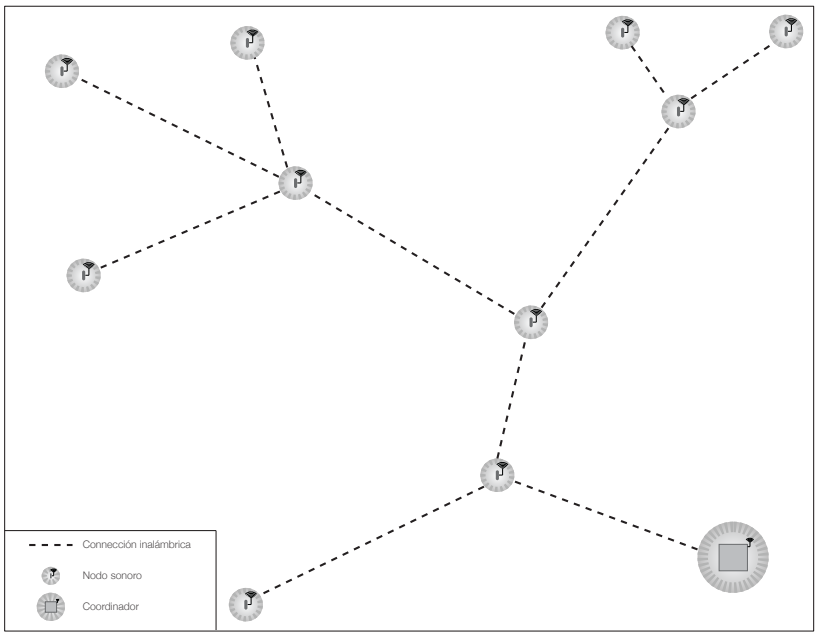

Figura 41: Funcionamiento de la red de datos.

5 y 6 muestran el proceso de creación de un circuito similar para el proyecto Metáforas para Pianos Muertos.

La programación del dispositivo consta de varias partes. La microcomputadora se programa en C con las librerías comunes de Linux y el microcontrolador y el modulo Zigbee se programan en C usando AVRStudio.

El software de control y composición será una extensión y adaptación de un proyecto anterior llamado Juum. Este programa está creado en Java y Groovy y está concebido como una herramienta para el control temporal y algorítmico de eventos multimedia. Se propone el uso de este programa para dar seguimiento a una propuesta artística en donde el desarrollo de las herramientas técnicas que la generan es parte integral de la obra.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es crear una serie de intervenciones sonoras que exalten las propiedades, peculiaridades y simbolismos de los lugares escogidos a través del sonido. Estas experiencias sonoras se espera que inviten a los escuchas a experimentar y percibir una realidad poética.

Una serie de objetivos secundarios son esperados y concebidos como parte del proceso creativo entre ellos:

- Crear una infraestructura que permita al artista y a otros artistas producir trabajos que requieran de los mismos lineamientos técnicos.

El sistema está integrado por el software de control y los cincuenta módulos sonoros inalámbricos.

- Producir una documentación, diagramas, esquemas y código de programación detallados que permita a otros artistas copiar, modificar o extender el software y el hardware que será producido.

Primera versión de objetos resonantes

Objetos Resonantes I es la primera obra de una serie de trabajos que buscan explorar el potencial sonoro de materiales cotidianos resonantes tales como cubetas, botes, latas, cazuelas, etc. En su conjunto, estos objetos son convertidos en obras de gran formato empleando tecnologías digitales y mecánicas que permiten percutir los materiales y generar patrones rítmicos desde una computadora de forma inalámbrica.

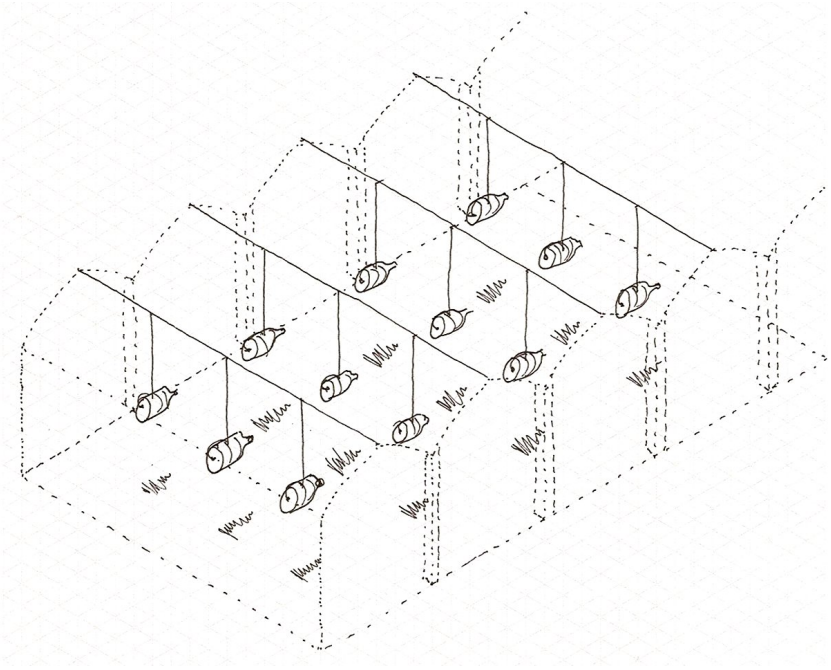

Figura 42: Esquema del montaje de los garrafones.

Para este primer trabajo se utilizan noventa y seis garrafones de agua suspendidos horizontalmente a la altura del oído distribuidos en una matriz geométrica de diez y seis líneas con seis garrafones cada una. Cada garrafón tiene montado un solenoide (motor percutor) que activa una baqueta la cual golpea la base del garrafón. En la obra se busca exaltar conceptual y metafóricamente la urbanidad y la plastificación de nuestra sociedad. El garrafón como objeto de uso cotidiano y elemento de nuestro hábitat urbano.

La activación de cada garrafón se realiza inalámbricamente desde una computadora desde la cual se generaban algorítmicamente patrones

Figura 43: Prototipo de sistema percutor.

rítmico-espaciales utilizando el "Sistema Plurifocal" desarrollado por el artista y consta de la tecnología necesaria (módulos electrónicos inalámbricos y software de control) para la creación de obras sonoras en grandes espacios.

Figura 44: Montaje de la pieza en el Laboratorio Arte Alameda.

Objetos Resonantes I fue montada en la nave principal del Laboratorio Arte Alameda cuya sede es una iglesia antigua en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La nave es un espacio de diez metros de ancho por treinta y cinco de largo con una altura de quince metros. Las resonancias, ecos y reverberaciones de lugar fueron ideales para esta obra sonora pues los desplazamientos sonoros y los patrones rítmicos fueron exaltados y complementados con las propiedades sonoras del recinto.

La obra fue realizada con el apoyo del Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios 2010 del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. La obra fue producida para el programa Arte-Shock de TV UNAM. La obra recibió el patrocinio de ePura (Pepsico) quienes proporcionaron los garrafones.

Segunda versión de objetos resonantes

La segunda versión de la obra fue producida para el festival Transitio_MX. En esta segunda versión se utilizaron como fuentes sonoras cubetas metálicas de pintura. La generación sonora era más caótica. El sistema digital fue actualizado y permitió el control de la intensidad sonora lo que dio pie a una paleta mucho mas rica de sonoridades y recursos

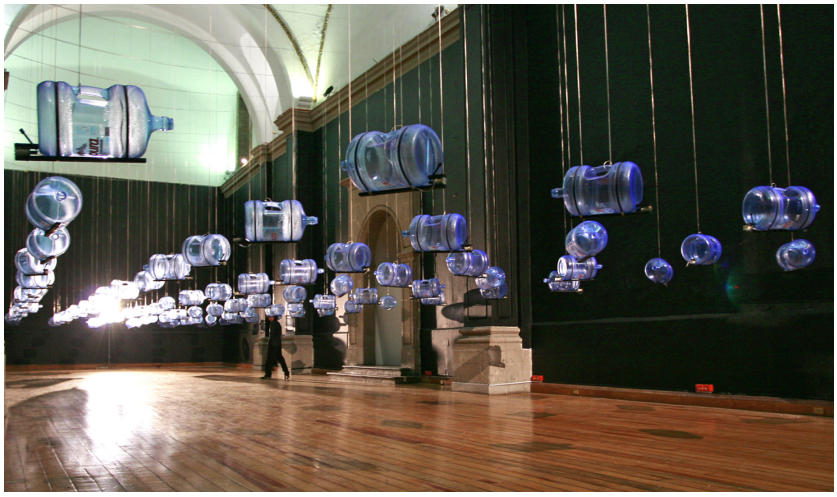

Figura 45: Objetos Resonantes en el Laboratorio Arte Alameda.

Figura 46: Objetos Resonantes en el Laboratorio Arte Alameda vista superior.

tímbricos.

Figura 47: Montaje de la pieza en el Museo Británico Americano.

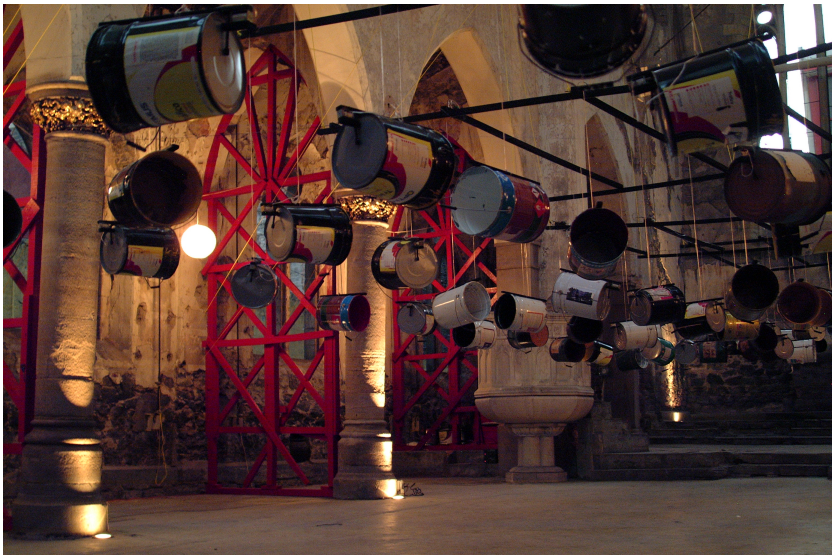

Figura 48: Objetos Resonantes en el Museo Británico Americano.

Parte II

2011-2015

Axial

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2014. LUGARES DE EXHIBICIÓN: Jardín Botánico de la Universidad de Washington. MATERIAL: Contenedor de barco, submarino osceanográfico, hidrófonos, cómputo en la nube.

TECNOLOGÍAS CREATIVAS: SuperCollider, Plurifocal Events Controller, Juum.

Qué es Axial

Axial es una instalación que recurre al sonido para, de forma abstracta, representar el poder simbólico del océano y del mar profundo. Su nombre proviene de la Cordillera Volcánica *Axial* ubicada en la cresta subacuática Juan de Fuca de donde se realizaron las grabaciones sonoras y los datos oceanográficos para su creación. Los datos oceanográficos fueron obtenidos gracias al apoyo y a la ayuda de la iniciativa *Ocean Observatory* que, a su vez, fue beneficiada del apoyo de la *National Science Foundation*. El material obtenido durante la expedición oceanográfica fue interpretado y convertido en una instalación sonora posterior, utilizando grabaciones, entre las que destacan un conjunto de registros de sonido de ventilas hidrotermales situadas en el fondo marino. La instalación sonora que funcionó como receptáculo final consistió en un contenedor de carga que empleado como resonador sonoro que, además de su función resonadora, operaba como delimitador físico que —conceptualmente— representó el vacío y que marcó esa frontera (línea divisoria) entre el mar y el resto del medio ambiente.

Axial, además de lo descrito anteriormente en relación a su parte física y a la de generación del sonido, es una exploración auditiva donde dos capas acústicas distintas se unen y dialogan para generar la experiencia acústica, pero ¿Cómo opera? Por un lado, un conjunto de 80 solenoides con baquetas uniformemente distribuidos golpean las paredes del contenedor de carga, produciendo patrones rítmicos y, al mismo tiempo, una segunda capa de material digital se genera por seis altavoces que cuelgan de las paredes del contenedor. Para que la experiencia resulte óptima, el contenedor se coloca en un campo abierto con el fin de maximizar la sensación de vacío, distancia y territorio abierto y, después de una búsqueda consciente, se decidió ubicar en el Centro de Horticultura Urbana de la Universidad de Washington que, como escenario para la instalación, reunía las condiciones de un paisaje despejado, abierto y en contacto con la naturaleza.

La creación de este trabajo requirió una exploración artística que duró más de dos años y, por lo tanto, *Axial* está en deuda con un amplio conjunto de influencias, entre las que se incluyen: la obra de Juan Pampin, Richard Karpen y James Coupe. Esta obra, transita desde distintos paradigmas pero, sobre todo, a través de la obra de Trimpin y basado en las ideas sonoras de Lloren Barber que explora el sonido en el espacio público (véase cronología de conciertos y ciudades). Además de la exploración estética de la obra, para su realización, tuve que crear un software y un conjunto de dispositivos electrónicos que fueron elaborados y desarrollados específicamente para producir este trabajo.

Axial es una pieza compleja, de múltiples capas y está directamente influenciada por muchas obras y propuestas anteriores de numerosos

artistas y creadores, pero responde a mi interpretación personal ante preocupaciones artísticas muy concretas que incluyen el significado del espacio público, la estética de la sonificación de datos, el potencial y las limitaciones de la música mecánica, el significado de la distribución sonora *plurifocal* y, sobre todo, a las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología. Este capítulo describe tales preocupaciones, señalando la referencias artísticas e influencias directas a la obra.

Como se dijo anteriormente, *Axial* es una obra que fue creada durante un largo período de tiempo y, por ello, pasaron varios años entre la idea seminal y el despliegue de su versión final. Durante el período de tiempo de su concepción, gestación y realización probé varias propuestas que fueron sometidas a discusión y a análisis. *Axial* no floreció de la nada, mi preocupación de trabajar con el océano y con el mar profundo provenía de mucho tiempo atrás. Por un lado, tuve la oportunidad de realizar una expedición oceanográfica inicial -durante mis estudios de bachillerato en 1993-, y, por otro, la expedición *Enlighten* en el año 2010 que reforzó mis intereses, demostrando que la idea germinal seguía allí contenida. Es importante mencionar que entre esos dos acontecimientos, produje varios proyectos relacionados con el agua, los viajes y el sonido y esos procesos creativos son los que describo a continuación.

Exploración y bocetos

La creación artística y probablemente todos los campos de la creatividad humana rara vez son un camino de exploración lineal y directo; por lo general, el descubrimiento humano —y especialmente el descubrimiento artístico—, tiende a ser un camino sinuoso, con cambios de dirección, actualización de ideas e incorporación de descubrimientos que, en cada uno de los pasos, aportan al desarrollo de una idea. Aunque la lógica de *Axial* estaba clara desde el principio, el proceso de realización experimentó numerosos cambios durante el desarrollo. Honestamente, durante el proceso creativo inicial, no estaba claro del todo cuál sería el mejor medio para mostrar el concepto de la obra y, por esta razón, se exploraron distintas alternativas durante varios meses. Estas elecciones se basaron en las habilidades que adquirí durante los años previos y en la exploración de las posibilidades más cercanas al ejercicio estético.

Expedición Jason

Mientras realizaba mis estudios de bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México tuve la oportunidad de participar en una expedición oceanográfica. El proyecto *Jason* (`http://www.jason.org/`), es un programa de ciencias

Figura 49: Expedición como parte del proyecto Jason en 1993.

de la escuela media superior de los Estados Unidos iniciado en 1989 por el Dr. Robert Ballard con el objetivo de alentar a los estudiantes a explorar los campos de la ciencia y la tecnología. Cada año, el Proyecto *Jason* desarrolla una expedición organizada en torno a un interés científico particular, en el año 1993 la expedición fue al Golfo de California para estudiar las ventilas hidrotermales en la Bahía de Concepción y fui beneficiado con la oportunidad de participar.

Los estudiantes pasamos una semana desarrollando un proyecto de investigación con el apoyo del equipo científico, al mismo tiempo que explorábamos y aprendíamos a manejar el equipo oceanográfico. Durante ese lapso de tiempo, tuve la oportunidad de ayudar al equipo de ROV (Remote Operated Vehicle) y de participar en las observaciones de las ventilas hidrotermales.

Casualmente, durante este período de tiempo, mis intereses en la composición musical se profundizaban y las imágenes, los sonidos y la experiencia ante la exploración del fondo marino las abordé, no solo desde un punto de vista científico, sino como un detonador de imágenes artísticas que impulsaban mi experiencia estética. Me tardé casi veinte años para materializar esas imágenes iniciales que se gestan en el instante en el que una obra de arte es concebida. Hoy en día, para mí resulta muy evidente lo definitorio que fue la experiencia del Proyecto *Jason* en aquellos momentos y reconozco que fue una poderosa influencia en un nivel subconsciente para el desarrollo posterior del proyecto *Axial* y gracias a las reminiscencias de aquella exploración inicial la obra cuenta con observables y rastreables concretos que toman forma como experiencia estética.

Recorrido marítimo y el barco de madera

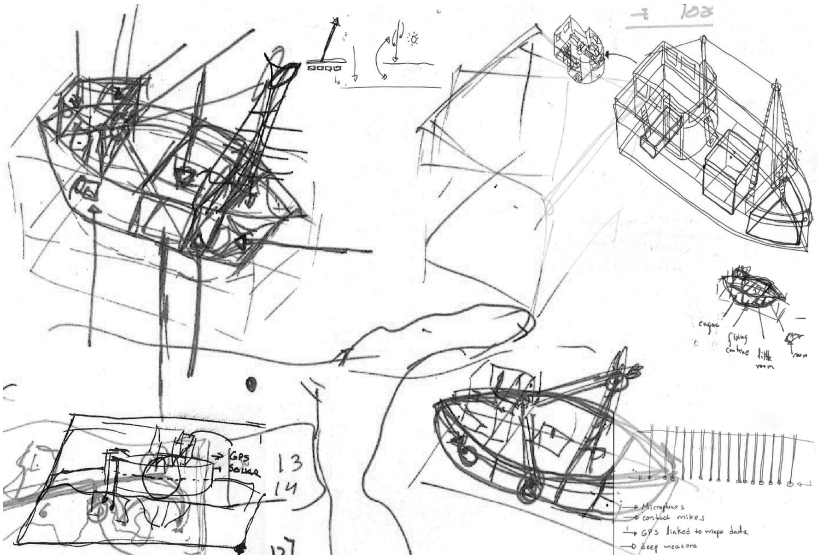

Figura 50: Primer boceto del recorrido sonoro marítimo.

La idea inicial de *Axial* comenzó durante un curso de Arte Mecatrónico impartido por James Coupe en el Centro de Arte Digital y Medios Experimentales de la Universidad de Washington porque, durante este curso, yo mismo intenté generar una experiencia sonora en un barco de madera, visitando el puerto pesquero de Seattle, preguntando cuestiones específicas a los propietarios y a los conductores de los barcos. Durante este instante de curiosidad, me puse en contacto con un capitán de barco nativoamericano que estaba dispuesto a alquilarme un viejo barco de madera para hacer una travesía sonora que funcionara como experiencia auditiva; de hecho, el mismo capitán me invitó a ver el barco en Bainbridge Island y de su voz, obtuve algunas narraciones (historias y leyendas de marineros nativoamericanos de la región) que tenían el potencial para convertirse en líneas narrativas del proyecto. Las negociaciones con el capitán de barco se interrumpieron en algún momento, pero la idea de crear un viaje sonoro que funcionara como salida artística se hizo más fuerte en mi interior[46] después de aquella búsqueda. En el esquema posterior muestro la propuesta inicial que llevaba por título *La Voz del Barco* y que fue la que se presentó durante el curso de Arte Mecatrónico:

> La motivación detrás de *La Voz del Barco* se basaba en generar una experiencia sonora original donde el objeto que *canta* es un barco. El plan consistió en desarrollar un software personalizado, así como un hardware especialmente diseñado para el proyecto que produjeran la experiencia sonora en tiempo real. El diagrama de flujo de la obra es el siguiente: una serie de micrófonos de contacto se colocarían en diferentes

[46] La pieza *Rheinklänge* de Christina Kubisch sigue la misma lógica de acción.

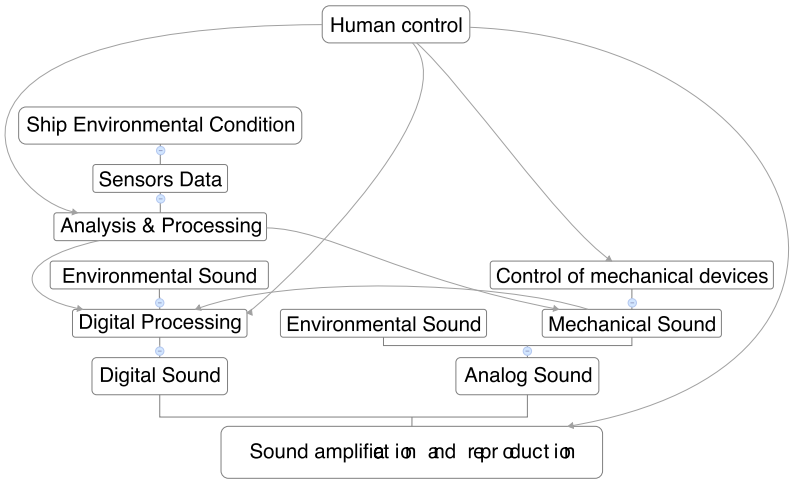

Figura 51: Esquema del recorrido como fue planeado para el curso de Arte Mecatrónico.

Figura 52: El *Silver Wave* halibut schooner.

estructuras de resonancia del barco y, adicionalmente, se pondría un solenoide cerca de cada micrófono que permitiera activar la generación del sonido, utilizando el software específicamente diseñado para el proyecto. Para que esto fuera viable, el *ejecutante* controlaría la actividad de los solenoides y las transformaciones de la señal proveniente de los micrófonos en tiempo real. En este proceso la *composición* se transmitirá en dos altavoces situados en la cubierta del buque y un equipo de artistas sonoros estarían invitados a producir material, realizando una interacción sonora durante un corto recorrido en alta mar. En esta experiencia los pasajeros son, en simultáneo, los espectadores-receptores del evento sonoro y colaboradores de la experiencia.

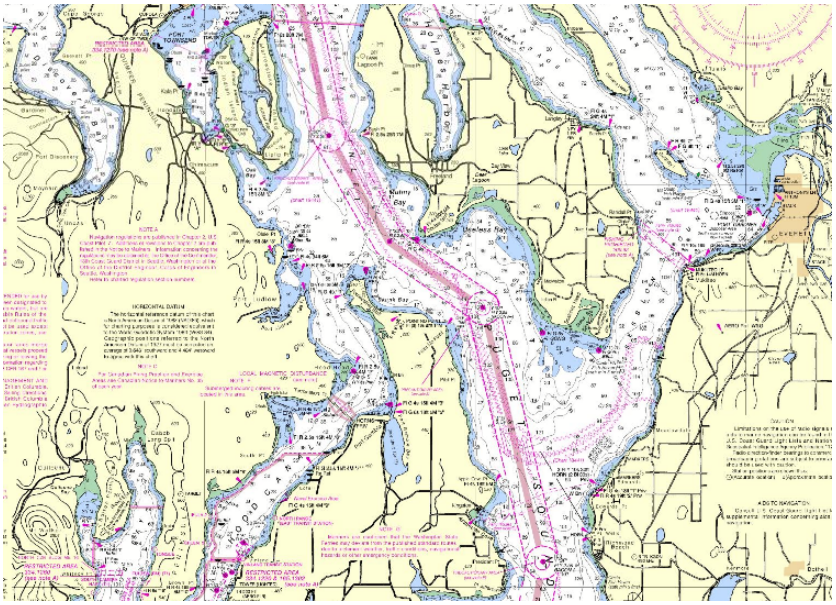

Figura 53: Carta naútica de la región de Pudget Sound.

Exhalation-Water

El segundo trabajo que antecede a *Axial* fue un proyecto que funcionó como espacio de experimentación y que fue titulado *Exhalation-Water* y que viene descrito descrito en el capítulo I. Dicho proyecto fue creado bajo una línea curatorial específica para la cual elegí el diseño de una experiencia sonora que genera un diálogo entre el espacio, el sonido, el ambiente y el movimiento (no sólo de los participantes), sino también de los objetos físicos con propiedades sonoras a lo largo y ancho del espacio donde ocurre el recorrido sonoro.

Exhalation-Water está concebido con varios hilos lógicos creativos que continuaron desarrollándose a lo largo de la conceptualización, el diseño y la realización de *Axial*. A pesar de que la versión final de *Axial* no es un viaje sonoro en el sentido en el que no existe un desplazamiento físico de la audiencia durante la presentación, las ideas

de la travesía y del movimiento continuaron siendo una parte importante del concepto artístico para la presentación de la obra. En otras palabras, el *viaje* como una idea metafórica y conceptual comenzó ante el proyecto *Exhalation-Water* y permanece presente como *travesía* (en un formato alterno) que se convirtió en *Axial*. En este sentido, *Axial* es una reminiscencia y una transfiguración de los viajes que el realicé durante el proceso de investigación creativa a bordo del buque Thompson que explicaré más adelante.

Primera Expedición, Imágenes

Durante el verano del año 2009, participé en la expedición oceanográfica *Lumens* como parte de la iniciativa *Ocean Observatory*. Desafortunadamente, la expedición que salió de la Universidad de Washington sólo alcanzó a llegar a las esclusas de Ballard antes de que el barco Thompson experimentara problemas mecánicos serios y el crucero fuera cancelado. Aunque la expedición fue cancelada, los investigadores pasamos un par de días a bordo del buque ante un conjunto de conferencias y charlas que tuvieron lugar en el barco. Durante este período, tuve la ocasión de realizar un conjunto de grabaciones sonoras y una intensa documentación fotográfica que fue una referencia visual detonadora muy importante del proceso. El diálogo entre el sonido en el barco, así como los espacios arquitectónicos del mismo y las experiencias sensoriales con el océano de la región comenzaron durante este viaje y el simple hecho de caminar, escuchar y entender las imágenes de la región de Pudget Sound me ayudó para contar con una idea más clara sobre cómo abordar la encarnación de la obra artística en relación al mar y, gracias a esta aproximación, pude diseñar una serie de propuestas para llevarse a cabo durante la expedición programada para el año siguiente.

Propuestas iniciales

Propuesta 1: Laboratorio para performance en alta mar

La primera idea para la implementación del concepto fue la creación de una cabina *expresiva* de comunicación en la cubierta de un barco oceanográfico adaptado dentro de un contenedor de carga. Este espacio sería el lugar físico para crear y transmitir contenido sonoro al mundo exterior y, allí mismo, se colocarían diferentes tipos de objetos -generadores capaces de producir sonidos estridentes (palos, tubos, martillos y placas metálicas, entre otros). Para lograr esta capa sonora en forma de improvisaciones de audio trabajé a lo largo de la expedición oceanográfica como agente traductor de las impresiones e interacciones entre la actividad humana del barco y la audiencia en tierra.

Figura 54: Fotografía tomada durante la expedición *Lumens* (A).

Figura 55: Fotografía tomada durante la expedición *Lumens* (B).

Figura 56: Fotografía tomada durante la expedición *Lumens* (C).

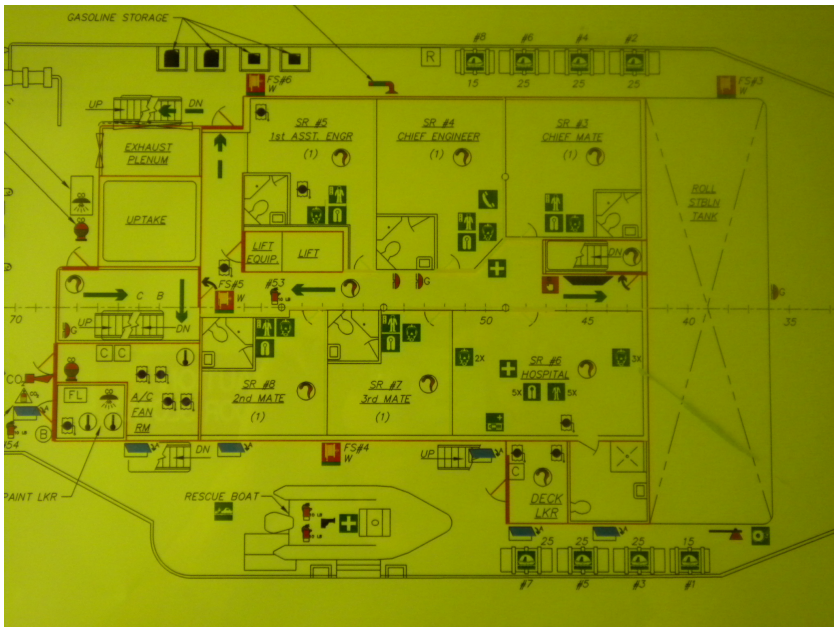

Figura 57: Fotografía tomada durante la expedición *Lumens* (D).

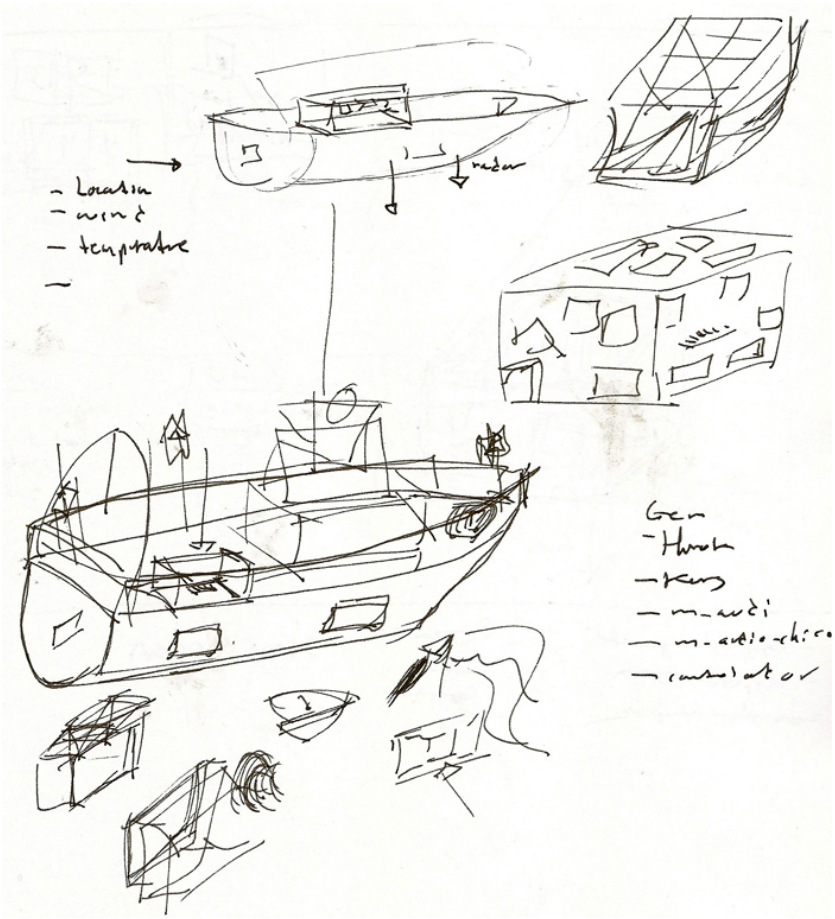

Figura 58: Boceto de la propuesta uno. Laboratorio para performance en alta mar.

Inspirado en la obra *Cremaster 3* de Matthew Barney (http://www.cremaster.net), la idea de la propuesta consistía en crear una narración de imágenes con un alto nivel de abstracción que, a su vez, fueran un recorrido (trayectoria de experiencias físicas moldeadas por el cuerpo humano) y que, al mismo tiempo, tuvieran en sí mismas, constantes referencias y alusiones al mar. Los *performances* no serían predefinidos con anterioridad y surgirían de las acciones y de los eventos que ocurrieran en el barco en estrecha relación con las situaciones ambientales.

Para que esto ocurriera fue importante actuar como observador testimonial de la vida a bordo del buque y responder con improvisaciones sonoras, utilizando fuentes de sonido (analógicas y digitales) expandidas que tuvieran una comunicación digital en tiempo real. La improvisación/performance sería transmitida a través de Internet de banda ancha y, gracias a ello, la gente sería capaz de ver la actividad y los productos audibles resultantes a través de la web.

No se puede dejar de pensar en la propuesta de Stelarc.

Aunque algunos elementos de esta propuesta fueron adoptados en la versión final, hubo varios obstáculos para la realización de esta versión; ya que había preocupaciones sobre la factibilidad del trabajo, sobre todo, en relación a la estabilidad de las conexiones de Internet desde el barco y sobre la logística de las posibilidades de mover un contenedor cargado con instrumentos musicales dentro del barco de investigación científica. Al inicio no fue evidente que la propuesta consideraba la intención de manejar el proceso tecnológico en tiempo real, y, por lo tanto, el elemento de improvisación parecía ser más un signo de desorganización que un mecanismo sólido para la producción de sonido y, además, había preocupaciones acerca de los períodos vacíos de datos (aquellos huecos de poca o nula actividad durante el día cuando no hubiese eventos ni improvisaciones por representar). Con este antecedente, se diseñó una segunda encarnación de la propuesta que describiré a continuación.

Propuesta 2: Experiencia Telemática Multicanal

Adaptar la propuesta inicial a otro formato fue un proceso muy complejo, principalmente porque algunas de las ideas de la primera versión se fijaron en mi imaginación y me costaba mucho trabajo soltar la idea germinal tan fácilmente. Me fue muy difícil abandonar algunas de las opciones que originalmente parecían buenas selecciones en la producción de la pieza y, por esta razón, la segunda propuesta intentó mantener varias de las ideas centrales de la primera versión.

Esta segunda propuesta movía el centro de comunicación y de las actividades performáticas del barco a la tierra, con lo cual, para esta versión, propuse recibir los datos científicos producidos por el buque oceanográfico y utilizarlos para modular los parámetros de las acciones

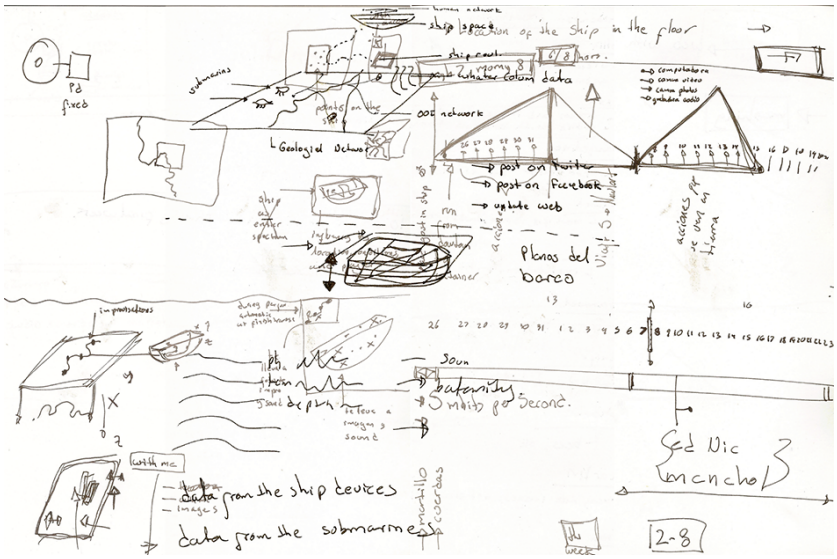

Figura 59: Diagramas de la propuesta dos. Experiencia Telemática Multicanal

cotidianas que deberían suceder en el contenedor de carga en tierra y que a su vez fuera el receptáculo de la obra. El contenedor de carga se colocaría en un campo abierto y se utilizaría como centro receptor de información, recibiendo datos del buque a través de una conexión a Internet. Aunque en cierto momento, consideré el hecho de habitar el contenedor, viviendo durante una semana dentro de él sin poder salir con la intención de que, con este gesto, se creara en mí un estado sensorial, anímico y fisiológico particular para convertir en territorio de sentido mi contenedor. Fue, bajo este contexto e intención que decidí ofrecer una improvisación sonora que ocurriera al atardecer, utilizando el contenedor como escenario y que recibiera una influencia directa por el acontecer y por las novedades y variaciones en la información generada en le barco.

Aunque para este momento se sabía que la mayoría del análisis y de la transformación podría ser realizado en los servidores de Amazon Cloud, el aspecto técnico de esta versión proponía el uso de microcomputadoras, específicamente la Mini2440 (http://www.friendlyarm.net/) porque ofrecía una solución alternativa y económica para el procesamiento de datos. Estas microcomputadoras conformarían un sistema embebido dentro del contenedor evitando el uso de parafernalia digital grande y obvia dentro del contenedor.

Esta versión la analicé y trabajé con colegas y con artistas digitales, sobre todo, porque tenía una sensación de que sobre esta propuesta descansaban demasiadas ideas, demasiados medios y demasiadas situaciones indefinidas que no le daban claridad, así que para este punto, decidí poner en suspenso el proyecto durante algunos meses con el fin de decantar algunas de las ideas y filtrar los elementos que no fueran

Esta propuesta guarda cierta semejanza con el trabajo de Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña (dos indígenas no descubiertos) (http://en.wikipedia.org/wiki/Coco_Fusco).

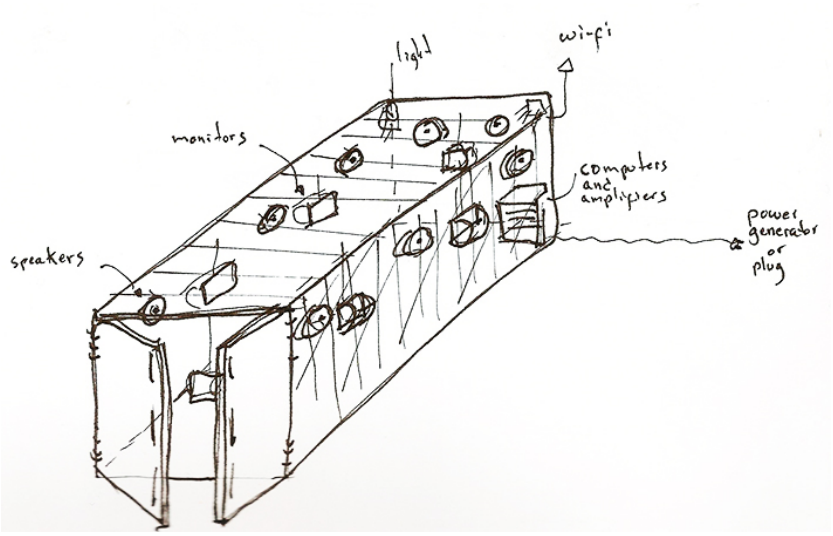

Figura 60: Boceto de la propuesta dos. Experiencia Telemática Multicanal.

necesarios y que, al parecer, estaban diluyendo la idea central. Fue hasta después de una pausa, que, con la influencia de las obras creadas durante los siguientes meses, la versión final fue concebida y ejecutada óptimamente.

Preocupaciones artísticas en Axial

Después de las etapas iniciales de experimentación (ensayo y error), así como del proceso de maduración conceptual, la pieza alcanzó su manifestación final durante el otoño del año 2011. La experiencia *performática* se dejó de lado y el *gesto sonoro agresivo* surgió de manera natural porque apareció como traducción sensorial de la fuerza marítima, del poder geológico y de la magnificencia circundante de los océanos. Al mismo tiempo, la obra adquirió una sencillez de exposición con el objetivo de mantener un diálogo orgánico entre la obra y su entorno natural.

Como obra compleja, la pieza tiene varias capas de interpretación, y varias relaciones entre los elementos constitutivos internos que arroja varias lecturas interpretativas según la perspectiva estética del espectador y desdobla muchas intersecciones entre la lógica interna de la pieza y la realidad física circundante donde la pieza se materializa y toma forma

Como se ha mencionado anteriormente y como se desprende de las exploraciones y bocetos que condujeron a esta versión final, el trabajo explora soluciones, ofrece respuestas artísticas y genera conocimiento artístico con las siguientes preocupaciones en mente:

Exploración del sonido Este trabajo utiliza el sonido como medio para

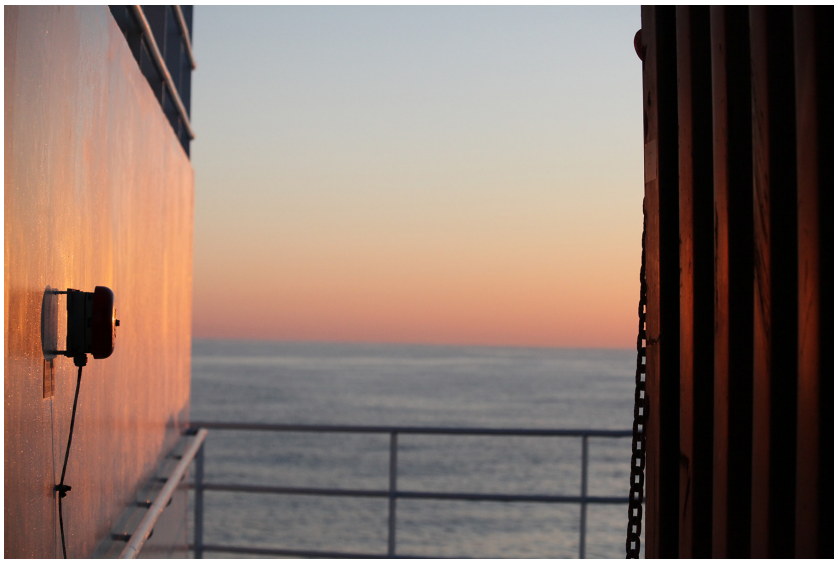

Figura 61: Contenedor en la nave. Esta imagen representa los límites del espacio y la ubicación.

representar y manifestar elementos ocultos y metáforas de la realidad visual (tanto oculta como visible). De esta manera, la grabación de las ventilas hidrotermales y el movimiento del brazo robótico es parte de esta curiosidad nunca satisfecha del arte sonoro.

Dimensión, proporción y frontera La pieza explora las nociones de dimensión, proporción y frontera para representar la relación perceptual del océano entre la humanidad y el resto del mundo.

Espacio y vacío La pieza juega, a nivel metafórico, con los contenidos ocultos y existentes en el vacío; recreando todo aquello que existe abajo de la superficie (específicamente el mar). En esta línea, la pieza representa un gesto de curiosidad y de descubrimiento en simultáneo.

Gestos mínimos La pieza indaga sobre gestos reducidos y minimalistas en las estructuras composicionales (los patrones rítmicos, las formas y el formato de visualización) como mecanismo para evidenciar la simplicidad y la evolución a largo del plazo de observación de algunos procesos naturales, en particular los geológicos.

Arte, ciencia y tecnología Este obra explora la intersección del arte, la ciencia y tecnología como un campo híbrido para buscar y desenterrar las relaciones expresivas entre lo humano y lo ambiental.

Paisaje Sonoro Submarino

Preparación de la grabación

En la expedición oceanográfica del 2011, se integró al equipo de investigadores el geólogo marino Timothy Crone. El Doctor Crone había grabado señales acústicas en las chimeneas de varias ventilas hidrotermales como una forma de estudiar el flujo a través de las estructuras de sulfuro, proponiendo que

> los cambios en los componentes de banda ancha fueran indicativos de las variaciones de la velocidad de descarga relacionadas con la mecánica de la carga de la marea[47].

[47] Timothy J. Crone, Williams S.D. Wilcock, Andrew H. Barclay, and Jeffrey D. Parsons. The sound generated by mid-ocean ridge black smoker hydrothermal vents. *PLoS ONE*, 1, 2006

Aunque la preocupación de Crone no era musical ni artística, Crone había grabado y analizado señales acústicas en las chimeneas como una forma de medir los patrones de las mareas como una forma de sugerir implicaciones biológicas. Con el fin de realizar estas grabaciones, el Dr. Crone y su equipo habían diseñado y fabricado un sistema de grabación acústica capaz de producir grabaciones de larga duración y capaces de grabar frecuencias por debajo de ĩ00 Hz con muy buena calidad. Entre los años 2004 y 2005 el equipo de Crone produjo dos versiones de la grabadora y capturó varias grabaciones de ventilas hidrotermales. La tabla 1[48] muestra las especificaciones de las dos grabadoras diseñadas por el equipo de Crone.

[48] Timothy J. Crone, Williams S.D. Wilcock, Andrew H. Barclay, and Jeffrey D. Parsons. The sound generated by mid-ocean ridge black smoker hydrothermal vents. *PLoS ONE*, 1, 2006

	1st Generation (2004)	2nd Generation (2005)
Microcontroller	Persistor CF2	Persistor CF2
Hydrophone Element	Bentos AQ-2000	Bentos AQ-2000
Sample Rate	1000 Hz	1920 Hz
Number of Channels	3	2
A/D Converter	12-bit (R212)	16-bit (OES AD24)
Anti-Aliasing	3-pole Bessel (-3 dB at 500 Hz)	3-pole Butterworth (-3 dB at 500 Hz)
Programmable Gain	No	Yes
Overall Gain	-161 dB re 1 V/μPa	-181– -145 dB re 1 V/μPa
Dynamic Range	$\approx$72 dB re 1 μPa	$\approx$127 dB re 1 μPa
Storage Medium	4 GB Compact Flash	4 GB Compact Flash
Recording Capacity	$\approx$10 days	$\approx$6 days

Cuadro 1: Especificaciones del sistema de grabación.

Después de aproximarme a la investigación de Crone, me fasciné con la posibilidad de producir grabaciones de campo sonoro en el fondo marino, especialmente en las ventilas y en las áreas circundantes.

Skip Denny y el equipo de ingeniería de OOI RSN me proporcionaron hidrófonos para realizar las grabaciones iniciales durante un período de pruebas en el lago Washington y en Puget Sound. Algunos hidrófonos funcionaron mejor que otros, pero, todos ellos, registraron con total calidad motores y propelas para barcos, sobre todo, porque las fuentes del sonido estaban muy cerca. Gracias a esta experiencia me familiaricé con los dispositivos, con el equipo y con las propiedades acústicas de la grabación de sonido en agua. La grabación por debajo del agua produce diferentes calidades de material sonoro, especialmente con respecto al eco, a las resonancias, a la reverberación y a las frecuencias bajas.

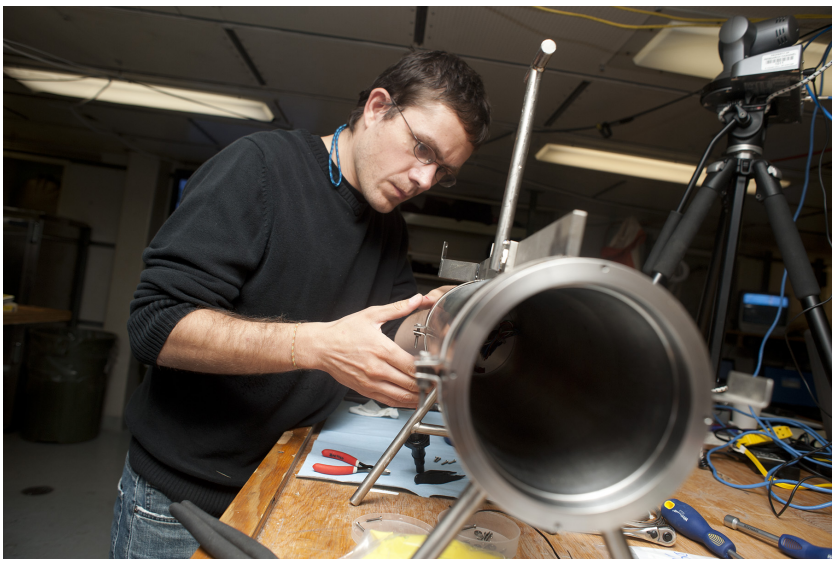

Figura 62: Preparación de la grabadora en la cámara presurisada.

Tim Crone y su equipo llegaron a Seattle un día antes de la partida de la expedición *Enlighten 2010*. Tim Crone había cambiado su técnica de registro y ahora utilizaba grabaciones de video, sobre todo, visión por computadora y procesamiento de imagen para hacer sus referencias en cuanto a los flujos de presión en las chimeneas de las ventilas. Su trabajo sonoro durante el viaje habían sido la prueba y ahora recurría al uso del video y del análisis de la visión por ordenador para calcular e inferir la velocidad de flujo en las ventilas y las chimeneas; sin embargo, Crone trajo consigo una de las grabadoras de audio a petición mía y pude trabajar con el equipo necesario para realizar las grabaciones de sonido.

Durante los primeros días a bordo de la nave, Crone me explicó los procedimientos y las técnicas para configurar la grabación incluyendo el montaje, la colocación en el ROV, la recuperación y el tratamiento de los datos digitales con Matlab. Además de ayudar a Crone con sus experimentos de video, pude instalar la grabadora conocida como VentPhone 2.0. y con ella grabar hasta 48 horas de audio ininterrumpi-

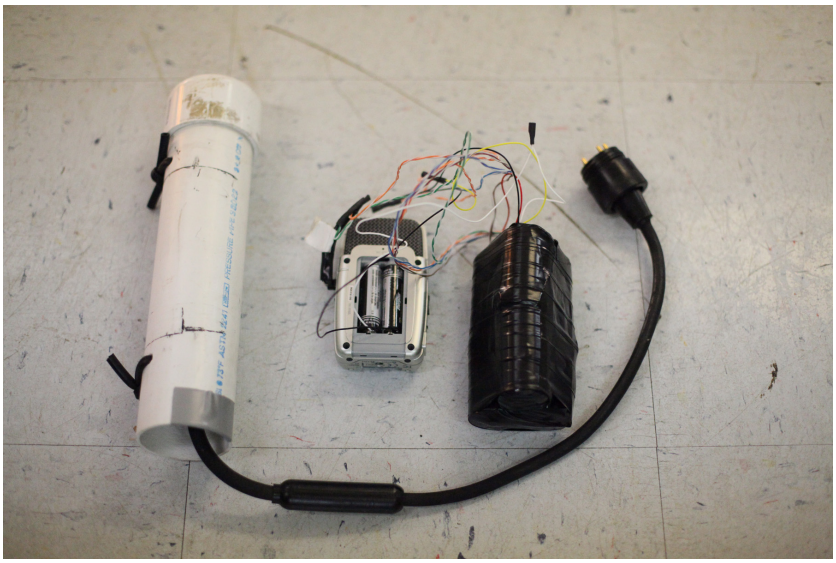
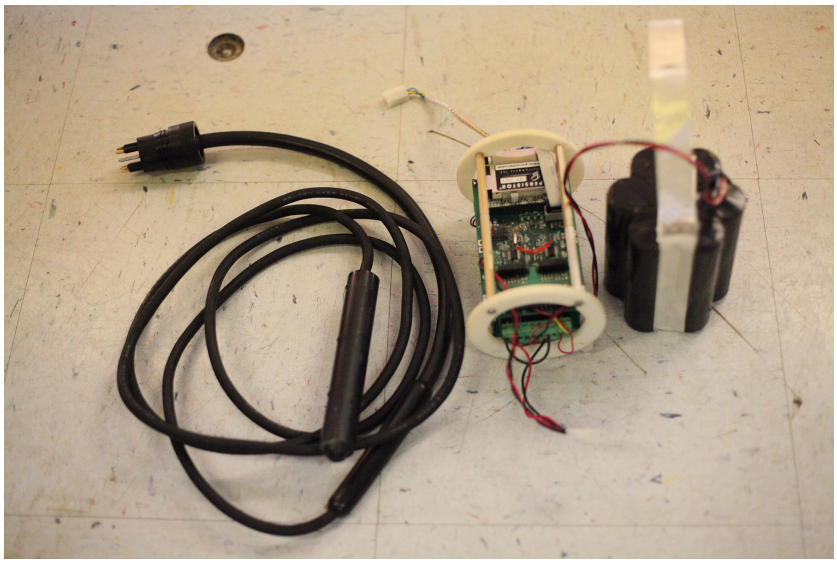

Figura 63: Grabadora Zoom e hidrófono.

das. Por desgracia, el VentPhone tiene una frecuencia de muestreo de 1920 Hz y aunque esta tasa de muestreo era buena para los propósitos originales de la grabadora en dónde sólo se buscaba medir el flujo de presión, esta calidad no era ideal para señales en el rango audible y, por esta dificultad, decidimos utilizar una segunda grabadora de audio comercial que acompañara conjuntamente al VentPhone.

Figura 64: VentPhone e hidrófono.

El Zoom H2 es un grabador portátil de audio comercial y graba en una tarjeta de memoria externa. Es un dispositivo que puede grabar archivos MP3 comprimidos de tamaño considerable, dependiendo del tamaño de la tarjeta de memoria. Dado que la grabadora no está

diseñada para grabaciones de duración extrema, las baterías no duran el número de horas requerido. Por lo tanto, diseñamos un conjunto de baterías externas que nos permitiera una grabación de 48 horas continuas de audio. Con esta solución, ambas grabadoras se colocaron dentro del contenedor presurizado y dicho contenedor se unió al tripié.

Figura 65: Colocación de grabadora de audio y video en tripié.

El 17 de agosto, cuando el buque oceanográfico Thomson se localizaba justo sobre la ventila hidrotermal *Medusa*, el trípode fue lanzado por caída libre con el equilibrio adecuado de pesos y boyas para calibrar la velocidad de caída. Una vez que el trípode estaba en el fondo marino, el Jason Remote Operated Vehicle (ROV) lo movió a un lugar preciso en frente del ventila y con los brazos robóticos, Jason sacó la tapa de la cámara de video y colocó el hidrófono enfrente de la ventila hidrotermal a un lado de la chimenea.

Todas las maniobras del Jason son controladas remotamente desde la cubierta del barco por los conductores del ROV y utilizan un conjunto de cámaras y audio para asistencia visual en tiempo real. Pude acompañar toda la operación de colocación en las pantallas dentro de la sala de control y cuando el vi el brazo del ROV moviendo el hidrófono para colocarlo en el ventila, pude imaginar el gesto artístico en toda su completud. Para colocar un micrófono en esa remota ubicación de la Tierra y realizar una grabación de sonido de esas propiedades se requería una cantidad de planificación nada trivial y una logística, infraestructura y los recursos propios de la gestación. Tal acción tenía el potencial de convertirse en una declaración y en el gesto artístico primigenio. La imagen de sostener el micrófono en el fondo marino a donde muy pocas personas han accedido, era expresivamente tan intensa que tuve que preguntar al científico si sería posible disponer

Figura 66: Brazo de Jason colocando hidrófono en la ventila hidrotermal.

de algún tiempo para guiar al conductor del ROV en el momento de la recuperación. Afortunadamente mi propuesta fue aceptada y el gesto performático sería grabado tres días después.

Figura 67: Control de Jason desde la cabina en cubierta.

El gesto de grabación

El 20 de agosto, durante la inmersión J2-518 de Jason, antes de la recuperación del trípode, había un espacio de tiempo para el experimento sonoro y mientras todas las cámaras de video estaban grabando desde diferentes ángulos, allí, en el momento justo enfrente de la ventila hidrotermal, le pedí al operador del ROV que tomara el micrófono y

que lentamente alcanzara la punta de la ventila de donde emergía el flujo de agua caliente. Le pedí al operador del ROV que moviera el micrófono hacia adelante, hacia atrás y en círculos muy lentamente, sobre todo, alrededor de la chimenea de la ventila, imitando el tipo de gestos que un artista sonoro emplea al hacer grabaciones de campo en tierra firme.

Figura 68: Cámaras de Jason registrando el gesto de grabación.

Con esta acción me proponía hacer evidente las propiedades *performativas* del evento de la grabación y además, generar un registro narrativo de la situación. Como se mencionó anteriormente, la grabación de sonido en el fondo marino no es trivial y el hecho de colocar una grabadora a 1.543 metros por debajo de la superficie para satisfacer una curiosidad puramente sonora fue un desafío, un esfuerzo colaborativo y representó una comunión entre el sonido, el arte y la ciencia. La acción, que más tarde fue editada como un breve video, representa la curiosidad sonora jamás satisfecha de los artistas de sonido que transformamos todo tipo de situaciones, eventos y acciones en expresiones artísticas donde el sonido juega un papel central y protagónico. El video de dos minutos se convirtió en un elemento visual que funciona como un referente documental sobre el trabajo, así como un manifiesto sobre el arte sonoro.

Una vez la acción performativa terminó, el trípode se recuperó, atando las boyas que permitieron que el equipo regresara a la superficie. El trípode se recuperó con la grúa del buque y allí venían contenidos los materiales para ser estudiados y analizados posteriormente en el barco.

El material grabado

Las grabaciones del fondo marino fueron recuperadas para su procesamiento, edición y manipulación en el laboratorio del barco. La duración total de la grabación fue de 30 horas y 40 minutos. La señal muestra datos claros durante el período de lanzamiento, del instante cuando se desplegó el trípode y también del momento de colocación de la grabadora en el sitio preciso. Después de este instante, la señal se volvió débil y escasa, pero gracias al procesamiento digital que incluyó compresión, ecualización, normalización y filtrado, la señal presentaba algunos de los sonidos de la ventila hidrotermal. La grabadora

VentPhone ofreció una señal limpia sin muchos armónicos debido a la resolución del muestreo, pero el material grabado fue extremadamente valioso debido a la naturaleza del evento.

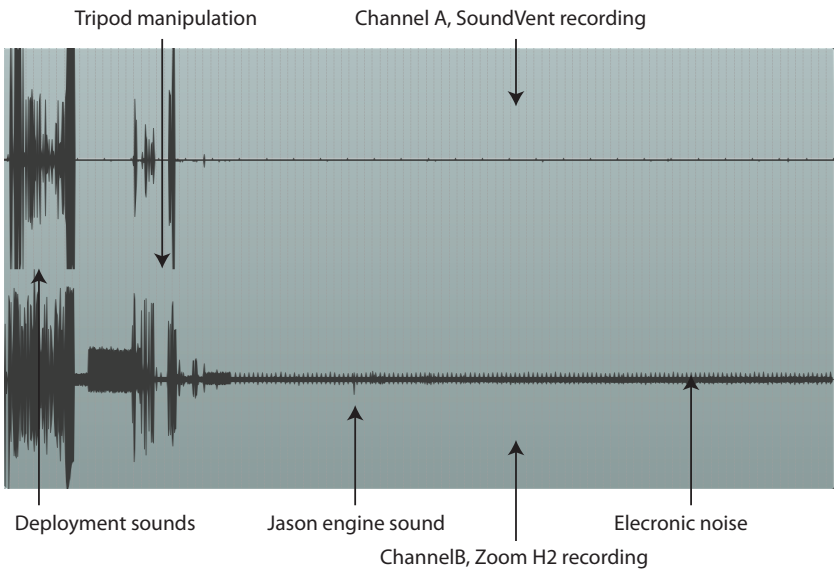

Figura 69: Forma de onda de las primeras 30 horas de grabación submarina. El canal A muestra la grabación de la VentPhone y la grabación B muestra el registro de la grabadora H2.

Desafortunadamente, el registrador H2 presentó una interferencia intermitente constante de ruido generada por los circuitos electrónicos del VentPhone. Tener tal interferencia en el registrador H2 hizo difícil extraer muestras de sonido de larga duración, pero, sin embargo, contamos con ventanas cortas de unos tres segundos que ofrecieron un excelente panorama sonoro. La calidad de la grabadora mostraba un sonido de espectro completo, especialmente, cuando se colocó el micrófono en la ubicación del ROV. Además de lo anterior, esta grabación muestra los sonidos del ROV y del buque cuando estaban ubicados cerca de la ventila y en esta misma grabación se aprecia el peculiar *silencio* del fondo del mar.

La naturaleza del evento físico produjo sonidos constantes de baja frecuencia y musicalmente hablando, los sonidos no ofrecen una paleta rica de transformación directa y manipulación ya que no hay variaciones a corto plazo, pero, el sonido puede ser descrito como un ruido constante con un resonador en el rango de frecuencias bajas y la señal es interesante para la modulación de estructuras de tamaño medio y es representativa como fuente de sonido para algunas cadenas de procesos digitales.

Grabaciones de sonido en el Thompson

Otra de las actividades que desarrollé durante la expedición de *Enlighten 2010* fue la realización de grabaciones de sonido en diferentes lugares a bordo del buque. Se trata de grabaciones que complementan el trabajo del fondo del mar y algunas de ellas, se emplearon en la capa digital del audio de la obra final. El Thompson es un barco de investigación oceanográfica de 274 pies de longitud, 52,5 pies de viga, y, con carga completa tiene un calado de 19 pies. Su dimensiones lo convierten en un gran resonador metálico con varias habitaciones aisladas y puertas pesadas que separan las distintas áreas y eso le permite ser un increíble generador de sonidos con una gran variedad de sonidos y texturas que se pueden registrar en él. La sala de máquinas, los laboratorios científicos, la cocina, las tuberías alrededor del piso y los techos, la cubierta, los pasillos, la sala de comunicaciones, las grúas y los contenedores son algunos de los puntos que generaron una gran variedad de texturas sonoras complementarias que formaron parte de la textura antes mencionada. Como se describe a continuación[49], dependiendo de la naturaleza del material y del sonido generado, se emplearon diferentes micrófonos para las grabaciones.

[49] Un video documental sobre el proceso de grabación fue gentilmente producido por el equipo de OOI https://youtu.be/YVJq2T9GKRI

Figura 70: Grabación de audio Ambisonics en la quilla del Thompson.

Micrófono estéreo Algunos puntos de la cubierta se grabaron con un micrófono estereofónico comercial tradicional de alta calidad y también se utilizó para los sonidos ambientales regulares. Acción: caminar por los pasillos.

Micrófono Ambisonics Muchos de los registros de la sala y un par de puntos de la cubierta fueron grabados usando un micrófono Ambisonics. De este conjunto de grabaciones, las grabaciones realizadas

dentro de la proa del buque, merecen especial atención, ya que cuando el barco está en movimiento, las olas golpean repetidamente la quilla del barco y allí se encuentra un pequeño almacén. Gracias a que la habitación está parcialmente vacía, los dispositivos metálicos están colgando de las paredes metálicas fueron resonadores extraordinarios y los sonidos generados por cada onda que golpeaba el recipiente resultaron un hallazgo de patrones rítmicos y energía acústica. La experiencia acústica se complementó con el rápido movimiento ascendente y descendente del cuarto que, a su vez, generaba vértigo y giro. Registrar la situación en el formato de Ambisonics con la mejor calidad posible para su procesamiento y manipulación futura fue valiosa e importante para el proyecto.

Micrófono de contacto El buque está equipado con una increíble variedad de dispositivos entre los que se encuentran equipos hidráulicos, neumáticos, eléctricos y digitales. Estos equipos se extienden por todo el buque, produciendo *mundos microsónicos* que fueron grabados con micrófonos de contacto. Explorar las propiedades sonoras y las sorpresas audibles de los equipos de laboratorio también fue parte del proceso de investigación y descubrimiento de la construcción de la pieza.

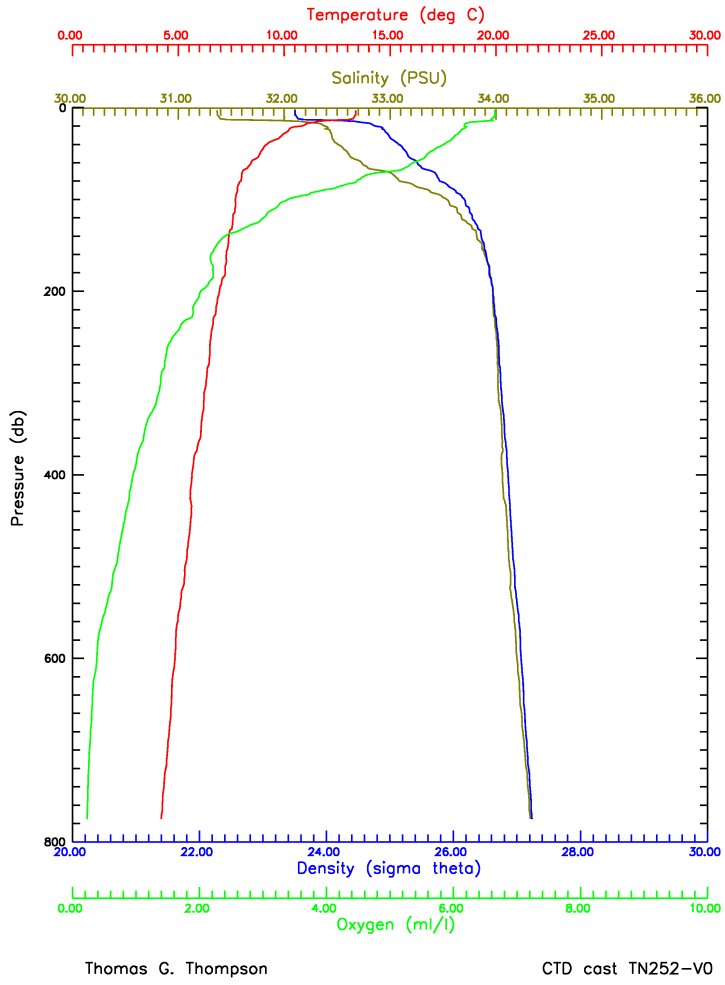
Hidrófonos Las grabaciones de mar se registraron usando hidrófonos colgando del sotavento y barlovento del barco. Estas grabaciones registraron el agua que golpea el casco y también el funcionamiento de los dos impulsos Z de 3000 caballos de fuerza que mueven el buque.

Datos en el barco

El buque Thompson está equipado con dispositivos para medir una amplia variedad de información geográfica, química, física y geológica. Los rangos, la frecuencia de muestreo y la resolución del mismo, así como la variabilidad de los datos son distintos dependiendo del evento físico registrado, pero, todos los datos pueden adaptarse y normalizarse a rangos sonoros que funcionaron óptimamente. El equipo científico generó una extensa cantidad de datos e información, entre los que se incluyen como ejemplo los valores CTD (conductividad, temperatura y profundidad por sus siglas en inglés) aunque solo algunos de ellos fueron utilizados para el proyecto artístico. Es importante señalar que los datos descritos en el resto del capítulo se utilizaron para modular parámetros sonoros.

La mayoría de los datos consisten en un valor único que varía lentamente con el tiempo. Las pendientes y los picos son raros en los

Figura 71: Trazado de CTD que muestra temperatura, salinidad, densidad y cambios de oxígeno.

perfiles de agua donde se esperan cambios graduales lentos, pero, por otro lado, los mapas batimétricos ofrecen picos y valles. Los perfiles secundarios ofrecen imágenes multicapa de extraordinaria atracción sonora y se describirán a detalle más adelante en este mismo capítulo.

DAS

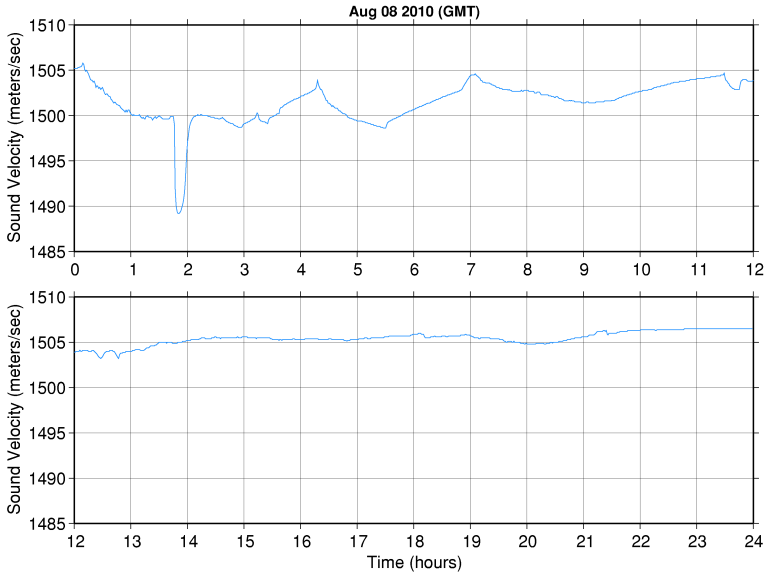

Figura 72: Trazado de los cambios de velocidad del sonido en un lapso de 24 horas.

Entre los diferentes datos que los científicos produjeron durante la expedición, encontramos una colección de información registrada de equipos preinstalados en el buque. Esta colección de datos se conoce como DAS. Estas grabaciones fueron parte del registro regular de todas las expediciones. La tabla Parámetros DAS registrados por sensores del Thomson muestra todos los parámetros que están registrados. Para su representación, estos materiales fueron exportados como archivos de texto, manipulados con scripts Groovy y personalizados y leídos como buffers SuperCollider para su utilización en el contexto sonoro.

ID	VALUE
1	Nav computer GMT date (dd/mm/yyyy)
2	Nav computer GMT time (hh:mm:ss)
3	Nav computer latitude (+/-dd.dddddd)
4	Nav computer longitude (+/-ddd.dddddd)
5	Gyro compass heading (degrees true)
6	Nav computer COG (degrees true)
7	Doppler speed log (knots)

8	Nav computer SOG (knots)
9	Thermosalinagraph sea temperature (degrees C)
10	Thermosalinagraph sea temperature external (degrees C)
11	Thermosalinagraph sea conductivity (Seimens/meter)
12	Thermosalinagraph sea salinity (PSU)
13	Thermosalinagraph chlorophyll (volts)
14	Thermosalinagraph light transmission (volts)
15	Water depth (meters)
16	IMET air temperature (degrees C)
17	IMET relative humidity (percent)
18	IMET barometric pressure (millibars)
19	PAR (microEinsteins per square meter per second)
20	IMET short wave radiation (watts/square meter)
21	Wind speed true (knots)
22	Wind direction true (degrees)
23	Wind speed relative (knots)
24	Wind direction relative (degrees)
25	Average true wind speed (knots)
26	Average true wind direction (degrees)
27	Sound velocity (meters/second)
28	Winch ID number
29	Wire out (meters)
30	Wire rate (meters/minute)
31	Wire tension (lbs.)

Cuadro 2: Parámetros DAS registrados por sensores del Thomson.

Batimetría

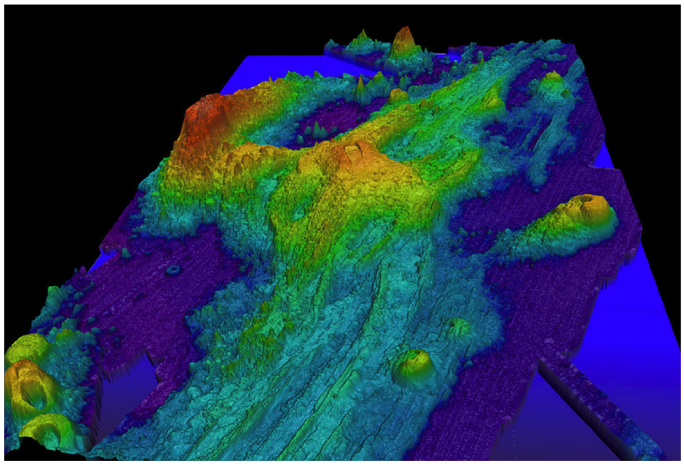

Figura 73: Batimetría de la región submaría *Axial*.

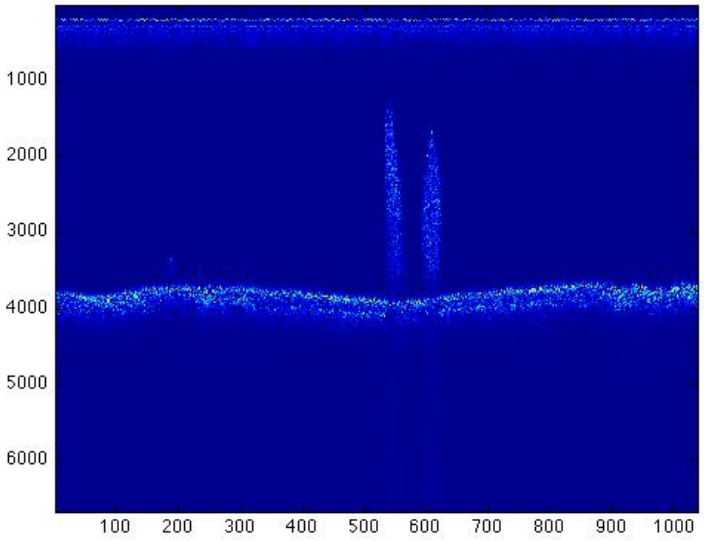
La batimetría es la medición del fondo marino. Uno de los principa-

les objetivos de la expedición Enlighten fue la generación de medidas batimétricas de alta resolución de la región para definir la mejor ubicación para cables y nodos del observatorio oceanográfico. Por esta razón, se emplearon varios dispositivos y distintas técnicas para medir la elevación del fondo marino. La sonda de rayos múltiples EM300 montada en el casco del Thompson generó mapas con una resolución de 50 metros. El sonar multifunción RESON SeaBat a bordo de los ROVs Sentry y el Jason crearon mapas de resolución a escala fina.

Los diferentes datos batimétricos fueron exportados como archivos de texto y, en el caso de los datos DAS, fueron manipulados y transformados con scripts Groovy y personalizados para la alimentación de buffers en SuperCollider que posteriormente modularon parámetros sonoros.

Perfiles del suelo marino

Figura 74: Perfiles del subsuelo marino en donde se observan dos chimenéas.

Con el *Knudsen Chirp 3260* se obtuvieron perfiles de subsuelo. El interés principal de obtener estos datos para nuestros propósitos consiste en que este material proporciona una información multicapa, mientras que la batimetría y la información DAS ofrecen un solo valor sobre cada punto. Gracias a la multicapa los perfiles del subsuelo representan los diferentes estratos que componen el fondo marino. Por lo tanto, los perfiles de Knudsen pueden interpretarse como un a analogía de un espectrograma sonoro.

Síntesis de audio en la nube

Síntesis de audio en la nube (Cloud Synthesis) es el nombre que decidí para referirme a la ejecución de síntesis de sonido offline y al procesamiento, utilizando la infraestructura de cómputo en la nube.

Para llevarlo a cabo, decidí crear una infraestructura de renderización distribuida (más por curiosidad que por necesidad tecnológica) y, más tarde, sabiendo que una cantidad significativa de datos sería producida por el equipo oceanográfico, vi la oportunidad de aplicar los conocimientos para generar una solución original en la nube. Con estos antecedentes, tuve que trabajar en una infraestructura digital que aprovechara las ventajas de Amazon Web Services (`http://aws.amazon.com/`) un sistema que permite la generación de escenas de sonido, utilizando un servidor de SuperCollider, corriendo en una instancia de Amazon.

Pareciera ser que dentro de la comunidad de artistas sonoros la velocidad de cómputo en las computadoras actuales es suficiente tomando en cuenta que, hasta hace algunos años, era normal esperar largos períodos de tiempo para hacer el *render* de una manipulación sonora. Sin embargo, la pregunta sobre cómo impactará mayor capacidad de procesamiento digital al proceso de creación sonora está abierta. En particular, en el campo de la sonificación y la minería de datos, así como el cómputo distribuido y en la nube son áreas de experimentación.

Dado que el sistema de composición en la nube se ha utilizado y se continua madurando, existe la intención de hablar sobre este tema en un futuro libro.

Formalización de obra

Como pudo verse, la preparación, el viaje conceptual y la materialización del proyecto tomaron una cantidad significativa de tiempo. Se exploraron y desarrollaron diversas ideas y lógicas artísticas para generar el trabajo, pero, todas estas ideas, bocetos, pruebas y preparativos fueron de extrema importancia para llegar a la conclusión y al recorrido de la pieza final. La última iteración de la idea que se convirtió en la obra de arte se explica a continuación.

Me gustaría que los estudiantes de arte digital pudieran aprovechar esta experiencia para asimilar que algunos proyectos puede requerir de mucho tiempo para su producción óptima.

Explicar el proceso de composición es, para mí, sin duda el paso más difícil para aclarar el proceso de desarrollo de *Axial*. Explicar un proceso compositivo requiere un auto-análisis y de una auto reflexión difícil y compleja. La introspección para poder explicar cómo ha sido creada una pieza es complicada, pero puede ser útil para evidenciar un proceso creativo.

Proceso de Composición

Como se mencionó anteriormente, las ideas, imágenes, conceptos y elementos del proyecto tuvieron que materializarse en una pieza de arte formal que pudiera abarcar poéticamente la lógica deseada. Se concibieron y propusieron varios formatos y aunque algunos fueron descartados en el camino después de discusiones y observaciones con colegas y artistas, la pieza llegó a su conclusión óptima gracias a los recorridos previamente trazados.

Después de meses de planificación, la pieza fue conformada y materializada en la iteración final. Se seleccionaron materiales específicos que incluían tecnologías, código y hardware diseñado específicamente para experiencia sonora y, en otras palabras, estaba llegando al mo-

mento crucial donde tenía que tomar decisiones para lograr una pieza concluida ¿Cómo fue el proceso de composición? ¿Cómo se formó la pieza en su manifestación final? Para clarificar este punto, revisemos un conjunto de hechos en el tiempo:

- La idea de trabajar con el mar como proyecto final se concibió en 2008 mientras vivía en Puget Sound.
- En 2009 asistí a la expedición Lumens.
- En 2010, participé en la expedición *Enlighten* y recopilé los materiales necesarios donde un conjunto de exploraciones se propusieron e iniciaron, pero nunca se solidificaron en un trabajo de acabado.
- En en al año 2011, produje los módulos de control plurifocal descritos en III mientras realizaba una residencia de arte en Tokio, Japón y un par de trabajos de ese período influyeron en la propuesta de *Axial* para darle un nuevo enfoque al proyecto. Durante este período, la idea de trabajar con un componente mecánico ganó muchísima fuerza y se crearon dos obras de arte con principios similares como preparación y prueba para *Axial*.
- En agosto de 2011 ya todo estaba configurado y se había producido suficiente exploración alrededor del concepto principal de la pieza y, aunque ninguna de las actividades anteriores fue conscientemente organizada o planeada específicamente para la materialización de la pieza tal como fue producida en última instancia fueron gestores definitorios de la obra final. Hasta ese momento había un conjunto de oportunidades, exploraciones heurísticas, curiosidad e investigación informal que evolucionaban gradualmente hacia la obra concluida. Esta combinación fue una acumulación de deseos sonoros intangibles y una serie de experimentos previos que devenían en obras de pequeño formato pero que, para este momento en el tiempo, definían la pieza que tenía que ser compuesta y exhibida.

La recolección de ideas, descartando algunas de ellas y modificando otras, así como confrontando los beneficios y los problemas de cada una de ellas, fue un proceso natural realizado a lo largo de varias iteraciones. Realizar bocetos y dibujos ha sido una manera de materializar pensamientos (véase la figura 75). Aunque el componente sonoro y conceptual fue una guía para la toma de decisiones artísticas, el camino que proseguí fue una mezcla de compromisos artísticos, logísticos y técnicos. Con una técnica de evaluación heurística, la pieza fue gradualmente autogestionada y después de tres meses, alcanzó su estado final.

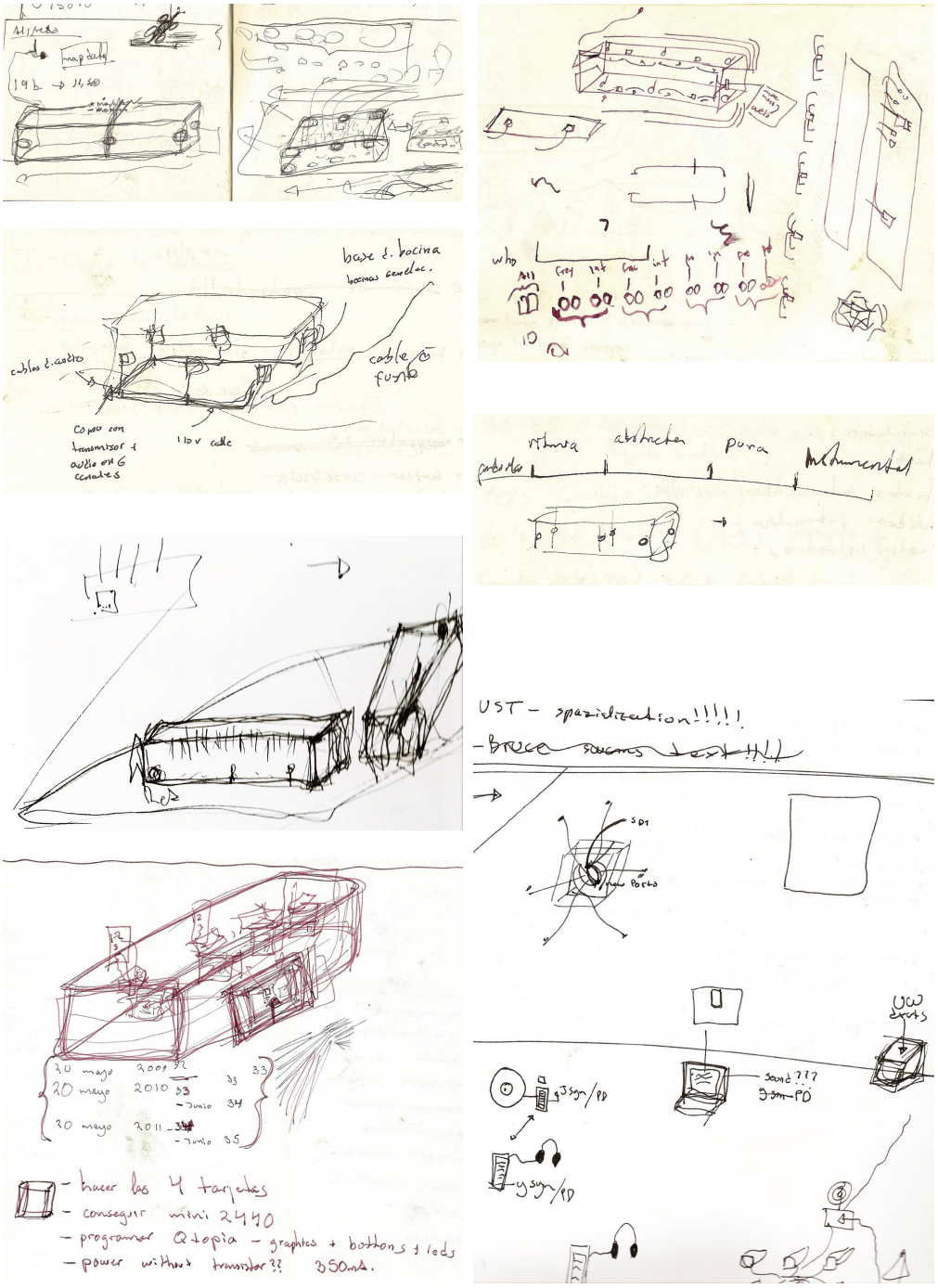

Figura 75: Bocetos de diferentes ideas para la instalación.

Planificación de la manifestación física

Los puntos de partida para materializar la pieza fueron bocetos en un cuaderno de dibujo en donde imaginaba posibilidades físicas y distribución de elementos. Una limitación importante consistía en saber con antelación la ubicación posible para la instalación de la obra. Haber alquilado un contenedor de diez pies y haber realizado un conjunto de experimentos y grabaciones un año antes ayudó a concebir la calidad del sonido y las proporciones de la experiencia. A partir de esas pruebas, yo ya sabía que el contenedor sería un resonador extraordinario y para esta etapa del proceso creativo me era muy evidente que, para aprovechar las propiedades sonoras del contenedor, colocaría un gran número de solenoides a lo largo de las paredes del contenedor, con lo que, partiendo de esa lógica, el punto de atención estaba en el desarrollo sonoro.

Proceso composicional del material sonoro

La pregunta más profunda sobre todo el proyecto era cómo debía sonar el trabajo en materia de resultado sonoro. El sonido tendría que ser la guía y el elemento central y debía transmitir la lógica y la esencia de la experiencia previa en el mar. Mientras que la estética había sido parcialmente establecida desde el principio, siguiendo la conceptualización, el diseño, la producción y la realización de proyectos anteriores, cuando se inició este proyecto no tenía una idea definida acerca del resultado de la experiencia sonora. Una vez más, un método de *lluvia de ideas* y un conjunto de decisiones iterativas a lo largo de varios meses le dieron forma a la experiencia sonora ideal.

Mi punto de partida fue la recolección de grabaciones sonoras durante las expediciones en le barco, específicamente, las grabación de chimeneas de las ventilas hidrotermales, pero además, yo ya tenía un conjunto de códigos SuperCollider desarrollados durante la segunda expedición que permitían utilizar los datos científicos generados por el equipo de científicos como moduladores de parámetros sonoros.

Para este momento, ya había terminado un conjunto de obras que empleaban dispositivos mecánicos y que generaban sonidos acústicos con controles digitales y, por lo tanto, me fue muy natural continuar con tal exploración de texturas de sonido acústico. El hardware y el software estaban listos para ser utilizados para el proyecto y podría ser la materialización de una investigación a largo plazo gestada durante varios años.

Algunas de las piezas mecánicas anteriores ya tenían un componente interactivo que permitía la modificación de estructuras y elementos sonoros, dependiendo de la actividad física y comportamiento de los participantes y, si bien esos proyectos funcionan como experiencias

interactivas con el público, para esta ocasión, quería producir una pieza que no dependiera de la interactividad directa. Mi reto fue producir un trabajo lineal no interactivo atractivo y motivador, con lo cual, para este contexto, decidí trabajar en una pieza de un bucle fijo compuesto por dos capas, un material acústico producido con una plataforma mecánica y material digital compuesto por el sonido y las sonificaciones obtenidas en el barco.

La duración y la estructura de la obra no se determinaron desde el principio, sino que fueron gradualmente definidas por un proceso iterativo (intentar, probar, redefinir y reorganizar). El software Juum, que se explica en el capítulo Juum, me permitió una fácil manipulación y una reorganización de estructuras, mientras que el Plurifocal Events Controller, que se explica en el capítulo Plurifocal sound controller, me permitió la producción de patrones rítmicos distribuidos. Para esto, destaca que tales patrones pueden ser activados directamente desde la línea de tiempo de Juum, este hecho provocó que el proceso de exploración fuera relativamente simple.

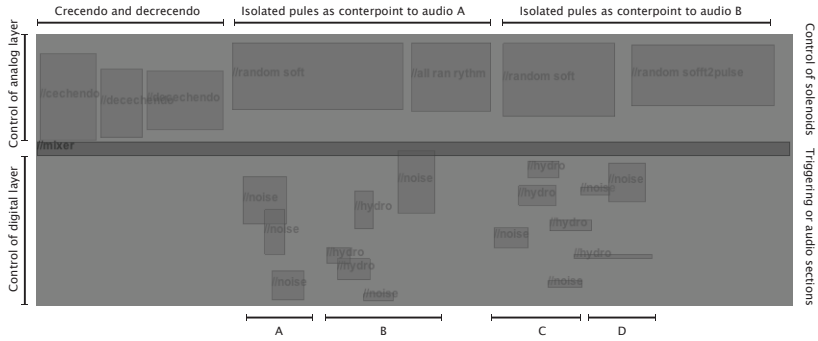

Figura 76: Partitura de *Axial* mostrando capas y secciones.

Proceso Composicional de la Capa Analógica

A pesar de que las capas (analógica y digital) se produjeron al mismo tiempo y con influencia recíproca entre sí, la capa analógica fue la detonadora de la estructura y de la duración de la obra.

Como se explica en Plurifocal sound controller, la última versión del Plurifocal Events Controller, es un controlador que permite la creación y la manipulación de estructuras polirrítmicas repartidas por múltiples fuentes y ubicaciones. Las primeras exploraciones me condujeron a estructuras complejas y texturas intrincadas que se asemejan a algunas composiciones de percusión; sin embargo, después de un período inicial de emoción y sorpresa, el gesto *musical* comenzó a sentirse fuera de lugar. Con este hallazgo rítmico comencé a sentir -o escuchar, debo decir- que la lógica musical tradicional estaba interfiriendo más que apoyando en la lógica sonora de la pieza, ya que, después de todo,

este trabajo no fue concebido como una composición musical, sino como una experiencia sonora con otros tipos de relaciones entre el tiempo, el sonido, los oyentes y el espacio físico. En este instante y —más que nunca—, sentí y viví la diferencia entre la tradición musical y el concepto del arte sonoro.

Con cada iteración del proceso compositivo, la complejidad polirrítmica inicial se hizo más delgada y más directa. Ante este momento de gestación-desarrollo de la pieza viví un proceso de decantación que surgió como un mecanismo para homogeneizar la idea central de la misma. La complejidad se transformó en un solo gesto que tradujo la lógica idónea de los procesos oceanográficos. El período de tiempo de los procesos del océano es extremadamente largo y las transformaciones son lentas y graduales, pero, inevitablemente notables a largo plazo. La lógica del sonido debía revelar esa lógica y develar la sensación de altamar previamente experimentada.

Entre los primeros esbozos y la versión final de la obra pasó casi un año, durante ese período se produjo un acontecimiento dramático que ayudó a solidificar la estructura composicional de la pieza. En abril de 2011, estalló el Volcán *Axial*, cumpliendo la predicción de que estallaría antes del año 2014. El evento fue cuidadosamente seguido por la comunidad oceanográfica y extremadamente importante para los científicos de la *Ocean Observatory Initiative,* ya que el volcán *Axial* se encuentra en el área de estudio del observatorio. La erupción no fue monitoreada y la oportunidad de registrar el evento se perdió debido a que el equipo de la OOI aún no estaba instalado para esa fecha.

> La erupción *Axial* de abril de 2011 es una demostración de la importancia de transmitir información sísmica, video y de fluidos en tiempo real. El evento eruptivo, o serie de eventos, durante el mes de abril de 2011, no fue detectado hasta que una serie de cruceros ROV / AUV, planeados por separado y con años de antelación, hicieron observaciones para descubrir, confirmar y detallar la transformación de *Axial* (Chadwick et al). Lo que aconteció durante y poco después de la erupción permanecerá en gran medida desconocido, ya que los flujos extraordinarios iniciales de calor, química y biología se han deteriorado en los tres meses y medio que han transcurrido[50,51].

Para este momento, yo ya estaba trabajando en piezas que utilizaban dispositivos mecánicos para producir grandes masas de sonido. Imaginar la acumulación gradual de energía y la liberación del volcán desencadenó lo que se convertiría en la estructura y el gesto final de la obra. Después de la erupción, visualicé el gesto sonoro en su totalidad: un trazo directo y mínimo como mecanismo para unir las diferentes secciones que constituyen la obra. La erupción no registrada del volcán *Axial* se convirtió en la estructura narrativa de la pieza y

[50] G. Proskurowski, D. S. Kelley, A. T. Fundis, O. Kawka, G. F. Denny, and J. R. Delaney. Ocean Observing at Axial Seamount: Details of the Current OOI-RSN Design Within the Context of the April 2011 Eruption. *AGU Fall Meeting Abstracts*, December 2011

[51] Traducción del autor

después de tomar esa decisión, el resto del proceso composicional fluyó orgánicamente.

Durante varios días, jugué con diferentes algoritmos que generarían y controlarían los patrones rítmicos que los módulos plurifocales deberían de producir. Una vez más, un proceso iterativo de probar-escuchar-modificar me llevó a la célula rítmica que genera la acumulación gradual. Los patrones y la duración de cada evento fueron controlados gráficamente con la línea de tiempo del software Juum.

El siguiente código pertenece al elemento *crescendo* de la partitura de Juum.

```
//crescendo element
//*
//automator script for plurifocal TWS
//plurifocal
//     you can use sendMSG(node)
//nodes
//     it is an array of nodes with
//     location.x
//     location.x
//     location.x
//     value
//     active
//     id
//     netID
//     range
//     parameters
//serial
//     you can use serialOut(String)
//active
//     it is a checkbox
//sliders
//     it is an array of JSlider
//buttons
//     it is an array of JButton
//*

//GLOBALS
address = 65535

rand = new Random()

boardsIDs = [18, 14, 7, 13, 8, 12, 22, 23, 27, 24,
29, 20, 30, 33, 32, 31, 39, 34, 36, 38
]

//ACTIONS
void boardsSet(intensity, period){
   String intS = Integer.toString(intensity, 16)
```

```
    String perS = Integer.toString(period, 16)
    serial.serialOut("$address FF 00 $intS $perS N\n\r")
}

void motorSetAll(board, motor, intensity, period){
    String brdS = Integer.toString(boardsIDs[board], 16)
    String mtrS = Integer.toString(motor, 16)
    String intS = Integer.toString(intensity, 16)
    String perS = Integer.toString(period, 16)
    serial.serialOut("$address $brdS 01 $mtrS $intS $perS N\n\r")
}

void motorSetIntensity(board, motor, intensity){
    String brdS = Integer.toString(boardsIDs[board], 16)
    String mtrS = Integer.toString(motor, 16)
    String intS = Integer.toString(intensity, 16)
    serial.serialOut("$address $brdS 02 $mtrS $intS N\n\r")
}

void motorSetPeriod(board, motor, period){
    String brdS = Integer.toString(boardsIDs[board], 16)
    String mtrS = Integer.toString(motor, 16)
    String perS = Integer.toString(period, 16)
    serial.serialOut("$address $brdS 03 $mtrS $perS N\n\r")
}

void boardsSync(){
    serial.serialOut("$address FF 04 N\n\r")
}

void boardsOff(){
    serial.serialOut("$address FF 05 N\n\r")
}

def start(){
    //boardsOff()
}

def stop(){
    //boardsOff()
}

pause = 10 * 5
counter = 0

def loop(){
    if(counter++ % pause == 0){
      boardsSet((int)(currentPos * 100), 7)
    }
}
```

Resulta evidente la posibilidad de ver que las variables globales se refieren a los módulos ID. También hay un conjunto de funciones (no utilizadas en este elemento en particular) que permiten el control de los motores mediante el ajuste de la intensidad, periodicidad o sincronización. Para este elemento en particular, la función de bucle incrementa gradualmente la intensidad de todos los solenoides según la variable *currentPos*. Para una descripción detallada del control de los módulos, consulte Plurifocal sound controller.

Una vez alcanzada la idea general de la pieza y la fase temporal del trabajo obtenido, la parte analógica con motores se complementó con el material digital.

Proceso Composicional de la Capa Digital

Como describí al principio del capítulo, durante la expedición a *Axial* en agosto de 2011 desarrollé un conjunto de scripts de SuperCollider que permitirían la transformación de grabaciones de sonido y un conjunto de códigos que permiten la modulación de sonido, utilizando los datos recogidos por el equipo de científicos. Con estas técnicas, realicé un conjunto de piezas de sonido de corta duración (creadas en un ordenador personal a bordo del buque Thompson) y aunque estos archivos de audio deben considerarse pruebas y exploraciones más que una composición terminada, generaron un conjunto de texturas sonoras interesantes y valiosas. Entre noviembre y diciembre de 2011, terminé la arquitectura para la renderización de sonido en Amazon Cloud, permitiendo la producción de texturas más largas, utilizando un conjunto más grande de archivos de datos.

El código Groovy permite la generación de una partitura OSC para SuperCollider de un archivo de Knudsen. Para simplificar, el código se presenta en su versión para computadora personal y resulta legible un archivo de perfil de sub-fondo generado por el Chirp de Knudsen y mapea la densidad de cada punto físico en un grano de sonido. Con este código y la posterior representación de la partitura generada, se produce una textura de síntesis granular en la que densidad y frecuencia de grano se modulan en base a la información del perfil del subsuelo marino. De esta manera, los datos geológicos se utilizaron directamente para modular los parámetros sonoros de una sección de sonido. Las propiedades del perfil resultan audibles y se pueden oír claramente y apreciar sonoramente en su totalidad.

```
/*this script generates a sc score
based on a file generated by matlab
and following parameters */
```

```
inputfile = args[0]
outputfile = args[1]
duration = args[2].toDouble()
volReduction = args[3].toInteger()
overlap = args[4].toInteger()

buildScore(inputfile, outputfile)

def buildScore(inputfile, outputfile){
 input = new File(inputfile)

 //first we count the number of lines
 lines = 0;
 input.withReader{reader ->
    reader.eachLine{currentLine ->
    lines++
   }
  }

  println lines +  " amount of lines"

  durStep = duration / lines
  durGrain = durStep * overlap

  out = new File(outputfile)
 out.write("") //to overide
 out << "[\n"
 idCounter = 0
 lineCounter = 0
 location = 0
 input.withReader{reader ->
    reader.eachLine{currentLine ->
   elements = currentLine.split(",")
   numElements = elements.size() / 2

   location = lineCounter * durStep
   dur = durGrain
   numElements.times{elementCounter ->
     id = 1000 + idCounter++
     freqRaw = elements[elementCounter * 2].toDouble()
     freqScale = freqRaw * 0.5 + 0.3
     freq = Math.pow(2, freqScale * 10) * 20
     volRaw = elements[elementCounter * 2 + 1].toDouble()
     dbRaw = Math.pow(10, volRaw / 20)
     dbScaled = dbRaw - volReduction
     vol = Math.pow(10, dbScaled / 20)
     ran = new Random()
     minimalMove = ran.nextDouble() * 0.05
    elementLocation = location // + minimalMove
```

```
    out << "[$elementLocation, ['s_new', 'sinusoidal', $id," +
    "0, 0, 'dur', $dur, 'freq', $freq, 'vol', $vol] ],\n"
   }
   lineCounter++
  }
 }
 finalDuration = location + 10
 out << "[$finalDuration, ['c_set', 0, 0] ]\n"
 out << "]\n"
 println "Done writing score"
}
```

La colección de sonido generado fue un punto de partida natural para darle forma a la capa digital de la instalación sonora. Por lo tanto, una vez que se definió la estructura global de la pieza y se bosquejó la parte analógica, ésta se complementó con los materiales sonoros. Una vez más, la línea de tiempo en le programa Juum ayudó a organizar los sonidos mediante la manipulación de los volúmenes y distribuciones Ambisonics[52], así como los puntos de inicio y final. La organización de los materiales se produjo de forma similar al resto de la composición, planificando distribuciones de sonido heurístico, escuchando y reajustando gradualmente los elementos hasta alcanzar un sentido de equilibrio con un diálogo atractivo entre las partes analógicas y digitales. Mediante sucesivas aproximaciones, las texturas sonoras digitales se dispusieron, generando un contrapunto con los impulsos mecánicos.

[52] Es importante recordar que Juum controla un servidor SuperCollider para la generación de sonido.

El proceso compositivo entre los meses de abril a noviembre del año 2011 fue apoyado por una emulación digital de la parte mecánica y por un sistema de sonido cuadrafónico. La calibración final no se pudo realizar hasta que obtuve el contenedor físico, pero, a finales de noviembre de 2011 alquilé el contenedor y me ubiqué en el lugar de exhibición.

Proceso de composición durante la instalación, ejecución y calibración

Entre la semana comprendida del 2 y al 7 de noviembre de 2011, instalé los componentes mecánicos en el contenedor. La decisión sobre dónde y cómo montar los solenoides se realizó hasta que el proceso de instalación del contenedor había comenzado y el hecho de estar físicamente dentro del contenedor me dio un sentido real sobre la distribución del sonido y su resonancia. Una vez *in situ* decidí distribuir uniformemente los solenoides a nivel del oído y colgar los altavoces en las equinas superiores del contenedor.

Una vez completada la instalación, comenzó un período de calibración en el que se tomaron algunas decisiones de composición adicionales en relación a la acústica específica del contenedor y a los cambios

perceptivos de estar en un contenedor oscuro y vacío. Esta particularidad abrió una pequeña ventana para la calibración y los ajustes de composición finales. Los cambios más significativos ocurrieron en los niveles de amplitud de las diferentes capas y en los elementos sonoros. La revisión final de las distribuciones del tiempo, las velocidades del patrón, y las igualaciones también ocurrieron en sitio durante los días anteriores a mostrar la pieza al público.

Axial *estructura y partes*

Manifestación física

La pieza se materializa en un contenedor de carga de 40 pies. El contenedor es el límite del micro-mundo que ha sido creado como referencia al mar y por su oscuridad, resulta análogo al mar profundo y genera una frontera clara entre el interior y el exterior que nos permite contar con un sitio oscuro y no es, únicamente, el espacio donde la pieza existe sino que, además, se convierte en el espacio sonoro en sí mismo. El espacio es el resonador y genera un conjunto de relaciones con el exterior que interactúan con la audiencia que se encuentra dentro del contenedor y con el contenedor en sí mismo ubicado en el espacio. Por otra parte, el contenedor es igualmente, la metáfora del barco alojado en el vacío del océano exterior.

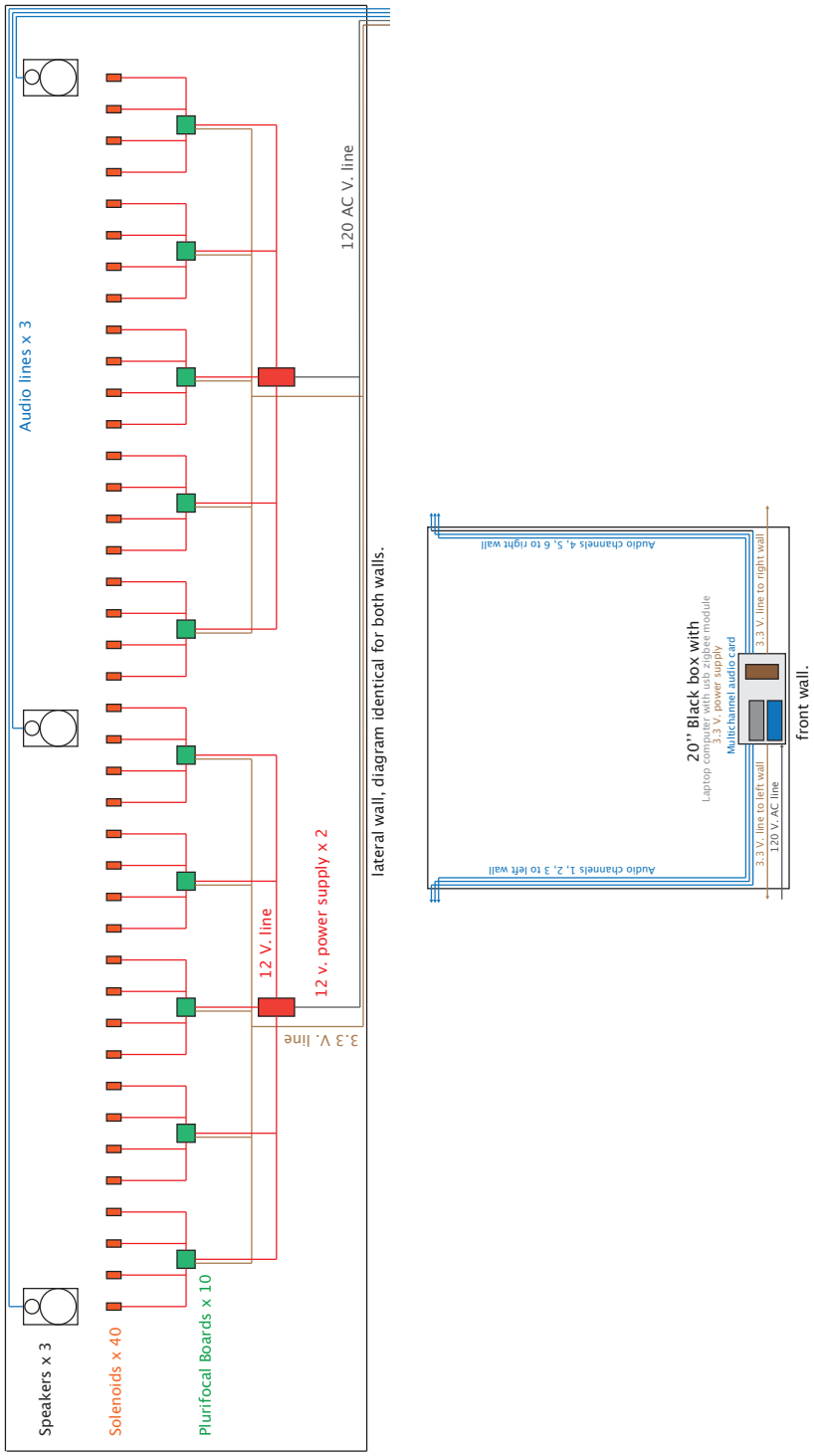
Aunque no totalmente formalizado antes de la exposición, la pieza genera una conversación dual según la ubicación del público. Se puede apreciar desde el interior, generando una experiencia sonora inmersiva, o puede ser apreciada desde el exterior, convirtiendo al público en un observador que *encuentra* un cuerpo sonoro *plantado* en el medio del vacío.

Estructura Composicional

Como se mencionó anteriormente, la organización del material sonoro no siguió una composición formal o una estructura en el sentido de la forma musical tradicional. El trabajo fue intuitivo y se basó en intentar, escuchar, modificar y afinar longitudes, partes y la superposición de elementos audibles. La composición tuvo que interrelacionarse y crear un diálogo y el contrapunto entre dos tipos de materiales: la capa digital y la capa acústica de sonidos de percusión producidos con dispositivos mecánicos. La figura 78 presenta las secciones de ambos materiales y ofrece una mejor representación de la estructura composicional.

La capa digital comienza con una sección creada a base de material de sonificación de datos seguido por una transformación de una grabación del buque. Posteriormente, una sección hidrotérmica de alta

Figura 77: Diagrama de conexiones y partes, paredes frontal y laterales.

frecuencia anticipa una sección larga realizad por grabaciones de hidrófono que contiene sonidos del Jason ROV. Después de eso, la grabación del hidrófono que tiene interferencia eléctrica anticipa una última versión de la grabación del hidrófono que funciona como refuerzo del componente de baja frecuencia. La lógica es simple y genera periodos medianos de tensión y calma.

El material análogo está creado en base a tres secciones separadas sobre la pieza. La primera intervención mecánica se realiza con pulsos regulares y fijos. La segunda parte está concebida como patrón rítmico básico que crea dos elementos de *crescendo* y *decrescendo*, pero, aunque en esta parte, el patrón rítmico es fijo, tiene cierta inestabilidad que soporta el diálogo acústico con la cuarta parte de la capa digital. La última sección analógica constituye la sección más alta y más agresiva de toda la pieza porque es la sección que simula la erupción volcánica y consiste en un crescendo a largo plazo de todos los solenoides sincronizados. El nivel acústico (debido a la resonancia del recipiente) es extremadamente fuerte durante esta sección climática de la obra.

La pieza tiene una duración de 30 minutos y 44 segundos en *loop* indefinido durante la presentación de la instalación sonora. Dado que la gente es libre de entrar y salir del contenedor en cualquier momento, la lógica de la pieza no se basa en una evolución temporal de las ideas sonoras porque la composición sonora está ligada a las relaciones espaciales donde la organización del tiempo es secundaria producto de la relación espacial con el oyente. La composición fue creada con el objetivo de generar un conjunto de diferentes experiencias sonoras con transiciones lógicas. De esta manera, la superposición entre capas y las transiciones entre secciones tiende a ser lisa con largos períodos de fundido cruzado y evoluciones graduales.

Montaje

Ubicación

Hasta el momento, *Axial* ha sido experimentado por el público una única vez, durante el invierno de 2011. Esto no es una obra de arte para espacio específico, ya que podría existir en diferentes lugares y situaciones, pero el tamaño del contenedor necesariamente genera una relación entre el objeto y el lugar donde se encuentra. Esta relación se expresa en dos aspectos: la interacción física entre el contenedor y el lugar y el significado metafórico de contar con un contenedor de carga en una ubicación particular. Cuando se decidió que el formato de salida de la obra sería en tierra (dentro de un contenedor de carga en lugar de ser transmitido en vivo desde el mar), como se describió y detalló anteriormente, el lugar específico de exhibición tenía que decidirse.

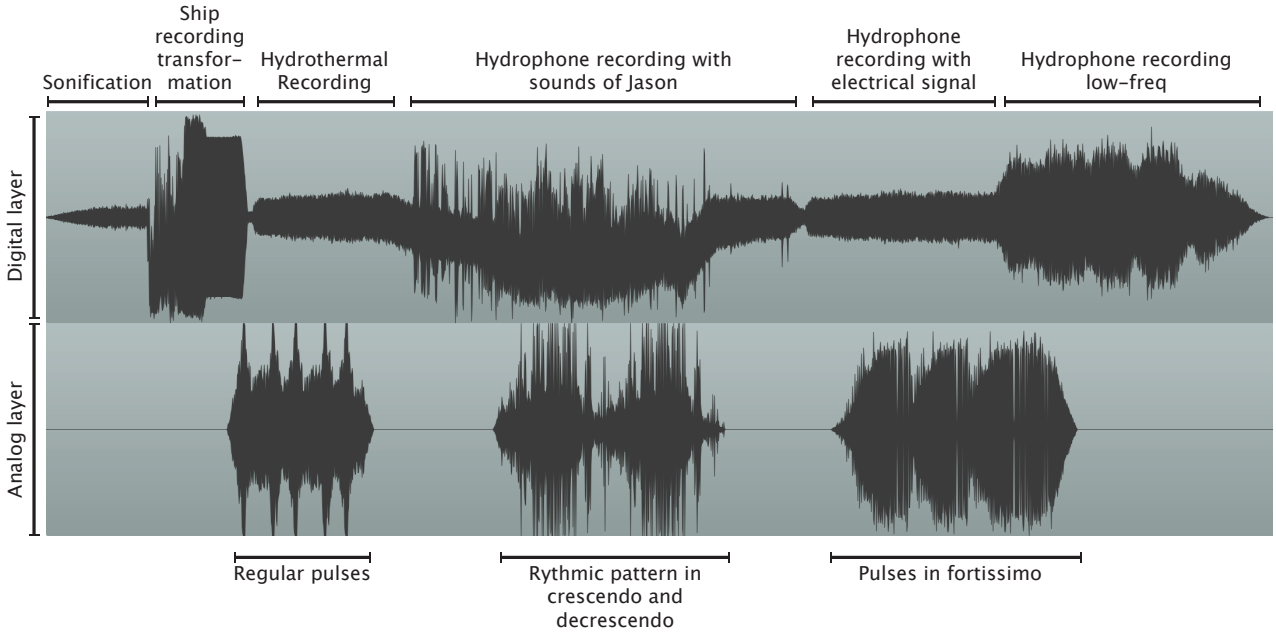

Figura 78: Partes y secciones de un audio loop de 30 minutos.

Figura 79: Vista del contenedor localizado en el Center for Urban Horticulture at UW. (fotografía de Daniel Hawkins).

Para tomar la decisión de la ubicación del contenedor se consideraron varios lugares, entre ellos:

- Fremont DXARTS warehouse
- Cargo and shipping deck of the Oceanography department at UW
- Harbor Island maritime area
- Washington Park Arboretum
- Elliott Bay waterfront
- Center for Urban Horticulture at UW

La idea principal concebía seleccionar un lugar en un espacio abierto lo suficientemente grande como para emplazar un contenedor de carga de 40 pies de tamaño completo donde el público pudiera tener la sensación de estar rodeado por un espacio abierto que refiriera altamar donde el referente espacial fuera lo suficientemente grande como para percibir el contenedor pequeño a la distancia y poder acercarse al objeto desde diferentes puntos. El espacio debía ser lo suficientemente abierto como para tener una vista al horizonte y, además, debía ser silencioso. Considerando que el espacio debía funcionar como una reminiscencia y como analogía al océano y en él un barco el Center for Urban Horticulture at UW resultó idóneo.

Cada uno de los lugares antes mencionados podría haber generado valiosas relaciones de curaduría con la obra de arte, y cada ubicación ofrecía problemas logísticos para ser resueltos, pero después de una negociación natural entre factibilidad, propiedades geográficas y el significado de la ubicación, se seleccionó el Centro de Horticultura Urbana.

El Centro de Horticultura Urbana forma parte de los jardines botánicos de la Universidad de Washington incluye 16 acres de jardines y 74 acres en la reserva natural de Union Bay y fue esta región donde se seleccionó el lugar específico, la ubicación exacta en la que se colocó el contenedor fue en la latitud 47.659051 ° y longitud -122.291855 °. Esta localización se ubica frente al edificio de UW Ceramic Metal Arts al norte y a la tierras de cultivo para la investigación botánica en el sur, así como a la entrada a la reserva natural de Union Bay al oeste y a la avenida Mary Gates al este.

El lugar resultó el ideal por varias razones: pertenece a una instancia académica que entendía la naturaleza del proyecto y está en un espacio abierto y silencioso. Además de lo anterior, está ubicado en una pequeña colina que produce una vista al horizonte no obstruido por edificios.

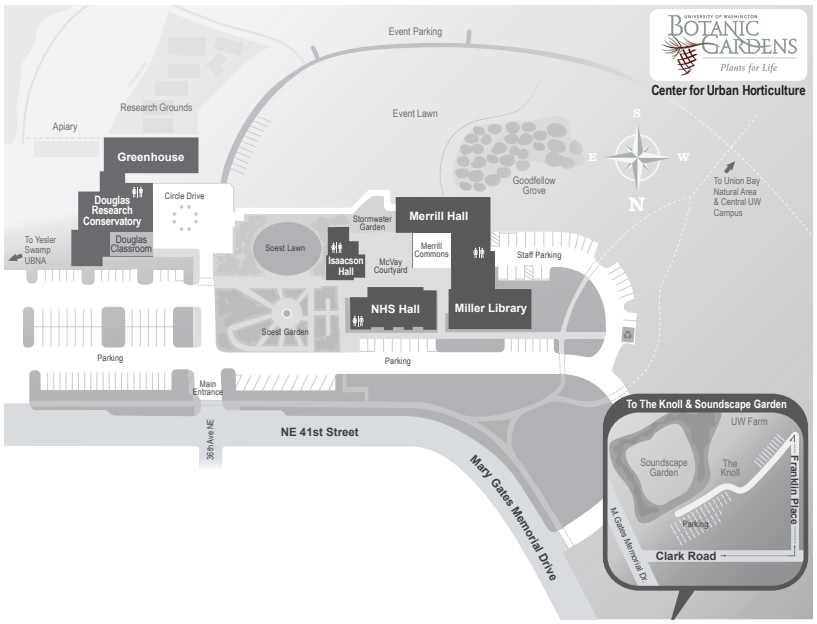

Figura 80: Mapa del Center for Urban Horticulture de la Universidad de Washington.

Configuración

El contenedor de carga fue alquilado de la Aztec Containers Company ubicada en Rochester, Washington (http://www.azteccontainer.com). La compañía trajo el contenedor por camión y lo colocó en el lugar y en la dirección correcta, orientando las puertas a la vista de Union Bay. Más tarde, con el apoyo de un equipo de voluntarios, instalé la pieza durante un período de cuatro días. Primero, se limpió el contenedor y se colocaron los ocho altavoces al nivel del oído con el cable aéreo. Posteriormente, ubicamos los módulos de control plurifocal y las fuentes de alimentación se colgaron con cables. Finalmente, el conjunto de 80 mecanismos de percusión mecánica se colocaron al mismo nivel (distribuido uniformemente sobre tres caras interiores del recipiente). Al final, de la instalación de los dispositivos, éstos se conectaron a las fuentes de alimentación. La energía eléctrica fue llevada al contenedor por un cable de extensión de potencia procedente del edificio de arte.

Dentro de una pequeña caja negra al final del contenedor, se colocó una computadora portátil, se trata de la computadora responsable de ejecutar el software *Juum* con la composición de *Axial*.

Presentación

El trabajo de la obra final fue concebido para ser experimentado dentro del contenedor, apreciando la mezcla entre el material análogo, los sonidos digitales y las resonancias del espacio. El trabajo se pudo apreciar desde el atardecer hasta la medianoche, creando una relación

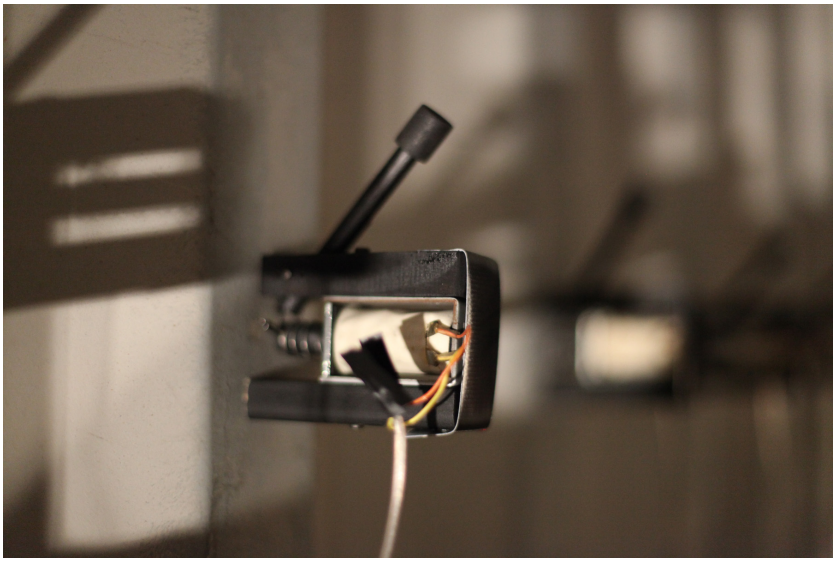

Figura 81: Solenoides montados en la pared del contenedor.

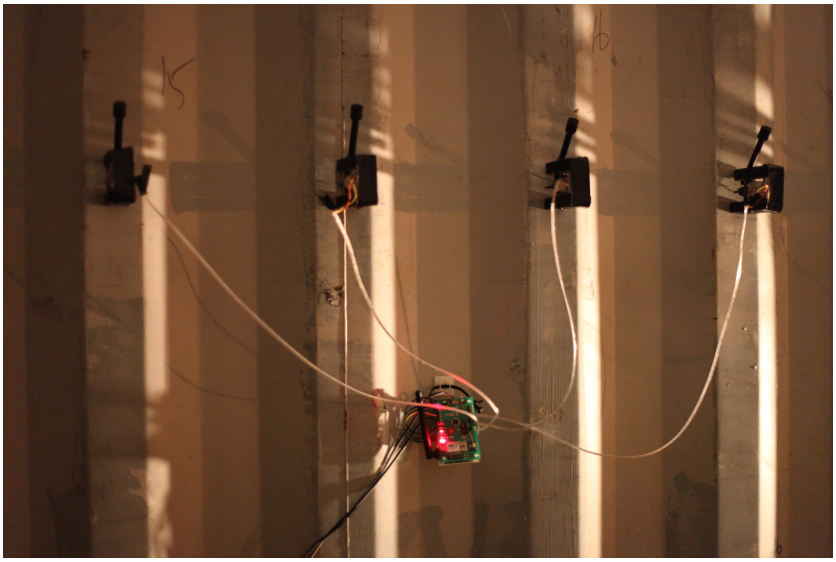

Figura 82: Grupo de cuatro solenoides y un Plurifocal Events Controller.

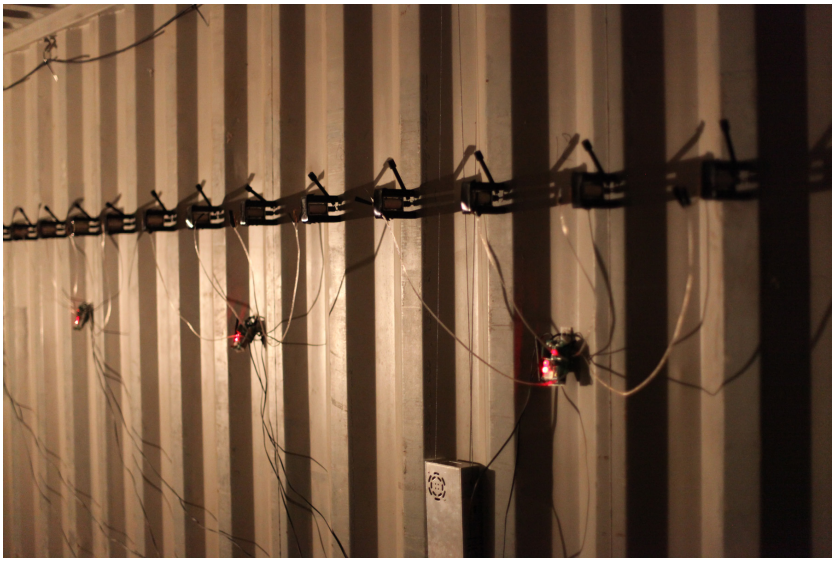

Figura 83: Pared de solenoides, PEC y fuente de poder.

Figura 84: Configuración del contenedor.

sutil con la oscuridad que mejoraba la percepción del sonido y diluía las nociones de distancia y proximidad. Las dos puertas del contenedor estaban parcialmente abiertas y esto permitía una visión segmentada del horizonte y dejaba entrar un poco de luz y aire del exterior. Esta disposición ofreció un diálogo metafórico entre el interior y el exterior, que emulaba la superficie y las profundidades del océano.

El trabajo estuvo abierto durante dos periodos. En la primera ocasión estuvo dispuesto sólo como un adelanto para un público de críticos de arte, y un mes más tarde, se abrió al público. Entre estas dos exhibiciones, técnicamente, la pieza redujo la cantidad de computadoras usadas para la ejecución y composicionalmente, se alteró muy poco, apenas afinando algunos detalles sobre el equilibrio entre el sonido digital y la capa mecánica.

Exposición para grupo privado

El grupo evaluador llegó al lugar según lo solicitado para la experiencia, por la noche. Sin ningún preámbulo o introducción, experimentaron la pieza, asimilándola sin ninguna dirección o guía durante una hora. El grupo pasó tiempo dentro del contenedor de carga, pero también caminó alrededor de él, escuchando la fusión de diferentes elementos acústicos desde el exterior y desde diferentes lugares, sobre todo, entre diez y treinta metros de distancia.

Una vez que terminaron de experimentar la obra, se generó un espacio para el diálogo y la discusión. Primero escucharon mi explicación, describiendo la naturaleza de la obra y destacando varios puntos sobre la composición, su organización y la toma de decisiones; y, más tarde, compartieron opiniones entre ellos, señalando observaciones, ideas y referencias. Al final, la comisión hizo algunas preguntas sobre mi trabajo y realizó algunas observaciones, culminando en una conversación sobre el arte sonoro y la instalación sonora.

Exposición Pública

Un mes después de la presentación privada al comité, la pieza estuvo abierta al público durante tres días. Con cerca de cincuenta visitantes por día, la pieza generó valiosas interacciones con los visitantes porque la gente permanecía veinte minutos en promedio, escuchando el trabajo dentro del contenedor y sintiendo las vibraciones del lugar. Algunos miembros de la audiencia caminaron alrededor del contenedor, incluso, una persona decidió experimentar el trabajo desde la parte superior del contenedor y subió al techo.

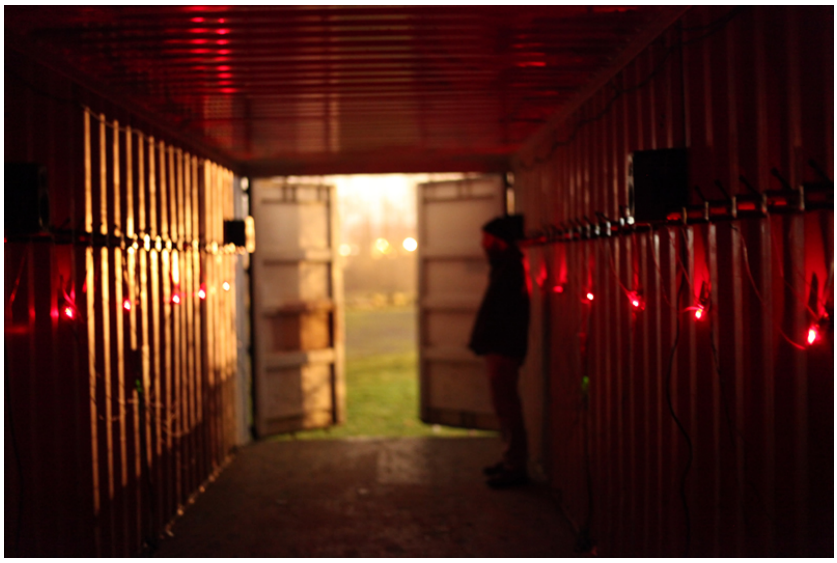

Figura 85: Vista interna de la instalación A.

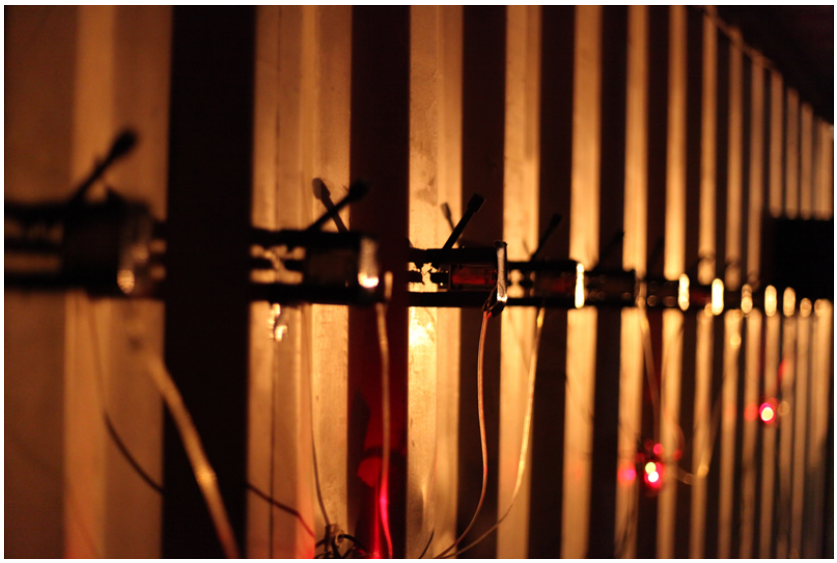

Figura 86: Vista interna de la instalación B.

Plática de artista

La inauguración de la exposición pública fue complementada con una charla en la que di una visión general del proyecto, incluyendo el trabajo y la investigación realizada en el barco, el proceso de registro de los ventilas hidrotermales, el desarrollo de la tecnología de los módulos plurifocales y por último, la idea de contar con el contenedor de carga en tierra. Unas cincuenta personas asistieron a la charla en el Laurel Village Center, ubicado justo al otro lado de la calle del contenedor de carga.

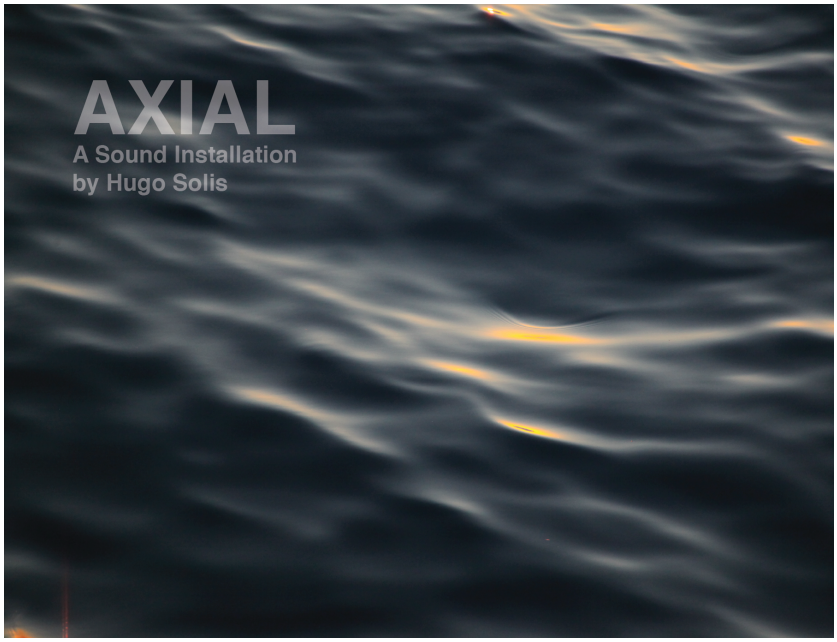

Figura 87: Postal de invitación (frente).

Comentarios y retroalimentación

Muchos de los visitantes pertenecían a la comunidad oceanográfica y, algunos de ellos expresaron la sensación de que la instalación evocaba el mar, aunque no era mi intención obtener una representación literal me resultó interesante y provechoso contar con tal interpretación. Uno de los miembros del comité mencionó que el trabajo se parece al trabajo escultórico de Richard Serra (pionero de arte mecánico). Trimpin también visitó el trabajo y mencionó que le era inspirador y acústicamente interesante, además, habló conmigo acerca de la percusión controlada por dispositivos digitales, detallando cómo obtener paletas tímbricas variadas.

Figura 88: Postal de invitación (reverso).

Conclusiones

No hay duda de que las principales razones para crear *Axial* fueron la curiosidad con respecto al sonido y el deseo de explorar su potencial. El océano como detonador de imágenes, metáforas y fantasía impregnó el concepto general de la obra y dirigió la investigación y el desarrollo de la pieza.

Los bocetos y los experimentos iniciales comenzaron en el año 2008, lo que significa que me llevó más de cuatro años realizar el trabajo. Durante este proceso aprendí sobre el océano y sobre el fondo marino, estudié y analicé trabajos con conceptos similares previos y desarrollé la tecnología para llevarlo a cabo (tanto en hardware como en software) planificando la logística, creando obras secundarias donde los componentes pudieran ser probados individualmente y, finalmente, presenté y documenté la obra. El desarrollo de esta obra fue un proceso profundo y en cierto sentido, un recorrido agotador acompañado de errores y revaloración de ideas.

Las aproximaciones sucesivas, las evaluaciones heurísticas, las negociaciones entre imaginación y realidad, las pruebas y los errores, así como la repetición de los procesos de trabajo fueron métodos para producir un resultado gradual y un trabajo procesado. Juzgar o evaluar el trabajo pudiera estar fuera del alcance de esta revisión, pero es evidente que *Axial* no es una obra simple o fugaz. Los desafíos, la infraestructura y el apoyo requerido hicieron de *Axial* una propuesta que, desde lo más profundo, intenta contribuir a las perspectivas del arte sonoro.

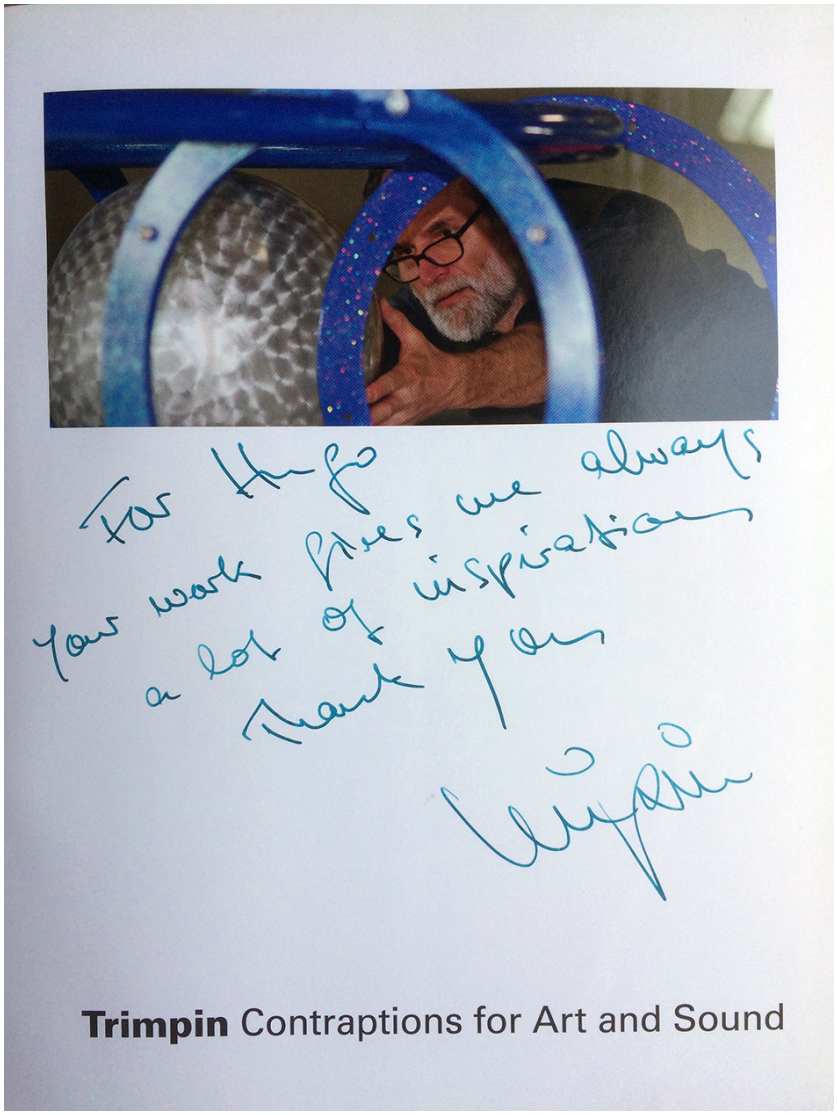

Figura 89: Dedicatoria de Trimpin para el autor.

Mientras que hay elementos dentro de la obra que se podrían haber logrado más óptimos y quizá hubiera podido llegar a ellos directamente, las aproximaciones sucesivas que le dieron forma a la pieza ayudaron a crear un espacio de experimentación que , poco a poco, se hizo más estrecho hasta que obtuve la versión final. Tal método, sin duda, no fue el medio ideal para producir un producto, pero ciertamente, creó la mejor circunstancia para el aprendizaje y el descubrimiento. Pedagógicamente, la producción de este trabajo me dio un enorme conjunto de recursos y habilidades para la creación de futuras piezas.

Al igual que con cualquier obra de arte y cualquier propuesta estética, este trabajo se deriva de un conjunto de trabajos anteriores y de propuestas creadas por otros artistas. El trabajo se esfuerza por combinar aspectos específicos de los trabajos previos con el fin de generar una propuesta original bajo el entendimiento de que la originalidad proviene de la evolución y no de la generación espontánea. Escribir sobre el producto terminado me ha proporcionado la oportunidad de analizar la evolución del trabajo, y, también, me ha incentivado a señalar las buenas decisiones, así como aquellas menos afortunadas del proceso. Al igual que con cualquier esfuerzo humano, este trabajo está sujeto a mejoras, pero la asimilación que podemos adoptar ante el proyecto, únicamente, puede ser determinada con la perspectiva adquirida con el paso del tiempo.

La experiencia de crear *Axial* me aportó conocimientos en el campo de la tecnología para el arte y también devino en un conjunto de mecanismos y procesos que los futuros artistas pueden aplicar a sus propios esfuerzos creativos.

Contribuciones

Axial contribuye al campo del arte sonoro y del arte electrónico de varias maneras:

- La pieza como obra terminada, con su naturaleza interna, paradigma y concepto, se suma a la lista de obras que exploran el sonido en relación con el espacio y los espacios públicos y amplía la lista de obras que tienen el océano como personaje principal detonador, creando un diálogo con la proporción humana y el entorno.
- El trabajo es un estudio de caso sobre el sonido y el espacio. Es un proyecto basado en obras y conceptos de varios artistas entre los que se incluyen: Pampin, Karpen y Barber. Este trabajo explora las lógicas y los matices del sonido y del espacio no sólo en el sentido acústico, sino también en el sentido conceptual y social.
- El trabajo ofrece un conjunto de grabaciones de sonido de una ubicación en la tierra que nunca se había grabado desde una perspectiva

puramente artística. El trabajo de las grabaciones de los ventilas hidrotermales funcionan como un manifiesto de curiosidad y exploración.

- Una de las contribuciones técnicas de este trabajo consiste en la creación del Plurifocal Events Controller que ofrece una solución a la distribución de sonido analógico. Aunque hay varios medios para resolver esta situación específica, el PEC condensa el proceso porque fue creado con este objetivo preciso en mente.
- Otra contribución técnica consiste en la creación del software Juum que facilita el control de tiempo de trabajos híbridos que requieren el uso de una línea de tiempo estructurada y extendida para controlar secuencias de comandos de código.
- Una tercera contribución técnica fue la creación de una infraestructura de software que aporta una solución de síntesis de partituras de audio. Esta solución (que utiliza el paradigma de la computación en la nube) se puede extender fácilmente si es necesario procesar una gran cantidad de datos.

Helix Aspersa

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2013. LUGARES DE EXHIBICIÓN: Fonoteca Nacional, CDMX; Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM; Auditorio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. MATERIAL: Equipo de laboratorio fisiológico, micromanipulador, estirador de pipetas, amplificador de señales neurológicas, microscopio, ganglio cerebroide de caracol de jardín.

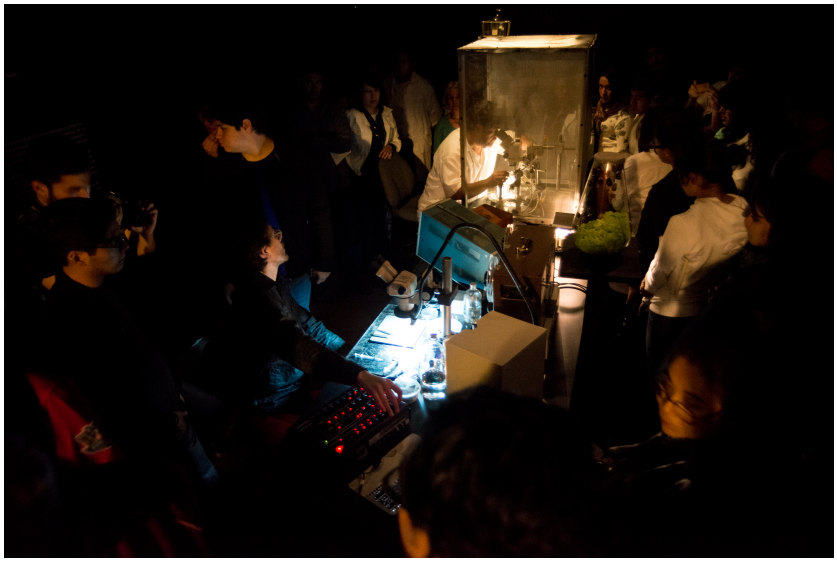
TECNOLOGÍAS CREATIVAS: Código para SuperCollider.

Resumen

En el proyecto Helix Aspersa el artista sonoro Hugo Solís y el neurofisiólogo Hugo Solís suman sus intereses y experiencia para proponer una obra en la que se sonifican los potenciales de acción de ocho neuronas de diferentes ganglios cerebroides, esto es, de ocho diferentes caracoles de jardín. Los patrones rítmico-sononoros son metafóricamente una representación acústica de nuestros impulsos neuronales que a su vez son los elementos básicos de nuestra propia conciencia y percepción del mundo como seres humanos.

La instalación consta de ocho ganglios aislados subesofágicos de Helix Aspersa (caracol de jardín) cuyas neuronas son registradas con el equipo electrofisiológico necesario. Cada módulo consta de una cámara de registro, un micromanipulador (dispositivo que desplaza el electrodo en movimientos de micras), un electrodo-micropipeta, un amplificador de señales biológicas AC-DC, un canal de un osciloscopio, una bocina amplificada. Los ocho módulos se colocan en media luna sobre una mesa antivibratoria.

Figura 90: Performance de Helix Aspersa.

El visitante entrará a una sala de exhibición semiobscurecida en cuyo centro se encuentra una mesa de metal. En dicha mesa de encuentra equipo de laboratorio neurofisiológico. Se observan ocho módulos similares y en cada uno de ellos vemos la concha de un caracol de jardín. Junto a la concha se observa una cámara de registro y un electrodo que va a un amplificador de señales y éste a una bocina amplificada. Acústicamente el visitante se encuentra con una experiencia polirítmica que asemeja lluvia o granizo.

Concepto

La neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso central. Sus propiedades intrínsecas determinan el funcionamiento básico de la actividad neuronal. Esta actividad también se refleja en el comportamiento de una determinada red neuronal con propiedades dinámicas, expresivas e inteligentes. Por ejemplo, en ellas radica la habilidad que tienen los sistemas biológicos de mostrar aprendizaje, memoria como reflejo de cambios plásticos de corta y larga duración.

Las neuronas establecen comunicación entre ellas por los contactos sinápticos en donde el potencial de acción libera un posible neurotransmisor que actúa sobre la membrana postsináptica. Esta comunicación también opera bajo el principio de equilibrio entre la excitación y la inhibición. Cuando se rompe este equilibrio aparece el caos. De aquí la importancia por conocer el comportamiento bioeléctrico de una neurona aislada y caracterizar ampliamente sus propiedades intrínsecas. Entre ellas su patrón de frecuencia de disparo, el umbral de excitabilidad, el fenotipo bioquímico y su morfología.

Estas propiedad se valoran mediante el registro de la actividad eléctrica a través de un micrelectrodo colocado en el medio intracelular. Esta actividad se amplifica y se visualiza en un osciloscopio y dado su rango de frecuencia y amplitud de potencial de acción se puede hacer audible.

En el campo de las neurociencias este conocimiento se ha obtenido en invertebrados así como en vertebrados. Dentro de los invertebrados se ha utilizado con mucha frecuencia al caracol de jardín (Helix Aspersa) debido a que su sistema nervioso central está conformado con neuronas que alcanzan tamaños del orden de las trecientas micras que facilita la inserción del microelectrodo y su manipulación separadas del resto del animal (preparación In Vitro).

No es fácil extrapolar pero resulta de gran valor considerar el hecho de que las neuronas del caracol exhiban un comportamiento similar a las neuronas de animales *superiores* tal como el ser humano.

Por lo anterior el hecho de escuchar los patrones ritmos de las neuronas del caracol es metafóricamente la escucha de un sistema similar al que integra nuestra sistema neural que constituye nuestro mecanismo de percepción. Dicho en otras palabras, los ritmos y sonidos que emanan de esta instalación sonora son los mismos que nos permiten integrar lo que conocemos como percepción de la realidad, las emociones y el fenómeno estético.

fe

ESPECTÁCULOS

MIÉRCOLES 16 DE JULIO DE 2014 9a

espectaculos@jornada.com.mx

DE LA REDACCIÓN

■ Es una obra de más de 8 minutos con percusiones de origen biológico y armonías improvisadas

Helix aspersa, música creada con el sonido de las neuronas de un caracol

■ Un neurofisiólogo y su hijo pianista hallaron el punto de encuentro entre ciencia y arte ■ El primero al introducir un filamento de platino en la célula nerviosa de un molusco y transformar esos impulsos en algo sonoro; el segundo, al proponer acordes para acompañar esa *sinfonía* ■ Fue presentada en la Fonoteca

¿A qué suena una neurona en actividad? Al sonido que causa el granizo al caer sobre un tejado, explica Hugo Solís Ortiz, de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien tras investigar más de 30 años el funcionamiento del sistema nervioso central se ha familiarizado tanto con las células nerviosas que puede identificarlas "de oído".

Su hijo, también Hugo Solís –aunque García por la madre–, sabe hacer lo mismo; pero a él, como músico y profesor de arte electrónico y digital en el Tecnológico de Monterrey, le interesan más sus propiedades acústicas y potencial estético.

Que un neurofisiólogo y un pianista coincidan en un proyecto se antoja improbable; sin embargo, ambos hallaron el punto de encuentro al crear una pieza sonora a partir de los disparos eléctricos generados por esas células: el científico al introducir un filamento de platino en la neurona de un molusco y transformar esos impulsos en sonidos, y el artista al proponer acordes para acompañar esa *sinfonía* de ruidos.

El resultado es una obra de ocho minutos y medio que –al igual que el caracol de jardín que aportó sus tejidos para el experimento acústico– lleva por nombre *Helixaspersa* y que consta de percusiones de origen biológico que se superponen armonías improvisadas en el momento.

"Esto se puede hacer porque cada neurona tiene un ritmo propio que, aunque silencioso, se vuelve audible al ingresar su patrón de actividad a un amplificador y conducirlo a una bocina", explica Hugo Solís Ortiz, de la UNAM. La imagen, el equipamiento utilizado en el experimento ■ Foto cortesía de la UNAM

Ritmo silencioso

"Esto se puede hacer porque cada neurona tiene un ritmo propio que, aunque silencioso, se vuelve audible al ingresar su patrón de actividad a un amplificador y conducirlo a una bocina. Los pulsos registrados llegan a ser tan regulares que podríamos medirlos con metrónomo, lo que nos da una pauta, a mi hijo y a mí, para trabajar juntos, aunque cada uno desde su campo de experiencia", señala el encargado del Laboratorio de Neurofisiología de la FM.

La propuesta –que tiene más de *performance* que de composición, pues depende de una serie de imponderables– se ha presentado ya en dos ocasiones, una en la Fonoteca Nacional y otra en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), aunque en este último recinto de forma poco exitosa debido a que, pese a todos los intentos y el instrumental de alta precisión empleado, cada intento del sensor metálico por acertar en la célula nerviosa del molusco erró su blanco.

"Eso pasa hasta en el laboratorio, donde puedes tener un ambiente controlado, realizar un procedimiento repetido por ti hasta la saciedad y fallar. Resulta un poco paradójico, como también lo es que en los últimos años hayamos avanzado demasiado en el conocimiento de las neuronas y que, al mismo tiempo, sigamos sin saber casi nada".

Al conectarse a la neurona de un caracol de jardín, traducir sus impulsos en ondas sonoras y acoplarlos a un discurso musical (con apoyo de su hijo), Solís Ortiz obtiene el registro de un proceso propio del sistema nervioso central, aunque aquí no del declive del cerebro, sino de algunas señales que dictan el comportamiento animal.

"Para los fines de este experimento, tenemos suerte si hallamos en el ganglio subesofágico las llamadas células marcapaso, debido a que emiten ritmos sumamente regulares que, si pudiéramos traducir al español, los escucharíamos como órdenes susurradas al molusco del estilo 'aliméntate', 'duerme', 'despierta', 'reprodúcete' o 'muere'".

Sin embargo, no todas se comportan de la misma manera, pues frente a las que emiten disparos de forma regular hay otras que lo hacen espontáneamente para luego callar de súbito. No obstante, todas trabajan juntas en una extraña complementariedad surgida de esas discrepancias, explica el científico.

Sean las 11 mil neuronas de un caracol o las 100 mil millones del cerebro humano, cada una realiza un trabajo específico, lo que hace que el académico las compare con una orquesta que, al dividirse en secciones y ejecutar líneas melódicas únicas a momentos precisos, crean un todo armónico.

"Durante mucho tiempo se supuso que las neuronas se comunicaban por contacto físico, hoy sabemos que lo hacen a través de sinapsis (químicas o eléctricas) sin tocarse siquiera. Sin embargo, pese a ser individuales, forman conjuntos y según su área de ubicación muestran peculiaridades clasificables por su actividad o por dos variables que terminan por evocar términos musicales: frecuencia y ritmo".

El proceso de darle voz a las neuronas

Lo que Hugo Solís Ortiz ha hecho es tomar las descargas de las células nerviosas, transformarlas en ondas acústicas y hacer que un sentido usualmente sordo a estos estímulos pueda, con una bocina de por medio, percibirlos como si fueran un palpitar.

"En realidad las neuronas no emiten sonido, sino corriente eléctrica del orden de los milivoltios. Lo que hacemos es recoger sus patrones de secuencia, introducirlos en un amplificador y hacerlos audibles".

¿Y de dónde surge la idea de crear música a partir de estos sonidos? Hugo Solís hijo explica que –como pasó con Sagan– nació del asombro infantil de ver a su padre dar voz a una neurona. "Solía pasar las vacaciones en su laboratorio y me intrigaban los aparatos del lugar, los ruidos escuchados o cómo lo minúsculo se hacía visible en la mira de un microscopio. Todo se dio de forma natural, crecí con esto".

Ninguno imaginaba que los dos terminarían por colaborar en un proyecto y menos en uno que llamaría por igual la atención de científicos y críticos musicales. Al final, ambos coincidieron en un experimento sonoro que, por tener un pie en el arte y otro en la neurología, ha generado tanto armonías como preguntas, y la primera es ¿por qué elegir las neuronas del caracol sobre las de un mamífero?

Por su tamaño, responde el neurofisiólogo. "La del molusco mide 100 veces más que la de un humano; la primera es de 300 micras, la segunda de apenas 30, es una diferencia nada pequeña que facilita en mucho mi trabajo".

Además, "ambas usan los mismos neurotransmisores al comunicarse, suenan igual y, lo más importante, si requiero de ellas basta con salir al jardín para encontrar a uno de estos animalitos con su caparazón a cuestas", concluye.

Figura 91: Nota de prensa en relación al proyecto.

Delta 57.00 / -99.00

Hoja de sala

FECHA DE PRODUCCIÓN: 2014. LUGARES DE EXHIBICIÓN: Permamente en Playa Ventura, municipio de Copala, Guerrero Mëxico. MATERIAL: Cemento. Tule seco, madera de palma, microcomputadoras, sensores, bocinas y sistema electrónico.

TECNOLOGÍAS CREATIVAS: Código para Pure Data, Arduino y Raspberry.

Este proyecto fue realizado con el apoyo del "Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2013", del Centro de Cultura Digital de CONACULTA y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con un proyecto NOVUS.

Este capítulo aparece íntegro en el libro *Comunidades y contextos en las teorías y prácticas artísticas contemporánea*

Mónica Benítez, editor. *Comunidades y contextos en las teorías y prácticas artísticas contemporáneas*. Juan Pablos, 2015

Resumen

.

Delta 16.57 / -99.00 es una instalación sonora ubicada en Playa Ventura en el estado de Guerrero. Se trata de un escuchador análogo a los tradicionales miradores que invita a realizar una mirada acústica del mar. El objetivo principal de la obra consiste en la contemplación sonora de un entorno natural con un fondo acústico que de primera instancia parece simple pero que, gracias a una escucha atenta y dirigida, ofrece una composición rica en eventos y narrativa.

A muy pocos kilómetros del lugar en donde se encuentra la instalación, en las coordenadas 16.57 / -99.00 desemboca el río Copala en el mar. Allí, una barra espera cada año, la época de lluvias para abrirse y liberar el agua dulce que el río ha acumulado en la laguna por largo tiempo. La imagen poética de un enamoramiento lento y constante que se colma cada año entre el agua salada y el agua dulce es la imagen detonadora de la narrativa y del concepto de la obra.

El ritmo de la naturaleza, los cambios meteorológicos del entorno natural, -geológicos y estacionales- están más allá de la percepción humana directa, y, por ello, utilizamos métodos alternos para su observación. En este caso, los sonidos electrónicos son un contrapunto al presente generados con materiales meteorológicos que incluyen datos del momento actual, del tiempo pasado y de inferencias del futuro.

Físicamente, la obra consta de una estructura de forma parabólica elevada donde el sonido puro del mar se amplifica de manera natural, gracias a la forma de la estructura. Simultáneamente, el sonido natural se combina con sonidos generados de forma digital. Estos sonidos digitales son derivados de la información meteorológica que reciben los sensores y que perciben humedad, cantidad de lluvia, color del mar, presión, dirección y velocidad del viento, luminosidad y temperatura. Al tiempo que se recaba la información meteorológica antes descrita, una serie de microcomputadoras analiza la información y genera los sonidos electrónicos.

Delta 16.57 / -99.00 es por sí sola una obra sonora; sin embargo, gesta un proyecto más amplio llamado Sonoridad Delta que invita a la apropiación del espacio para realizar obras de arte ecológico-sustentable en este sitio haciendo del espacio un lugar púbico. El espacio está abierto a la comunidad de artistas que requieran del entorno para realizar sus propuestas artísticas.

Este proyecto fue realizado con el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2013 del FONCA, del Centro de Cultura Digital de CONACULTA y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Más información y detalles se pueden consultar en http://www.SonoridadDelta.org.

Introducción

Desde los años sesenta del siglo XX, la proliferación de experiencias sonoras que se han ido clasificando bajo el término de arte sonoro ha ido en aumento. Bajo esta definición se han catalogado a trabajos que tienen un fundamento y una base acústica, pero que suelen estar complementadas y en diálogo constante con otros medios expresivos, y, sobre todo, que trabajan el concepto de temporalidad de manera no lineal, ya que esta característica los diferencia de las experiencias consideradas puramente musicales.

De la misma manera, los trabajos artísticos donde se vinculan conceptos relacionados con la ciencia y con la creación de tecnología cuya finalidad es detonar experiencias creativas ha generado, también en los últimos cincuenta años, la proliferación de expresiones que se agrupan dentro del concepto arte-ciencia-tecnología.

Por último, bajo la premisa de que cualquier manifestación de conocimiento o actividad humana es susceptible de convertirse en una experiencia expresiva si se enmarca adecuadamente en un contexto específico, utilizando metáforas y las conexiones conceptuales adecuadas, han surgido experiencias y definiciones por demás atractivas. Una de ellas, por ejemplo, es el denominado land-art (traducido como arte terrestre) cuya función trata de definir proyectos realizados en exteriores con materiales de la naturaleza, buscando generar un diálogo entre el entorno, la naturaleza y el espectador activo.

En este texto, se describe una obra realizada durante el año 2014, que conjunta los tres campos descritos anteriormente: arte sonoro, arte-ciencia-tecnología y land art. *Delta 16.57 / -99.00* es una obra que tiene componentes de arte sonoro porque está concebida como una instalación sonora; tiene componentes de arte-ciencia-tecnología porque requiere de un desarrollo tecnológico particular; así como del uso y de la manipulación de información meteorológica con fines puramente artísticos; y, por último, tiene componentes del campo del arte terrestre porque busca, en cierta medida, generar un diálogo muy particular con el espacio que la rodea, además de que la obra en sí misma nació del entorno natural donde está instalada, es en este sentido una pieza para sitio específico.

El documento presenta los antecedes que detonaron la producción de la obra; el proceso creativo que dio cause a la propuesta final; el proceso de construcción que requirió una toma de decisiones prácticas; el desarrollo tecnológico que describe el funcionamiento de la parte electrónica; el trabajo de composición y sonificación que describe la toma de decisiones y desarrollo en el trabajo de traducción entre los datos y la generación del material sonoro digital; el trabajo comunitario que se realiza en la comunidad y que acompaña la obra artística; y,

finalmente, una serie de conclusiones y trabajo futuro por realizar.

Antecedentes

Entre el 2006 y el 2011, el autor vivió en la ciudad de Seattle mientras realizaba la parte presencial de un doctorado en Arte Experimental y Medios Digitales. En el 2008 se definió la línea de investigación que se concentró en la creación de una propuesta sonora que utilizaba datos oceanográficos y grabación de ventilas hidrotermales localizadas a mil quinientos metros bajo el nivel del mar. Para dicho proyecto, se requirió de una estrecha colaboración y de la participación de un equipo de oceanógrafos miembros de la Escuela de Oceanografía de la University of Washington. Este trabajo de describe a detalle en el capítulo II.

Una de los elementos de dicho trabajo consistió, como ya se mencionó, en la sonificación de datos que los oceanógrafos obtuvieron durante la expedición al volcán submarino llamado Axial localizado a cuatrocientos kilómetros mar adentro, a la altura de Portland, Oregon. Dicha información no es de naturaleza sonora y su origen y su interpretación no suele derivar en un material auditivo. Sin embargo, siendo valores, en la mayoría continuos, que, a su vez, cambian a lo largo del tiempo, son candidatos para ser utilizados como moduladores de parámetros sonoros.

Fue de esta manera, que el autor inició una exploración de larga duración que involucra el uso de información generada por entornos naturales como detonadores creativos cuya función opera como organizadores de elementos sonoros. Esta metodología le sirve al autor como mecanismo para generar una intersección coherente entre las ciencias y las artes, al mismo tiempo que permite generar obras con formas y estructuras orgánicas donde, manteniendo cierto nivel de autoría, las obras son generadas parcialmente por sí mismas. En este sentido, el autor es más un catalizador y regulador de funciones preexistentes en el entorno que un organizador de materiales seleccionados de manera arbitraria o azarosa.

Al regresar a México, el autor continuó atraído por dicha estética y por la aplicación de las tecnologías antes mencionadas. Y, al mismo tiempo, seguía atraído bajo la seducción y el potencial poético del océano y, por lo tanto, deseaba continuar con labores en dicho entorno. En abril del año 2013, el autor realizó una visita vacacional a Playa Ventura, lugar que solía frecuentar durante los años noventa y en la cual existía un terreno abandonado propiedad de la familia. Durante dicha visita se vislumbró la posibilidad de aprovechar el lugar y generar una propuesta artística que le diera continuidad al trabajo realizado en Seattle desde una perspectiva diferente. Si el proyecto Axial se enfocaba en la profundidad del océano, este nuevo proyecto se debería, tal vez,

enfocar en la superficie y en la costa. En este sentido, se cumpliría la intención de "tropicalizar" los conceptos previos y, al mismo, tiempo, se generaría una obra dentro de la cosmogonía del agua y del mar como devenir directo de Axial.

La idea se mantuvo como una tentativa y como propuesta durante varios meses, pero no fue sino hasta principios del año 2014 que finalmente se contó con los recursos para llevarla a cabo a través de una propuesta dentro del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2013.

Proceso creativo

La propuesta inicial presentaba un boceto que, en líneas muy generales, proponía una instalación sonora que debería de montarse justo enfrente del mar y que debía generar un diálogo entre el océano, los espectadores y el entorno de la naturaleza. El espacio debía además de funcionar como un lugar de reunión que permitiera a la comunidad de artistas electrónicos experimentar en un entorno de dichas propiedades.

El hecho de que en un lugar muy cercano al poblado, desembocara el río Copala en el mar y que, adicionalmente, fuera cuna de una comunión marítima es una seducción en sí misma: un delta cercano pletórico de vida. Dichos lugares se conocen como deltas y son lugares con propiedades muy particulares porque se forman justo en el vértice donde el agua dulce se junta con el agua salada. Suelen ser espacios de mucha actividad productiva y atraen con frecuencia a pescadores dada la concentración de vida. El hecho de saber que había un delta en la zona le dio nombre al proyecto, y, poco a poco, definió parte del contenido poético del mismo.

En esa etapa del proceso, era muy importante realizar un proceso creativo minucioso y reflexivo con el fin de clarificar los detalles y las precisiones requeridas antes de iniciar la construcción de la pieza. En enero del 2014, se realizó una primera visita de reconocimiento en la cual se limpió y preparó el espacio, al tiempo que se realizó un análisis del entorno y sus propiedades.

De enero a principios de mayo del 2014 se realizó un curso en conjunto con dos alumnos del Tecnológico de Monterrey en la modalidad de Estancias de Investigación en el cual se abordaron obras relacionadas con el arte y el entorno. Durante esta fase, se revisaron piezas icónicas del Land-art y se realizaron diversos bocetos y propuestas con una serie de premisas, entre las que se encontraban, que el sonido jugaría un papel preponderante y que la obra debería de producirse con la mayor cantidad de material de la región. Se sumaba el detonante de que la pieza debía generar un diálogo con el entorno y, en la medida

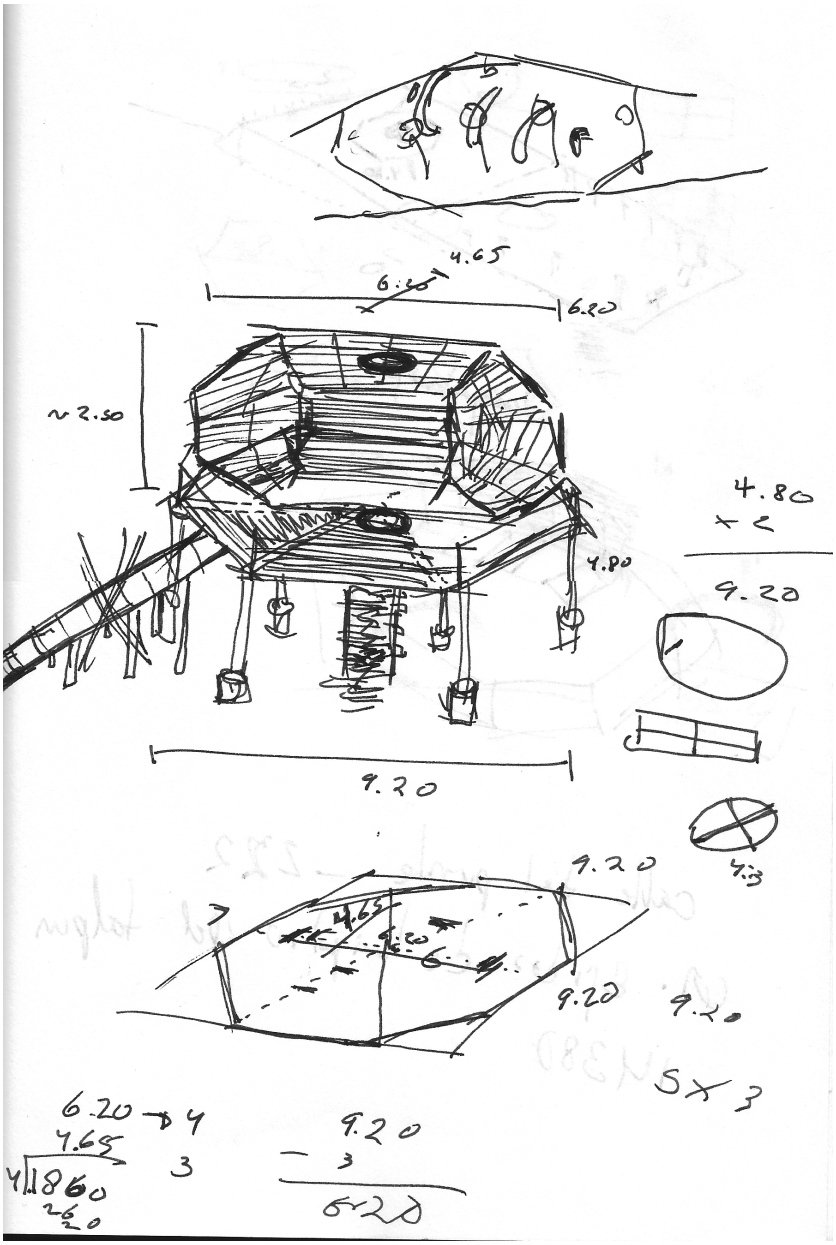

Figura 92: Boceto del proyecto Delta

de lo posible, debía vincularse con el delta ubicado a siete kilómetros del espacio del montaje. La pieza debía de ser, al mismo tiempo, una instalación sonora y funcionar como nodo o espacio de trabajo para futuros proyectos comunitarios.

Durante dichos meses se trabajaron muchas alternativas, entre las más relevantes por mencionar se encuentran aquellas que consideraban componentes electrónicos, algunas híbridas y otras, las menos, analógicas en su totalidad. Uno de los temores fundamentales por considerar fue la dificultad de mantenimiento en un entorno extremadamente húmedo y con erosión y oxidación constantes provocada por la brisa de agua salada. Se contemplaron propuestas basadas en energía solar y otras en energía eólica. En relación al uso de datos se vislumbró el uso de sensores meteorológicos para la obtención de información susceptible de manipulación y sonificación. Los bocetos y las propuestas que se fueron descartando durante el proceso, se pueden revisar en el portal web del proyecto.

Para la primera semana de mayo se contaba ya con un concepto claro y un boceto de cómo debería de ser la obra. El concepto de hacer un "escuchado" análogo a los miradores que existen como puntos para la contemplación adquirió fuerza y, con ello, la forma y la funcionalidad del espacio. Así inicia la etapa de construcción de Delta.

Desarrollo de construcción

Para la propuesta establecida fue necesario crear una plataforma de varios metros de altura. Se descartó el fierro y el cemento por su difícil mantenimiento que implica por su ubicación enfrente del mar. Inicialmente se pensó en utilizar madera tratada, pero, al poco tiempo, fue evidente que lo mejor y más natural era utilizar madera de palma de la región. Esta madera apoyaba parte del propósito sustentable de la obra; ya que los campos de palma deben de renovarse periódicamente y formando parte de este ciclo, la vida de la pieza se unía al ciclo natural del entorno. Al poco tiempo se estableció contacto con una familia que se dedicaba al corte de madera de palma y se estableció un trato en el cual dicha familia proveería la madera a cambio de que el grupo de trabajo pudiera vivir el proceso de corte de la madera de manera directa. Se cuenta con registros y con documentación en video de dicho proceso que se pueden ver en el portal web de la obra.

La construcción de la base estuvo a cargo de un maestro del asentamiento El Papayo localizado a tres kilómetros de Playa Ventura. Guillermo y sus ayudantes realizaron el proyecto establecido, basados en unos planos tridimensionales creados por el artista y validados por un grupo de arquitectos.

Aunque inicialmente la intención era crear una base en su totalidad a

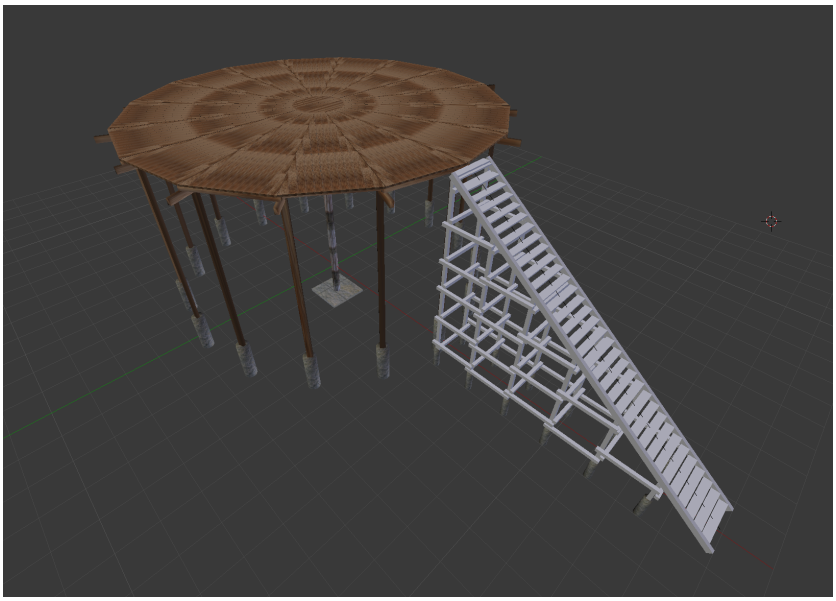

Figura 93: Render en Blender del proyecto Delta

base de palma pero al terminar el trabajo, se evidenció que la estructura no era lo suficientemente estable y, por lo tanto, la palmera central tuvo que ser recubierta de cemento. Es importante destacar que dentro del corazón del cimiento está la palmera que le da la fortaleza poética y la estructura medular que funciona como vaso comunicante con la tierra. Al terminar la base, se diseñó la escalera y un barandal muy mínimo por cuestiones de seguridad. Toda la estructura fue cubierta con barniz epóxico y se inició el proceso de construcción de la estructura principal.

Figura 94: Proceso de construcción de la estructura de Delta

En visitas a museos de ciencias el autor había vivenciado el efecto

de amplificación de audio al estar dentro de estructuras parabólicas. Ante esa experiencia, se optó por una estructura que en su interior concentrara el sonido en un punto focal y que, con ello, amplificara el sonido del mar. Hacer una estructura robusta en forma parabólica tiene ciertas dificultades de construcción, en especial si se desea realizar con medios sustentables.

Figura 95: Construcción de estructura del escuchador

La idea original era realizarla con desechos de botellas PET a fin de ayudar a la recolección de basura. Esta idea estaba basada en las construcciones realizadas por el equipo de trabajo de Germinalia A.C., idea que fue descartada para sustituirse por la idea de hacerla con paja repellada de forma análoga a la construcción que se encuentra a dos kilómetros de la obra. También se consideró realizar el relleno con la hoja de palma con la cual se hacen los techos de las palapas de la región.

Finalmente, a sugerencia de un habitante de la región, se utilizó hoja de tule para darle cuerpo a una estructura que se hizo con fajillas de pino en la Ciudad de México. Es importante mencionar que paralela a la carretera, a un costado del poblado y colindante con el terreno hay una gran laguna que se irriga con el río Copala. Esta laguna, hace algunos años se encontraba saludable: estaba abierta y se podía pescar en toda su superficie. Sin embargo, poco a poco, la planta de tule ha proliferado a manera de plaga y ha invadido una extensa área, limitando las zonas de acceso. Aunque ha habido algunas iniciativas por parte de la comunidad y del gobierno para remover el tule y sanear la laguna, generando pastura como alimento para animales, el

Figura 96: Secado de tule obtenido de la laguna

proceso es extremadamente costoso. Mientras tanto, los habitantes han empezado a secar la hoja de tule y han sustituido la hoja de palma de las palmeras por esta hoja. Parece ser que el tule es más resistente y se evita la proliferación de alacranes. Con este conocimiento se optó por cortar tule, secarlo al sol y utilizarlo como interior de la estructura.

Una vez terminada la parte interna de esta estructura, ésta fue repellada con cemento y posteriormente pintada. El efecto acústico funcionó conforme a lo planeado y existe un punto específico donde el espectador puede escuchar un efecto de desplazamiento y movimiento del sonido. El viento y el oleaje, además de ser amplificado, pasan por una serie de resonadores naturales y de generadores de movimiento en cuanto a la percepción de la fuente sonora se refiere. En esta etapa de la obra, la parte analógica se concluye y ya se cuenta con el espacio para la exploración digital.

Desarrollo tecnológico

Una vez terminada la estructura física y habiendo comprobado el efecto de amplificación y resonancia, se diseñó la estructura electrónica. Se contempló el uso de bocinas hiperdireccionales a base de transductores de ultrasonido, pero este proceso se descartó al poco tiempo debido a su costo y a su limitado rango de frecuencias. En el año 2012, el autor había empezado a experimentar con transductores que permiten la vibración de estructuras sólidas como ventanas y mesas. En el 2013, se estableció contacto con la empresa mexicana Alfacústica

Figura 97: Repellado de estructura del escuchador.

quien se dedica al montaje de bocinas invisibles. Aunque, inicialmente se pensó en empotrar y ocultar los paneles de vibración, se decidió dejarlos expuestos, favoreciendo la calidad de sonido y la simplicidad del mantenimiento. Los transductores fueron montados en estructuras de aluminio a los paneles de vibración y estos, montados en marcos y empotrados en la parte interna de la estructura parabólica. Se montaron cuatro paneles, dos a los lados, uno en la parte trasera y uno en la parte superior de la zona de mejor escucha dentro de la concha acústica.

Se diseño también una pequeña torre de medición meteorológica capaz se registrar en tiempo real los valores de temperatura, humedad relativa, presión, luminosidad, velocidad del viento, dirección del viento y precipitación pluvial. Este sistema se basa en un circuito comercial que se alimenta por una pila de litio que, a su vez, se mantiene cargada a través de un panel solar. Los datos son transmitidos vía Zigbee usando un Arduino y un Xbee. Inicialmente se contempló colocar dicha torre justo en el delta del río Copala a siete kilómetros del escuchador, pero no existían las condiciones de seguridad necesarias.

Por otra parte, se diseñó una central de análisis de datos y de generación de audio compuesta por tres microcomputadoras Raspberry, dos amplificadores de audio estereofónicos, tarjetas de sonido USB, una cámara HD, un micrófono de cuatro canales, fuentes de poder y un receptor Zigbee conectado a un Arduino. Una de las microcomputadoras se encarga de recibir vía Zigbee, a través del Arduino, los datos meteorológicos enviados desde la estación meteorológica colocada en la misma base a un lado de la concha acústica. Una vez recibidos, los

Figura 98: Prubas con amplificadores para las bocinas.

Figura 99: Montaje de bocinas

datos meteorológicos son analizados, filtrados y enviados por medio de una red interna a las otras dos microcomputadoras. La misma microcomputadora se encarga de tomar fotografías y de mantener conexión con un servidor web vía Internet. Inicialmente se consideró el uso de un módulo de conexión a la web inalámbrico 4G pero fue posible contar con internet vía telefónica.

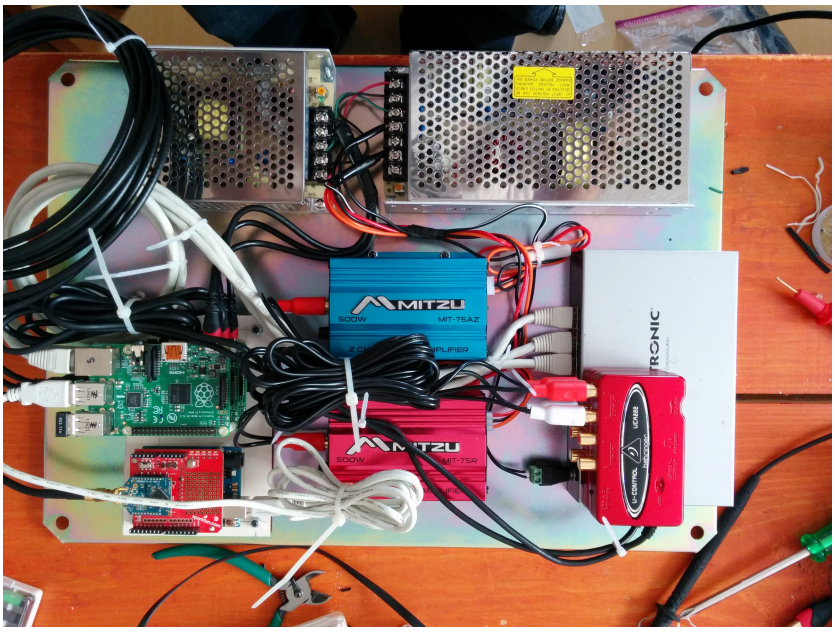

Figura 100: Sistema electrónico

Las otras dos microcomputadoras tienen cargado un sistema operativo optimizado para el procesamiento y síntesis de audio. Cada una de las computadoras cuenta con una tarjeta USB de audio externa para mejor calidad de grabación y reproducción y ejecuta un Patch en el software de síntesis de audio PureData que reacciona y varía parámetros sonoros en función de los datos meteorológicos recibidos y del color del mar registrado con la cámara. Estas microcomputadoras se encargan, simultáneamente, de grabar sonidos y realizar transformaciones digitales de dichas muestras. Cada una de las microcomputadoras reproduce y graba dos de los cuatro canales del sistema.

Composición y sonificación

Una de las partes más interesantes durante el proceso de trabajo fue la composición de la parte sonora digital. El escuchador cuenta con cuatro bocinas en su interior conectadas a un sistema de amplificación cuadrafónico. El sonido es generado por medio del programa PureData y los valores que se utilizan como moduladores de la señal son, como se dijo anteriormente, la temperatura, el color del mar, la humedad, la

Figura 101: Montaje del sistema electrónico

presión, la intensidad lumínica, la velocidad del viento y dirección del viento y la precipitación pluvial.

La intención de la obra desde su gestación fue la de crear un sutil diálogo entre el sonido amplificado del mar natural y la parte digital y por ello, se descartó la producción de texturas electrónicas disímiles o fuera de contexto que no tuvieran relación con la parte germinal de la obra. Se buscaba mantener muy evidente la relación directa con el sonido amplificado del mar y su sonoridad. Por tal motivo, se decidió trabajar con texturas de ruido blanco filtrado que tienen mucha similitud con el sonido del mar. Los valores de frecuencia central y de ancho de filtraje serían los parámetros a correlacionar con los valores meteorológicos.

Como primera versión de la obra, se decidió generar un banco de generadores de ruido blanco donde cada uno de ellos fuera filtrado en función del valor de cada uno de los parámetros recibidos en tiempo real. Los parámetros de mayor velocidad de cambio se generan en las bocinas izquierda-derecha y los de menor velocidad en las bocinas superior-trasera. Los rangos fueron calibrados empíricamente y ajustados in situ después de escuchas recurrentes. En una versión posterior se espera integrar una base de datos que permita la recuperación de valores pasados y, con ello, hacer empalmes de situaciones meteorológicas diferentes a las actuales. Para lograrlo se requiere someter la información a procesos de inferencia para, con ello, crear predicciones y jugar con estructuras sonoras asociadas a valores meteorológicos que se estiman posibles en un futuro cercano.

Proyecto comunitario

Aunque la parte central del proyecto es la instalación sonora *Delta 16.57 / -99.00*, la obra se enmarca dentro de un proyecto más general llamado Sonoridad Delta que está compuesto de dos elementos: el factor social y el de cooperación colectiva. Por un lado, el terreno y el espacio son ofrecidos de manera gratuita (bajo reservación y solicitud previa) a la comunidad creativa para el desarrollo de proyectos que requieran o se beneficien de un entorno como en el que está situada la obra. El programa está dirigido a personas que puedan aprovechar el espacio, trabajando en temas de arte y ecología, arte de la tierra, arte y entorno.. Para ser beneficiarios del proyecto, deben enviar su propuesta y su calendario de trabajo al portal www.SonoridadDelta.net.

Figura 102: Taller de electrónica en Playa Ventura

Por otra parte y como un trabajo social de beneficio colectivo, el proyecto está acompañando de talleres de electrónica para la comunidad de Playa Ventura. El primer taller fue realizado en abril del presente año. Inicialmente fue planeado para jóvenes, sin embargo, al no establecer requisitos, los asistentes que se inscribieron fueron niños de entre seis y doce años. La razón de esto obedece a que los jóvenes de la región trabajan desde temprana edad ayudando a sus padres en oficios y actividades cotidianas de las que les es prácticamente imposible deslindarse. Aunque la dinámica del taller derivó en algo distinto a la propuesta inicial, el taller fue de gran valor social y, a través de ejercicios y juegos, los niños aprendieron conceptos básicos de electrónica e hicieron prácticas en el uso del cautín y del multímetro.

Algunos resultados de dicho taller se pueden consultar en el portal antes mencionado. Este primer taller fue realizado en la Casa de Cultura de Playa Ventura con el apoyo de la Secretaría de Turismo del municipio de Copala. Se contempla la realización de talleres posteriores, pero, ahora en el espacio donde está el escuchador, con el propósito de sensibilizar a la comunidad, en cuanto a la razón y naturaleza de la obra instalada.

Finalmente, detrás de los talleres, se encuentra un deseo a largo plazo de generar un trabajo que denominamos Tecnología Rural. Este trabajo, busca ofrecer a la comunidad las bases de conocimiento para que, quienes la habitan, puedan apropiarse de las herramientas digitales necesarias para proponer, desde el interior de su organización comunal, soluciones a problemas reales sin una intervención paternalista que pudiera llegar a desconocer la naturaleza de los problemas locales.

Conclusiones y trabajo futuro

El proyecto *Delta 16.57 / -99.00* fue inaugurado el 2 de abril de 2015. Después de un año de desarrollo y dos años desde las primeras ideas para gestarlo, la obra fue terminada y puede ser apreciada por cualquier visitante. Se espera que se convierta en un atractivo y en un espacio de contemplación para la comunidad.

Durante las diferentes etapas del desarrollo de la obra a lo largo del 2014, se vivió un trabajo de constante creatividad y exploración en sitio. Algunas partes se realizaron en solitario y otras fueron un trabajo colaborativo en equipo. El equilibrio entre creatividad, fantasía e implementación práctica se dio de una manera muy natural y, gradualmente, se gestó lo que ahora es una obra terminada. Como en cualquier proceso creativo, algunas decisiones pudieron haber sido diferentes y algunas decisiones pudieron haber ofrecido resultados distintos. Sin embargo, la obra, tal y como fue finalizada, cuenta con elementos valiosos y una organicidad funcional que se sostiene en sí misma. La obra aborda una temática particular desde una óptica original e integra una serie de conceptos desde una perspectiva formal, pero, es de un componente poético, contemplativo y sutil.

En este momento no se tiene certeza en cuanto al futuro de la obra. Se requiere de un esquema de mantenimiento que, hasta este momento, no se ha contemplado. Se tiene la inquietud de continuar con los talleres y con el trabajo en el desarrollo de tecnología rural, y, sobre todo, se tiene el deseo de darle vida al espacio donde está la obra, ofreciéndolo a la comunidad de artistas interesados en estos entornos.

Por otra parte, una de las actividades que puede resultar interesante explorar en el futuro es generar modelos de sonificación más sofisticados que permitan empalmar condiciones meteorológicas, ya

Figura 103: Documentación de la pieza Delta

sea del pasado, ya sea ficticias o ya sea predichas con las condiciones reales. También se contempla invitar a otros artistas sonoros a proponer diferentes métodos de sonificación para contar con una colección de trabajos para esta obra en específico.

Agradecimientos

Para la realización de este proyecto fue necesaria la participación y ayuda de un gran número de personas. Se desea agradecer al maestro Guillermo y familia, a Hugo Solís Ortiz, Isabel García, Gabriela Villa, Mateo Solís, Azucena, Indalecio, Celsa, René Cuevas, Romain Re y Claudia, Diego Ortega, Salvador Chávez, Enrique García, Guillermo Sánchez, Samuel Naranjo, Cecilia Sánchez, Ulises Calderón, Centro de Cultura Digital, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ayuntamiento de Copala y habitantes de Playa Ventura.

Concepto: Hugo Solís García*
Realización: enero 2014-abril 2015
Material: madera de palma, tule, cemento, microcomputadoras, transductores y sensores climáticos.

Agradecimientos: Guillermo y familia, Gabriela Villa, Mateo Solís, Hugo Solís Ortiz, Isabel García, Azucena, Indalecio, Celsa, René Cuevas, Romain Re y Claudia, Diego Ortega, Salvador Chavez, Enrique García, Guillermo Sánchez, Samuel Naranjo, Cecilia Sánchez, Ulises Calderón, Centro de Cultura Digital, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ayuntamiento de Copala y habitantes de Playa Ventura.

English information at www.SonoridadDelta.net

DELTA 16.57 / -99.00

Delta 16.57 / -99.00 es una instalación sonora pública, se trata de un escuchador análogo a los tradicionales miradores que invita a realizar una mirada acústica del mar. El objetivo principal de la obra consiste en la contemplación sonora de un entorno natural con un fondo acústico que, de primera instancia parece simple, pero que, gracias a una escucha atenta y dirigida, ofrece una composición rica en eventos y narrativa.

A muy pocos kilómetros de aquí, en las coordenadas 16.57 / -99.00 desemboca el río Copala en el mar. Allí, una barra espera cada año, la época de lluvias para abrirse y liberar el agua dulce que el río ha acumulado en la laguna por largo tiempo. La imagen poética de un enamoramiento lento y constante que se colma cada año entre el agua salada y el agua dulce es la imagen detonadora de la narrativa y del concepto de la obra.

Los tiempos de la naturaleza, los cambios meteorológicos del entorno natural, geológicos y estacionales están más allá de la percepción humana directa, y, por ello, utilizamos métodos alternos para su observación. En este caso, los sonidos electrónicos son un contrapunto al presente, ya que se generan con materiales meteorológicos que incluyen datos del momento actual, del tiempo pasado y de inferencias del futuro.

La obra consta de una estructura de forma parabólica elevada donde el sonido puro del mar se amplifica de manera natural gracias a la forma de la estructura. Simultáneamente, el sonido natural se combina con sonidos generados de forma digital. Estos sonidos digitales son derivados de la información meteorológica que reciben los sensores de humedad, cantidad de lluvia, color del mar, presión, dirección y velocidad del viento, luminosidad y temperatura. Una microcomputadora analiza dicha información y genera los sonidos electrónicos.

Delta 16.57 / -99.00 es por sí sola una obra sonora; sin embargo, gesta un proyecto más amplio llamado *Sonoridad Delta* que invita a la apropiación del espacio para realizar obras de arte ecológico-sustentable en este sitio. El espacio está abierto a la comunidad de artistas que requieran del entorno para realizar sus propuestas (con previa solicitud y permiso). Para más información, dudas o comentarios, favor de visitar la página www.sonoridadDelta.org.

Este proyecto fue realizado con el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2013, del Centro de Cultura Digital de CONACULTA y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

El acceso es libre y gratuito. Favor de no tirar basura y cuidar este espacio. La visita de niños pequeños deberá realizarse bajo una estricta supervisión de un adulto. Los miembros del proyecto no se hacen responsables de los accidentes que pudieran tener los visitantes ni de las consecuencias que pudiera tener el uso inadecuado del espacio. Favor de reportar cualquier desperfecto al correo electrónico info@sonoridadDelta.net

"Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes"
*"Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte"

CONACULTA FONCA

Figura 104: Poster del proyecto

Parte III

Desarrollo tecnológico

GAB

Introducción

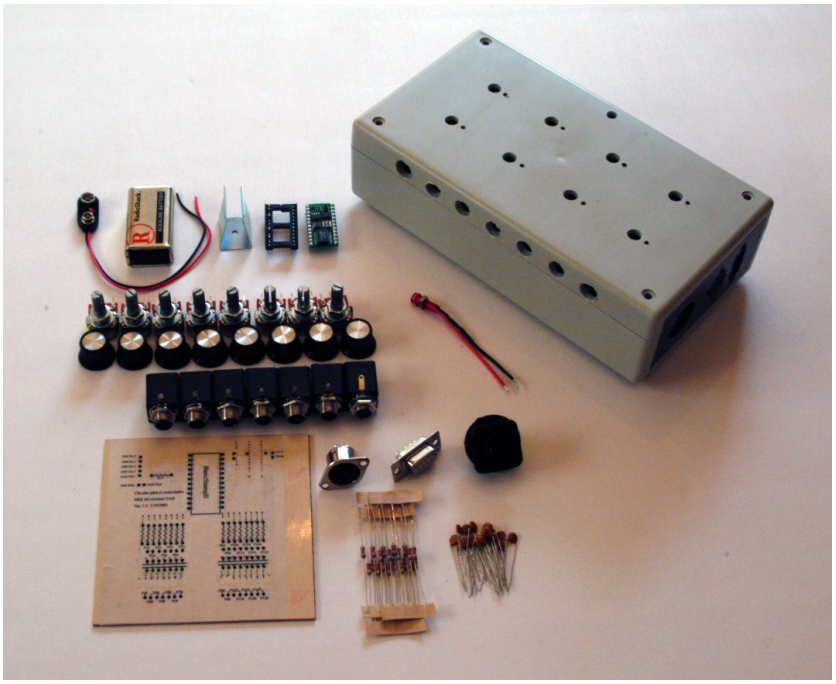

Figura 105: Materiales del controlador GAB

En 1997 el inventor de instrumentos musicales Trimpin realizó una serie de pláticas en la Escuela Nacional de Música dentro de las Jornadas Conlon Nancarrow. Estas pláticas estuvieron acompañadas de algunas demostraciones de un equipo electrónico capaz de tocar cualquier piano acústico por medio de pequeños selenoides que eran colocados sobre las teclas del piano y controlados por medio de una computadora. Este dispositivo había sido diseñado y construido en su totalidad por Trimpin quien es músico de formación pero posee sólidos conocimientos en el área de la ingeniería, la electrónica y la computación. Su particular visión de la música y sus conocimientos en otras áreas le han permitido crear un lenguaje musical propio y original.

Las pláticas de Trimpin fueron un evento significativo en mis estu-

dios de licenciatura. Por primera vez me percataba de que mi inquietud por la electrónica y la ingeniería no estaba divorciada de mis estudios de piano y que, incluso, podía ser aprovechada para generar expresiones musicales personales. ¿Si la pianola automática de Trimpin era capaz de tocar con una precisión dinámica, con velocidades y con densidades imposibles para un ser humano, no sería posible llevar estas posibilidades sonoras a la ejecución en vivo? Fue en este momento cuando surgió la idea de diseñar un equipo electrónico que posibilitara a un pianista controlar diferentes procesos musicales desde su instrumento.

Mis estudios finales dentro del Laboratorio de Creación Musical; mi participación dentro del proyecto Innovación Tecnológica para la Composición Musical; una estancia en la Universidad de New York en donde tuve la oportunidad de tomar cursos de programación; y algunas pláticas con el matemático Miller Puket -diseñador de los programas MAX y Pure Data-, fueron las actividades que dieron forma y solidez a la idea de crear un equipo electrónico que posibilitara a un pianista controlar diferentes variables acústicas durante la ejecución de improvisaciones musicales. Así surgió el sistema GAB, un sistema diseñado con la expresa intención de permitirle a un pianista manipular en tiempo real diferentes variables musicales como son la densidad, la velocidad en la repetición de las notas, el rango dinámico, etc.

En esta primera versión, GAB está conformado por los siguientes módulos:

- El Procesador de datos es un programa de cómputo encargado de modificar –de acuerdo a los valores dados con el controlador MIDI GAB- la información registrada en el piano para posteriormente mandar la información procesada a un sintetizador o a un piano MIDI. El programa fue escrito en el lenguaje de programación Java aprovechando los paquetes JMSL desarrollado por Nick Didkovsky y Phil Burk y MidiShare desarrollado en el Laboratorio de Investigación de Música por Computadora del Centro Nacional de Creación Musical GRAME en Lyon Francia.
- El Controlador MIDI GAB es un dispositivo que, conectado a una computadora, permite modificar las diferentes variables de cambio por medio de perillas y pedales. Los diferentes valores que adquieran las perillas y pedales tendrán un resultado acústico reconocible.

  La versión final del sistema GAB incluirá otros dos módulos:

- El lector MIDI para pianos acústicos permitirá leer el material ejecutado en un piano acústico y traducirlo a valores MIDI para así poder realizar los procesos de transformación en el procesador de datos.
- El reproductor automático para pianos acústicos será un equipo electrónico capaz de activar -por medio de selenoides- a las teclas de

un piano acústico de acuerdo a los valores MIDI que reciba en su puerto de entrada. Este equipo ofrecerá la posibilidad mecánica de alcanzar rangos dinámicos, velocidades y densidades extremas.

Es importante mencionar que el sistema GAB se encuentra en una primera fase de desarrollo. Si bien es cierto que la meta final contempla que todos los módulos y equipos que lo componen sean diseñados y construidos personalmente, dicho objetivo debe de ser visto como un proyecto a largo plazo que excede en tiempo y conocimientos a lo alcanzable en los estudios de licenciatura. En esta primera versión del sistema GAB, el lector MIDI para pianos acústicos es sustituido por un equipo comercial y el reproductor automático para pianos acústicos es sustituido por un sintetizador.

En el presente trabajo se explica el funcionamiento del sistema GAB. Con respecto al procesador de datos se explican sus posibilidades musicales y se expone y detalla su código fuente. Con el propósito de dar claridad al documento, se presenta una breve explicación del lenguaje Java y de los paquetes JMSL y MidiShare. Con relación al Controlador MIDI se explica su construcción y funcionamiento, se presenta y detalla el código fuente del microcontrolador y se da una breve explicación sobre microcontroladores, en particular sobre el BasicStamp II.

El sistema GAB

GAB es un sistema de reinterpretación musical. Su objetivo es proporcionarle al pianista una herramienta más en su trabajo creativo. Los resultados acústicos finales dependen en gran medida del material que el pianista le proporcione al sistema. GAB no pretende ser un generador de música aleatoria con procesos autónomos; por el contrario, GAB busca ser un equipo que permita la reinterpretación de material musical. GAB puede ser visto como un ensamble de pianistas virtuales que acompañan a un pianista principal. El material que ejecutan estos "pianista" es derivado en su totalidad del material que interpreta el pianista principal en un piano con capacidades MIDI. El nivel de similitud o diferencia entre el nuevo material con respecto al material original estará determinado por el valor que tengan en ese momento las ocho variables que GAB utiliza para generar su material. Cada vez que el pianista toca una nota, GAB genera una o varias estructuras que llamaremos objeto nota. Las características de cada objeto nota estarán determinadas por los valores que en ese momento presenten las ocho variables que GAB maneja. Estas variables son:

- Número de repeticiones: Permite determinar la cantidad de veces que una misma nota es repetida periódicamente.

- Tempo de repetición: Permite determinar la velocidad con la que se realizan las repeticiones periódicas definidas con el Número de repeticiones.
- Nivel de variación rítmica: Permite determinar la exactitud en el tempo de las repeticiones de cada nota. Niveles bajos producirán pulsos regulares y niveles altos producirán pulsos con irregularidades rítmicas.
- Nivel de variación de registro: Permite definir la distancia máxima posible (en número de octavas) entre la nota que toca el pianista y el objeto nota generado por GAB.
- Nivel de disonancia: Permite determinar el tipo de intervalos posibles entre la nota que toca el pianista y el objeto nota generado por el sistema.
- Nivel de densidad: Permite definir la cantidad de objetos nota que serán creados por cada nota que sea tocada por el pianista.
- Variación de intensidad: Permite determinar la diferencia de intensidades posibles entre la nota que toca el pianista y el objeto nota generado por GAB.
- Duración de las notas: Permite determinar la duración de las notas que conforman un objeto nota.

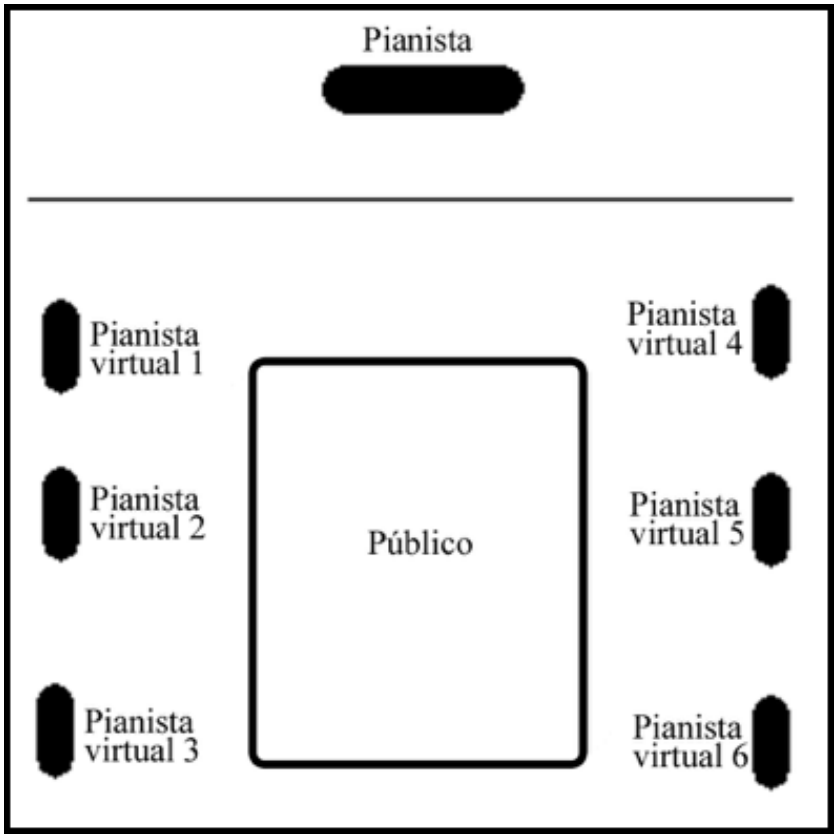
Algunas de las características de los objetos nota están previamente definidas y no son modificables; otras, como la locación de un objeto nota son escogidas con procesos aleatorios realizados en tiempo real.

En esta primera versión, el sistema GAB está conformado por dos módulos. El procesador de datos GAB es un programa de computadora en donde es posible observar el valor de las ocho variables y es el encargado de recibir la información del pianista (vía MIDI) y los valores del controlador MIDI GAB (vía MIDI). Con dicha información, el programa realiza los diferentes cálculos matemáticos necesarios para generar el nuevo material musical el cual es mandado por el puerto de salida MIDI OUT de la computadora.

El controlador MIDI GAB es un equipo electrónico encargado de convertir el valor de hasta quince potenciómetros (para esta versión sólo se usan ocho) en información MIDI. El controlador MIDI GAB es un equipo posibilita al pianista modificar de una forma cómoda las variables del sistema y puede ser colocado cerca del teclado del piano.

La versión actual del sistema GAB está diseñada para generar el material reinterpretado en seis canales MIDI. Para aprovechar los efectos de espacialización sonora se sugiera que estos seis pianistas virtuales

Figura 106: Distribución de pianista virtuales en GAB.

estén dispuestos en una sala de conciertos de acuerdo al esquema de la figura 106.

Para poder utilizar el sistema GAB se requiere de:

- Una computadora personal PC o Mac con dos puertos MIDI de entrada y uno de salida con el sistema GAB correctamente instalado.
- Un piano electrónico MIDI o un piano acústico con implementación MIDI.
- Seis pianos electrónicos o un sintetizador multicanal con sonido de piano y seis salidas de audio independientes.
- En caso de usar un sintetizador es necesario un sistema de amplificación de seis canales.

El procesador de datos GAB 1.0

Una vez que el procesador de datos aparece en pantalla (Figura 107) es necesario presionar el botón Prender para activar los puertos MIDI. No es necesario apagar el sistema pues esto se realiza automáticamente al cerrar el programa. Cuando el programa es iniciado los valores de las ocho variables se establecen con su valor inicial. En la Tabla 3 se presentan: el valor inicial y los valores mínimo y máximo permitidos.

Controlador	Valor inicial	Valor mínimo	Valor máximo
Número de repeticiones	0 Rep.	0 Rep.	10 Rep.
Tempo de repetición	.05 Seg.	.05 Seg.	5 Seg.
Nivel de variación rítmica	0	0	10
Nivel de variación de registro	0 Octavas	0 Octavas	7 Octavas
Nivel de disonancia	0	0	11
Nivel de densidad	1 Nota	1 Nota	6 Notas
Variación de intensidad	0	0	127
Duración de las notas	.01 Seg.	.01 Seg.	5 Seg.

Cuadro 3: Valores iniciales, máximos y mínimos en GAB.

Al mover cada una de las perillas del Controlador MIDI GAB se podrá ver el cambio en su respectivo valor numérico en pantalla y una línea de asteriscos debajo del nombre cuya dimensión irá en incremento o decremento según la posición de la perilla. Dicha línea representa gráficamente el valor actual de la perilla correspondiente.

Figura 107: Pantalla del procesador de datos.

Las variables Número de repeticiones, Tempo de repetición y Nivel de variación rítmica

Llamaremos *objeto nota* a un conjunto de notas con alturas, intensidades, duraciones y locaciones iguales generadas a partir de una sola nota del piano principal. Por tanto, cuando hablemos de la altura, la duración, la intensidad o la locación de un *objeto nota* nos estaremos refiriendo a la altura, la duración, la intensidad o la locación de cada una de las notas que conforman dicho objeto. Cada que el pianista toca una nota en el piano, el procesador de datos genera uno o varios *objeto nota*(dependiendo del *Nivel de densidad*). La

cantidad de notas que conformen un *objeto nota* está dada por la variable *Número de repeticiones*. Si esta variable presenta un valor de cero, entonces el *objeto nota* estará integrado por una sola nota que sonará en el mismo momento que la nota del piano principal (cero repeticiones).

Si la variable *Número de repeticiones* presenta un valor de cero, el cambio en las variables *Tempo de repetición* y *Nivel de variación rítmica* no tiene efecto. Por el contrario, si la variable *Número de repeticiones* es mayor que cero, entonces la variable *Tempo de repetición* indica la velocidad a la que se realizarán las repeticiones y la variable *Nivel de variación rítmica* nos permitirá definir la precisión rítmica de dichas repeticiones. Niveles bajos de *variación rítmica* generarán pulsos regulares; a medida que el nivel de *variación rítmica* se incrementa, el ritmo se vuelve cada vez más irregular.

El índice máximo de *variación rítmica* definido en el programa se fijó en cuatro unidades por lo que el nivel máximo de *variación rítmica* (127) modifica al azar el valor establecido en la variable *Tempo de repetición* en un rango que puede ir de una cuarta parte de su valor, hasta cuatro veces su valor (Tabla 4).

Índice de variación rítmica	Valor mínimo posible	Valor máximo posible
0	$\frac{1}{1}$ del valor (sin modificación)	1 vez el valor (sin modi
64	$\frac{1}{2}$ del valor	2 veces el valor
127	$\frac{1}{4}$ del valor	4 veces el valor

Cuadro 4: Valores de variación rítmica.

Un *objeto nota* creado con los valores de la tabla 5 tendría las características del ejemplo mostrado en la figura 108.

Recordemos que la locación (canal MIDI de salida) es escogida al azar de entre los primeros 6 canales MIDI. Una vez definida la locación, el objeto nota se toca en dicho lugar. Por tal motivo y para fines de simplicidad sólo se utilizarán dos sistemas para exponer cada ejemplo. Uno para el pianista y otro para el "pianista virtual" que podrá ser uno cualquiera de entre los seis "pianistas virtuales".

Controlador	Valor	Controlador	Valor
Número de repeticiones	0 Rep.	Nivel de disonancia	0
Tempo de repetición	1.0 Seg.	Nivel de densidad	1 Nota
Nivel de variación rítmica	0	Variación de intensidad	0

Nivel de variación de registro	0 Octavas	Duración de las notas	1.0 Seg.

Cuadro 5: Tabla de valores para el ejemplo A.

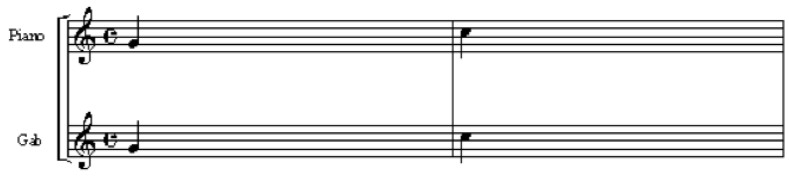

Figura 108: Ejemplo A de objeto generado.

Si modificamos el valor de la variable *Número de repeticiones* de acuerdo con la Tabla 6 el resultado sonoro sería el del ejemplo de la figura 109:

Controlador	Valor	Controlador	Valor
Número de repeticiones	3 Rep.	Nivel de disonancia	0
Tempo de repetición	1.0 Seg.	Nivel de densidad	1 Nota
Nivel de variación rítmica	0	Variación de intensidad	0
Nivel de variación de registro	0 Octavas	Duración de las notas	1.0 Seg.

Cuadro 6: Tabla de valores para el ejemplo B.
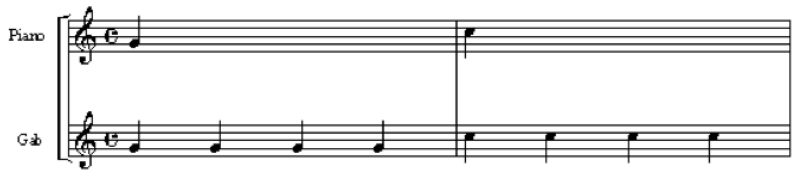

Figura 109: Ejemplo B de objeto generado.

Si mantenemos el *Número de repeticiones* en tres y el *Nivel de variación rítmica* en cero pero modificamos el *Tempo de repetición* de acuerdo a los valores de la Tabla 7, la velocidad en las repeticiones cambiará como se puede apreciar en la figura 110.

Controlador	Valor	Controlador	Valor
Número de repeticiones	3 Rep.	Nivel de disonancia	0
Tempo de repetición	0.25 Seg.	Nivel de densidad	1 Nota
Nivel de variación rítmica	0	Variación de intensidad	0
Nivel de variación de registro	0 Octavas	Duración de las notas	.25 Seg.

Cuadro 7: Tabla de valores para el ejemplo C.
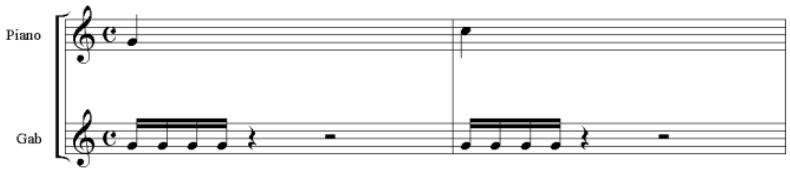

Figura 110: Ejemplo C de objeto generado.

Como se ha explicado previamente, el *Nivel de variación rítmica* permite modificar la precisión rítmica de las repeticiones, el ejemplo de la figura 111 muestra los resultados de utilizar los valores de la Tabla 8:

Controlador	Valor	Controlador	Valor
Número de repeticiones	10 Rep.	Nivel de disonancia	0
Tempo de repetición	0.25 Seg.	Nivel de densidad	1 Nota
Nivel de variación rítmica	4	Variación de intensidad	0
Nivel de variación de registro	0 Octavas	Duración de las notas	.01 Seg.

Cuadro 8: Tabla de valores para el ejemplo D.
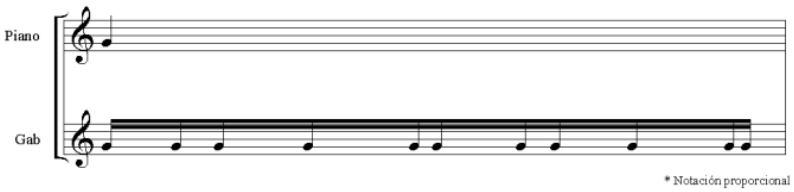

Figura 111: Ejemplo D de objeto generado.

Nivel de variación de registro

En los ejemplos anteriores hemos visto que la altura de todos los *objetos nota* ha sido la misma que la tocada en el piano principal. Esto se debe a que las variables *Nivel de Variación de registro* y *Nivel de disonancia* se han mantenido en cero. La variable *Nivel de variación de registro* permite que la altura de un objeto nota se encuentre en una octava diferente a la nota original. La variable *Nivel de variación de registro* define la cantidad máxima posible de octavas entre la nota original y el objeto nota. Un proceso aleatorio define, dentro del rango establecido, la cantidad de octavas ascendentes o descendentes que habrá entre la nota original y el objeto nota. El ejemplo de la figura 112 muestra los resultados de utilizar los valores de la Tabla 9:

Controlador	Valor	Controlador	Valor
Número de repeticiones	0 Rep.	Nivel de disonancia	0
Tempo de repetición	1.0 Seg.	Nivel de densidad	1 Nota

Nivel de variación rítmica	0	Variación de intensidad	0
Nivel de variación de registro	3 Octavas	Duración de las notas	1.0 Seg.

Cuadro 9: Tabla de valores para el ejemplo E.
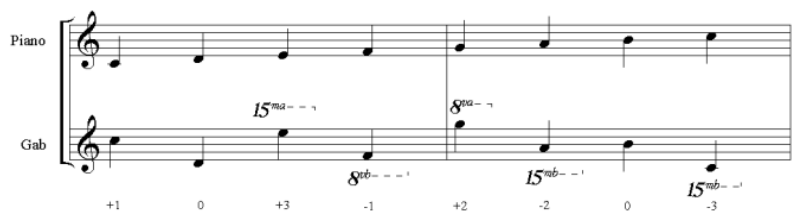

Figura 112: Ejemplo E de objeto generado.

Nivel de disonancia

Así como la variable *Nivel de variación de registro* se encarga de modificar la distancia en octavas entre la nota del piano y el objeto nota, la variable *Nivel de disonancia* se encarga de modificar el intervalo entre ambas notas. Nuevamente, un proceso aleatorio se encarga de definir el intervalo entre las notas. El valor del *Nivel de disonancia* permite establecer el tipo de intervalos posibles. En la Tabla 10 se observa cómo a medida que el valor de disonancia aumenta se van agregando posibles intervalos al proceso de selección. El intervalo entre la nota del piano y el objeto nota siempre será ascendente.

Nivel de disonancia	Intervalos posibles
0	Unísono
1	Unísono, 3M
2	Unísono, 3M, 3m
3	Unísono, 3M, 3m, 6M
4	Unísono, 3M, 3m, 6M, 6m
5	Unísono, 3M, 3m, 6M, 6m, 5J
6	Unísono, 3M, 3m, 6M, 6m, 5J, 4J
7	Unísono, 3M, 3m, 6M, 6m, 5J, 4J, 2M
8	Unísono, 3M, 3m, 6M, 6m, 5J, 4J, 2M, 2m
9	Unísono, 3M, 3m, 6M, 6m, 5J, 4J, 2M, 2m, 7m
10	Unísono, 3M, 3m, 6M, 6m, 5J, 4J, 2M, 2m, 7m, 7M
11	Unísono, 3M, 3m, 6M, 6m, 5J, 4J, 2M, 2m, 7m, 7M, 4A

Cuadro 10: Tabla de valores de disonancia.

Veamos cómo los valores de la Tabla 11 producen intervalos de unísono, tercera menor, tercera mayor, sexta menor, sexta mayor y

quinta justa (Ejemplo 113):

Controlador	Valor	Controlador	Valor
Número de repeticiones	0 Rep.	Nivel de disonancia	5
Tempo de repetición	1.0 Seg.	Nivel de densidad	1 Nota
Nivel de variación rítmica	0	Variación de intensidad	0
Nivel de variación de registro	0 Octavas	Duración de las notas	1.0 Seg.

Cuadro 11: Tabla de valores para el ejemplo F.
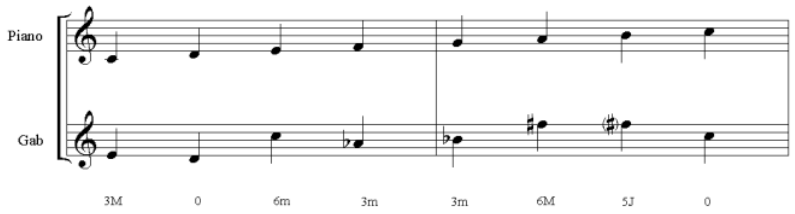

Figura 113: Ejemplo F de objeto generado.

Nivel de densidad

Hasta este momento, todos los ejemplos que se han visto han contemplado un *Nivel de Densidad* de uno. Con este valor, únicamente se crea un objeto nota por cada nota del piano principal. Sin embargo, es posible generar más de un objeto nota por cada nota del piano principal. La variable *Nivel de densidad* establece la cantidad de objetos nota que deberán crearse por cada nota. Recordemos que la locación de cada objeto nota se establece de forma aleatoria. Veamos el Ejemplo 114 resultado de utilizar los valores de la Tabla 12.
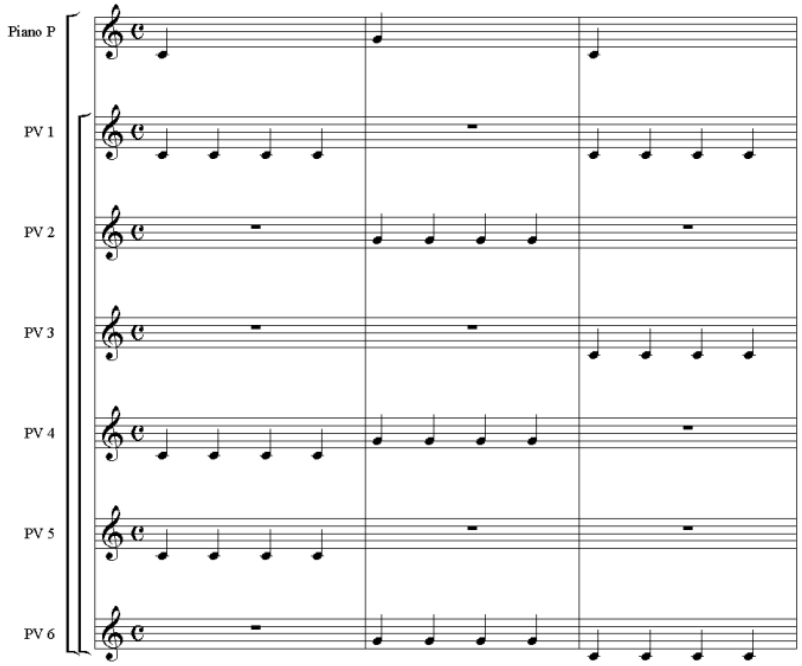
Controlador	Valor	Controlador	Valor
Número de repeticiones	3 Rep.	Nivel de disonancia	0
Tempo de repetición	1.0 Seg.	Nivel de densidad	3 Notas
Nivel de variación rítmica	0	Variación de intensidad	0
Nivel de variación de registro	0 Octavas	Duración de las notas	1.0 Seg.

Cuadro 12: Tabla de valores para el ejemplo G.

Variación de intensidad

El procesador de datos permite modificar la intensidad de los objetos nota. Si la variable presenta un valor de cero, los objetos nota se crean con la misma intensidad que la nota del piano principal. A medida

Figura 114: Ejemplo G de objeto generado.

que el valor de la variable *Variación de intensidad* aumenta, la diferencia de intensidad entre la nota original y el objeto nota es mayor. Un proceso aleatorio aumenta o disminuye la intensidad del objeto nota con respecto a la nota original según el valor de esta variable. En el Ejemplo 115 se puede ver cómo la intensidad de las notas generadas por el sistema es medianamente diferente a las notas del piano principal. Los valores de las variables para este ejemplo se muestran en la Tabla 13.

Controlador	Valor	Controlador	Valor
Número de repeticiones	1 Rep.	Nivel de disonancia	0
Tempo de repetición	1.0 Seg.	Nivel de densidad	1 Nota
Nivel de variación rítmica	0	Variación de intensidad	64
Nivel de variación de registro	0 Octavas	Duración de las notas	1.0 Seg.

Cuadro 13: Tabla de valores para el ejemplo H.

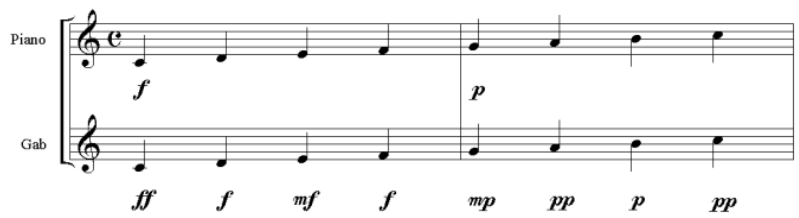

Figura 115: Ejemplo H de objeto generado.
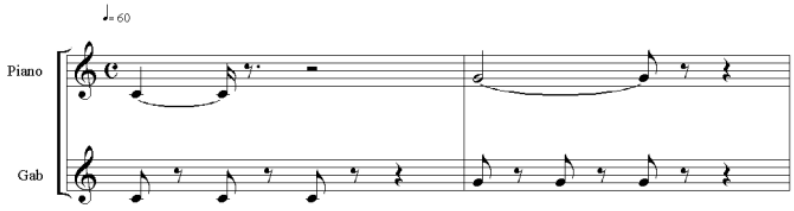
Duración de las notas

Hasta este momento y por fines de notación en los ejemplos, la duración de las notas (tanto en el piano principal, como en los *objetos nota*) se ha mantenido de forma esquemática. El procesador de datos

Nivel de variación de registro	0 Octavas	Duración de las notas	.5 Seg.

Cuadro 14: Tabla de valores para el ejemplo I.

Figura 116: Ejemplo I de objeto generado.

JMSL y MidiShare

JMSL (Java Music Specification Language) es una herramienta diseñada en Java enfocada al diseño de composiciones con algoritmos e instrumentos inteligentes con aplicaciones en la ejecución musical en vivo. JMSL es el sucesor de HMSL (Hierarchical Music Specification Language) lenguaje, este último, basado en FORTH y diseñado en el Mills College Center for Contemporary Music por Phil Burk, Larry Polansky y David Rosenboom. En 1997 al percatarse de que la computadora Amiga quedaría fuera del mercado y con el surgimiento de un lenguaje que prometía funcionar independientemente de la plataforma, Nick Didkovsky inició la exportación de HMSL a Java. Finalmente, al ver la gran ventaja que ofrecía JMSL, el miso Didkovsky y el coautor de HMSL, Phil Burk, no sólo exportaron HMSL a Java sino que aprovecharon las posibilidades de este último para mejorar y simplificar HMSL. JMSL amplía a Java mediante una gran cantidad de clases con aplicaciones musicales: temporalización jerárquica de objetos musicales, generación de secuencias, funciones de distribución, etc. Estas clases ofrecen un territorio muy amplio para la exploración musical.

La solidez de JMSL radica en su derivación de Java lo que lo hace un sistema abierto al propio desarrollo de Java incluyendo su conectividad a bases de datos, a las herramientas propias de las redes, a los paquetes gráficos, y a numerosos paquetes en constante implementación. Actualmente JMSL soporta los paquetes MidiPort de Robert Marsanyi, MidiShare de GRAME y JSyn de Phil Burk.

La noción de jerarquía es el punto central de JMSL. Una jerarquía es una simple colección de relaciones padre-hijo. Un padre podría ser, por ejemplo, una sinfonía. El primero, el segundo y el tercer movimientos serían los hijos. Como el segundo movimiento no inicia sino hasta terminar el primer movimiento, y el tercer movimiento no inicia sino hasta terminar el segundo, este es un caso de una colección secuencial

de eventos. Por otro lado, un ejemplo de colección paralela sería el objeto cuarteto de cuerdas, en este caso los hijos: violín primero, violín segundo, viola y chelo deben de iniciar al mismo tiempo y mantenerse en constante sincronía.

JMSL permite agendar eventos arbitrarios en el tiempo (musicales y no musicales), todos estos "trabajos musicales" se pueden agrupar en colecciones y a su vez las colecciones pueden ser agrupadas en supercolecciones. Finalmente las supercolecciones, las colecciones y cualquier "trabajo musical" puede ser agendado en el tiempo ya sea paralela o secuencialmente con respecto a otras colecciones.

JMSL ofrece también clases para generar, modificar y acceder a listados musicales (MusicShapes) que son arreglos numéricos de dos dimensiones equivalentes a tablas con un número cualquiera de renglones y columnas. Dichos arreglos pueden ser utilizados e interpretados por un trabajo musical de muchas formas diversas. Por ejemplo para definir duración de un evento, intensidad, número de repeticiones, índices de variación tímbrica, procesos estocásticos, etc.

Como se pude apreciar, JMSL es una herramienta muy útil en los campos de la composición y la ejecución musical. Permite diseñar y solucionar ideas musicales complejas y al ser un sistema abierto permite relacionar eventos musicales con otro tipo de estructuras.

Por su parte, MidiShare 1.86 fue desarrollado en el Laboratorio de Investigación de Música por Computadora del Centro Nacional de Creación Musical GRAME en Lyon Francia. Al igual que JMSL, MidiShare amplía a Java mediante un grupo de clases con aplicaciones en el uso del protocolo MIDI. Con las clases de MidiShare es posible acceder a los puertos MIDI de una computadora y realizar una gran cantidad de operaciones con la información obtenida.

Explicación y transcripción del código fuente

El programa Gab está compuesto de tres clases: A) la clase *Gab*, que es la clase principal, extendida de *Applet* y que implementa dos interfases: *MidiListener* -para poder recibir MIDI- y *ActionListener* -para poder responder al uso del botón *Prender*-; B) la clase *NotaCompuesta*, extendida de *MusicJob* encargada de generar la estructura de los *objetos nota* y C) la clase *NotaBase* encargada de generar las notas que conforman a los *objetos nota*. Esta última implementa la interfase *Playable* con el fin de poder ser utilizada en los métodos de agendación de la clase *NotaCompuesta*.

Al principio de la clase *Gab* se definen e inicializan todas las variables necesarias para el funcionamiento del programa: variables numéricas, arreglos, etiquetas, botones y tipos de letra. En el método *Main* se definen los valores necesarios para poder ejecutar el programa como

una aplicación fuera de páginas web. En el método *start* se crean y agregan el título, el botón y todas las etiquetas a la interfase para el usuario del programa. El método *inicio* es invocado cada que el botón *Prender* es presionado y se encarga de prender los puertos MIDI. En el método *cambiaGráficos* se encuentran todas las rutinas necesarias para poder actualizar los valores y líneas de asteriscos en la interfase al usuario cada que es recibido el mensaje MIDI correspondiente. El método *actionPerformed* se encarga de definirle al botón *Prender* su capacidad de prender las rutinas MIDI.

Los métodos *handleNoteOn*, *handleNoteOff*, *handlePolyphonicAftertouch*, *handleControlChange*, *handleProgramChange*, *handleChannelAftertouch* y *handlePitchBend* son los métodos encargados de recibir la información MIDI proveniente del Puerto MIDI IN de la computadora. Todos estos métodos, a excepción de *handleControlChange* y *handleNoteOn*, se encargan de mandar sin modificación la información que reciben en su entrada al puerto de salida MIDI Out de la computadora.

Los métodos *handleNoteOn* y *handleControlChange* son los métodos MIDI (implementados por *MIDIListener*) importantes en el programa. El primero se encarga de invocar al método *alTocarNota* que se describirá más adelante. El segundo se encarga de actualizar las variables que generan los valores de los ocho parámetros que GAB puede modificar. Los números de *ControlChange* que el programa reconoce para realizar los procesos se presentan en la tabla 15[53].

[53] Los valores 16 a 23 fueron escogidos debido a que en las especificaciones MIDI son valores para propósitos generales y no interfieren con las funciones de los equipos comerciales

Parámetros en GAB	Número de Control Change
Número de repeticiones	16
Tempo de repetición	17
Nivel de variación rítmica	18
Nivel de variación de registro	19
Nivel de disonancia	20
Nivel de densidad	21
Variación de intensidad	22
Duración de las notas	23

Cuadro 15: Valores de control de los parámetros.

Cada vez que una nota es recibida desde el piano principal se crea y activa un objeto *NotaCompuesta* utilizando el valor de altura e intensidad de dicha nota. El método *alTocarNota* es el encargado directo de generar todos los *objetos nota*. La clase *NotaCompuesta* es el molde o marco de las estructuras *objeto nota*. Esta clase utiliza a la *notaBase* y a los valores de *Número de repeticiones* y *Tempo de repeticiones* para generar las características particulares de cada *objeto nota*. Además, esta clase utiliza el valor de *Nivel de densidad* para decidir la cantidad de *objetos*

nota que deberán ser creados. La clase *NotaBase* es el molde de las notas que conforman a un *objeto nota*, en dicha clase están la mayoría de los métodos utilizados para generar la altura, la intensidad, la duración y la locación de los *objetos nota* según el valor que en ese momento presenten los parámetros de *Nivel de variación de registro*, *Nivel de disonancia*, *Variación de intensidad* y *Duración de las notas*.

A continuación se transcribe íntegro y sin modificaciones el código fuente del programa:

```
 /* Procesador de Datos GAB
versión 1.0  autor Hugo Solís  Fecha 30 de octubre
del 2001  Al recibir Notas MIDI en el puerto de
entrada 0, el programa genera notas MIDI en el
puerto de salida 0  con diferentes características
de acuerdo a los valores de los mensajes Control
Change 16 a 23 que reciba. El programa genera un
applet con un botón para activar MIDI y permite
visualizar los valores de las ocho  variables que
utiliza para generar las Notas.  Las variables
son: Número de repeticiones, Tempo de repetición,
Nivel de variación rítmica, Nivel de variación de
registro, Nivel de disonancia, Nivel de densidad
Variación de intensidad y Duración de las notas.
Este procesador está diseñado para ser usado con
el Controlador MIDI GAB Para detalles de
funcionamiento ver la tesis "Gab 1.0, sistema de
reinterpretación electrónica para pianos
acústicos" de Hugo Solís */

package gabver1;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import com.softsynth.jmsl.*;
import com.softsynth.jmsl.midi.*;

public class Gab extends java.applet.Applet
implements MidiListener, ActionListener
{
  //variables de inicialización
 int numDeCanales = 6;
 double durMaxDeNota = 5;
 double durMinDeNota = .01;
 int maxDeDensidad = 6;
 int numMaxDeRepeticiones = 10;
 double tiempoMinimoDeRepeticion = .05;
 double tiempoMaximoDeRepeticion = 5.0;
 double unidadDeVariacionRitmica = 4.0;
```

```
  //variables generales
int varRep = 0;
int varTem = 0;
int varRit = 0;
int varReg = 0;
int varDis = 0;
int varDen = 0;
int varInt = 0;
int varDur = 0;
int dis[] = {0,4,3,9,8,7,5,2,1,10,11,6};
int altura;
int intensidad;
MidiParser midiFrases;

  //Etiquetas, botones y tiposdeletra
Label etiTitulo;
Label etiLinea;
Label etiNumDeRep;
Label etiTmpDeRep;
Label etiVarDeRit;
Label etiVarDeReg;
Label etiNivDeDis;
Label etiNivDeDen;
Label etiVarDeInt;
Label etiNivDeDur;
Label etiNumDeRepB;
Label etiTmpDeRepB;
Label etiVarDeRitB;
Label etiVarDeRegB;
Label etiNivDeDisB;
Label etiNivDeDenB;
Label etiVarDeIntB;
Label etiNivDeDurB;
Label etiNumDeRepC;
Label etiTmpDeRepC;
Label etiVarDeRitC;
Label etiVarDeRegC;
Label etiNivDeDisC;
Label etiNivDeDenC;
Label etiVarDeIntC;
Label etiNivDeDurC;
Button botonPaPrender;
Font titFont;
Font etiFont;

// Definición de Main
public static void main(String args[])
{
 Gab gaby = new Gab();
 gaby.start();
```

```
 gaby.setSize(1100,1100);
 gaby.setVisible(true);
 Frame f = new
 Frame("Interfase del Sistema GAB 1.0");
 f.addWindowListener(
 new java.awt.event.WindowAdapter()
 {
  public void windowClosing(
  java.awt.event.WindowEvent e)
  {
   JMSL.midi.closeDevices();
   System.exit(0);
  }
 });
 f.add(gaby, BorderLayout.CENTER);
 f.setSize(1100,1025);
 f.setVisible(true);
}

//Definición del método principal Gab
public void start()
{
 setLayout (new BorderLayout());
 //Definición de tipos de letra,
 //etiquetas y paneles
 Font titFont = new Font("TimesRoman",
 Font.BOLD, 48);
 Font etiFont = new Font("TimesRoman",
 Font.BOLD, 30);

 etiTitulo = new Label("Procesador de
 Datos GAB 1.0", Label.CENTER);
 etiTitulo.setFont(titFont);
 botonPaPrender = new Button("Prender");
 etiLinea = new Label("-------", Label.CENTER);
 etiLinea.setFont(etiFont);
 etiNumDeRep = new Label(
 "Número de repeticiones", Label.LEFT);
 etiNumDeRep.setFont(etiFont);
 etiTmpDeRep = new Label(
 "Tempo de repetición", Label.LEFT);
 etiTmpDeRep.setFont(etiFont);
 etiVarDeRit = new Label(
 "Nivel de variación rítmica", Label.LEFT);
 etiVarDeRit.setFont(etiFont);
 etiVarDeReg = new Label(
 "Nivel de variación de registro", Label.LEFT);
 etiVarDeReg.setFont(etiFont);
 etiNivDeDis = new Label(
 "Nivel de disonancia", Label.LEFT);
```

```
    etiNivDeDis.setFont(etiFont);
    etiNivDeDen = new Label(
    "Nivel de densidad", Label.LEFT);
    etiNivDeDen.setFont(etiFont);
    etiVarDeInt = new Label(
    "Variación de intensidad", Label.LEFT);
    etiVarDeInt.setFont(etiFont);
    etiNivDeDur = new Label(
    "Duración de las notas", Label.LEFT);
    etiNivDeDur.setFont(etiFont);
    etiNumDeRepB = new Label(
    "0     ", Label.LEFT);
    etiNumDeRepB.setFont(etiFont);
    etiTmpDeRepB = new Label(
    Double.toString(tiempoMinimoDeRepeticion),
    Label.LEFT);
    etiTmpDeRepB.setFont(etiFont);
    etiVarDeRitB = new Label(
    "0     ", Label.LEFT);
    etiVarDeRitB.setFont(etiFont);
    etiVarDeRegB = new Label(
    "0     ", Label.LEFT);
    etiVarDeRegB.setFont(etiFont);
    etiNivDeDisB = new Label(
    "0     ", Label.LEFT);
    etiNivDeDisB.setFont(etiFont);
    etiNivDeDenB = new Label(
    "1     ", Label.LEFT);
    etiNivDeDenB.setFont(etiFont);
    etiVarDeIntB = new Label(
    "0     ", Label.LEFT);
    etiVarDeIntB.setFont(etiFont);
    etiNivDeDurB = new Label(
    Double.toString(durMinDeNota), Label.LEFT);
    etiNivDeDurB.setFont(etiFont);
    etiNumDeRepC = new Label("*", Label.LEFT);
    etiNumDeRepC.setFont(etiFont);
    etiTmpDeRepC = new Label("*", Label.LEFT);
    etiTmpDeRepC.setFont(etiFont);
    etiVarDeRitC = new Label("*", Label.LEFT);
    etiVarDeRitC.setFont(etiFont);
    etiVarDeRegC = new Label("*", Label.LEFT);
    etiVarDeRegC.setFont(etiFont);
    etiNivDeDisC = new Label("*", Label.LEFT);
    etiNivDeDisC.setFont(etiFont);
    etiNivDeDenC = new Label("*", Label.LEFT);
    etiNivDeDenC.setFont(etiFont);
    etiVarDeIntC = new Label("*", Label.LEFT);
    etiVarDeIntC.setFont(etiFont);
    etiNivDeDurC = new Label("*", Label.LEFT);
```

```
    etiNivDeDurC.setFont(etiFont);

    Panel n = new Panel();
    n.setLayout(new BorderLayout());
    n.add("Center", etiTitulo);
    n.add("East", botonPaPrender);
    n.add("South", etiLinea);

    Panel c = new Panel();
    c.setLayout(new GridLayout(8,1,0,25));

    Panel c1 = new Panel();
    c1.setLayout(new BorderLayout());
    c1.add("Center", etiNumDeRep);
    c1.add("East", etiNumDeRepB);
    c1.add("South", etiNumDeRepC);
    Panel c2 = new Panel();
    c2.setLayout(new BorderLayout());
    c2.add("Center", etiTmpDeRep);
    c2.add("East", etiTmpDeRepB);
    c2.add("South", etiTmpDeRepC);
    Panel c3 = new Panel();
    c3.setLayout(new BorderLayout());
    c3.add("Center", etiVarDeRit);
    c3.add("East", etiVarDeRitB);
    c3.add("South", etiVarDeRitC);
    Panel c4 = new Panel();
    c4.setLayout(new BorderLayout());
    c4.add("Center", etiVarDeReg);
    c4.add("East", etiVarDeRegB);
    c4.add("South", etiVarDeRegC);
    Panel c5 = new Panel();
    c5.setLayout(new BorderLayout());
    c5.add("Center", etiNivDeDis);
    c5.add("East", etiNivDeDisB);
    c5.add("South", etiNivDeDisC);
    Panel c6 = new Panel();
    c6.setLayout(new BorderLayout());
    c6.add("Center", etiNivDeDen);
    c6.add("East", etiNivDeDenB);
    c6.add("South", etiNivDeDenC);
    Panel c7 = new Panel();
    c7.setLayout(new BorderLayout());
    c7.add("Center", etiVarDeInt);
    c7.add("East", etiVarDeIntB);
    c7.add("South", etiVarDeIntC);
    Panel c8 = new Panel();
    c8.setLayout(new BorderLayout());
    c8.add("Center", etiNivDeDur);
    c8.add("East", etiNivDeDurB);
```

```
 c8.add("South", etiNivDeDurC);

 c.add(c1);
 c.add(c2);
 c.add(c3);
 c.add(c4);
 c.add(c5);
 c.add(c6);
 c.add(c7);
 c.add(c8);

 add("North", n);
 add("Center", c);

 // Definición de receptores de acción
 botonPaPrender.addActionListener(this);

 WindowAdapter myWindowAdapter =
 new WindowAdapter()
 {
  public void windowClosing(WindowEvent e)
  {
   JMSL.midi.closeDevices();
   System.exit(0);
  }
 };

 //Generador de valores aleatorios
 JMSLRandom.randomize();
}

// Definición del método inicio,
//se ejecuta el precionar el boton "prender"
public void inicio()
{
 JMSL.midi.openDevices(0,0);
 MidiParser midiFrases = new MidiParser();
 JMSL.midi.addMidiParser( midiFrases );
 midiFrases.addMidiListener(this);
 System.out.println(
 "Se ha iniciado el programa");
}

//Definición del método cambiaGráficos,
//encargado de actualizar
//los valores en pantalla, es invocado
//cada que se recibe un ControlChange 16-23
public void cambiaGraficos(int id, int valor)
{
 StringBuffer cadena = new StringBuffer("*");
```

```
    for (int i = 0; i < valor/2; i++)
    {
     cadena.append("*");
    }

    switch(id)
    {
     case 16:
     etiNumDeRepB.setText(Integer.toString(
     (varRep * numMaxDeRepeticiones / 127)));
     etiNumDeRepC.setText(cadena.toString());
     break;
     case 17:
     etiTmpDeRepB.setText(Double.toString(
      new Double(new Double(100*(Math.min(
      (varTem * tiempoMaximoDeRepeticion / 127) +
       tiempoMinimoDeRepeticion,
       tiempoMaximoDeRepeticion)
      )).intValue()).doubleValue() /100));
     etiTmpDeRepC.setText(cadena.toString());
     break;
     case 18:
     etiVarDeRitB.setText(Integer.toString(
     (varRit * 10 / 127)));
     etiVarDeRitC.setText(cadena.toString());
     break;
     case 19:
     etiVarDeRegB.setText(Integer.toString(
     valor * 8 / 127));
     etiVarDeRegC.setText(cadena.toString());
     break;
     case 20:
     etiNivDeDisB.setText(Integer.toString(
     valor * 11 / 127));
     etiNivDeDisC.setText(cadena.toString());
     break;
     case 21:
     etiNivDeDenB.setText(Integer.toString(
     (valor * maxDeDensidad / 127) + 1));
     etiNivDeDenC.setText(cadena.toString());
     break;
     case 22:
     etiVarDeIntB.setText(Integer.toString(valor));
     etiVarDeIntC.setText(cadena.toString());
     break;
     case 23:
     etiNivDeDurB.setText(Double.toString(
      new Double(new Double(100*(Math.min(
      (varDur * durMaxDeNota / 127) +
       durMinDeNota, durMaxDeNota))
```

```
    ).intValue()).doubleValue() /100));
  etiNivDeDurC.setText(cadena.toString());
  break;
 }
}

//Métodos de ActionListener, encargado
//de definir que el botón
//"prende" realice el método inicio al
//ser presionado
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
 Object source = e.getSource();
 if (source == botonPaPrender) inicio();

}

// Metodos de recepción MIDI, necesario
//definir todos al implementar MidiListener
public void handleNoteOn(double timeStamp,
int channel, int pitch, int velocity)
{
 altura = pitch;
 intensidad = velocity;

 alTocarNota();
}

public void handleNoteOff(double timeStamp,
int channel, int pitch, int velocity)
{
}

public void handlePolyphonicAftertouch(
double timeStamp,
 int channel, int pitch, int pressure)
{
 JMSL.midi.sendMessage(160 + (channel - 1),
 pitch, pressure);
}

public void handleControlChange(
double timeStamp, int channel,
int id, int valor)
{
 switch(id)
 {
  case 16:
  varRep = valor;
  cambiaGraficos(id, valor);
```

```
    break;
    case 17:
    varTem = valor;
    cambiaGraficos(id, valor);
    break;
    case 18:
    varRit = valor;
    cambiaGraficos(id, valor);
    break;
    case 19:
    varReg = valor;
    cambiaGraficos(id, valor);
    break;
    case 20:
    varDis = valor;
    cambiaGraficos(id, valor);
    break;
    case 21:
    varDen = valor;
    cambiaGraficos(id, valor);
    break;
    case 22:
    varInt = valor;
    cambiaGraficos(id, valor);
    break;
    case 23:
    varDur = valor;
    cambiaGraficos(id, valor);
    break;
    default:
    JMSL.midi.control(channel, id, valor);
   }
  }

  public void handleProgramChange(
  double timeStamp, int channel, int program)
  {
   JMSL.midi.programChange(channel, program);
  }

  public void handleChannelAftertouch(
  double timeStamp, int channel, int pressure)
  {
   JMSL.midi.sendMessage(208 +
   (channel - 1), pressure, 0);
  }

  public void handlePitchBend(
  double timeStamp, int channel, int lsb, int msb)
  {
```

```
 JMSL.midi.sendMessage(
 224 + (channel - 1), lsb, msb);
}

// El método al TocarNota se invoca
//cada que es recibido un
//mensaje de NoteOn. Este método
//genera una o varias NotasCompuetas
//según el valor de densidad.
public void alTocarNota()
{
 NotaCompuesta miMJ = new NotaCompuesta();

 int valorDeDensidad = (varDen *
 maxDeDensidad / 127) + 1;
 for (int i = 0; i < valorDeDensidad; i++)
 {
  NotaBase miNota = new NotaBase();
  miMJ.addRepeatPlayable(miNota);
 }
 miMJ.launch(JMSL.now());
}

// La classe NotaCompuesta genera
//según los valores de NumeroDeRepetición,
//Tempo de Repetición y Variación
//rítmica una estructrura musical que será
// utilizada por alTocarNota
public class NotaCompuesta extends MusicJob
{
 double tmpDeRep;
 double nivVarRi;

 NotaCompuesta()
 {
  tmpDeRep = Math.min((varTem *
  tiempoMaximoDeRepeticion / 127) +
   tiempoMinimoDeRepeticion,
   tiempoMaximoDeRepeticion);
  nivVarRi = ((varRit * (
  unidadDeVariacionRitmica -1) / 127) + 1);
  setRepeatPause(tmpDeRep);
  setRepeats(numeroDeRepeticiones(0));
 }

 public double repeat(double playTime)
 throws InterruptedException
 {
  setRepeatPause(variacionRitmica(0));
  return (playTime);
```

```
 }

 public int numeroDeRepeticiones(int nr)
 {
  nr = (varRep *
  numMaxDeRepeticiones / 127) + 1;
  return (nr);
 }

 public double variacionRitmica(double barRit)
 {
  int volado;
  volado = JMSLRandom.choose(1);
  if (volado == 0) barRit = tmpDeRep *
  JMSLRandom.choose(1.0, nivVarRi);
  if (volado == 1) barRit = tmpDeRep /
  JMSLRandom.choose(1.0, nivVarRi);
  return (barRit);
 }
}

//La clase NotaBase se encarga de
//generar una nota con canal, altura,
//intensidad y duración específica
// según los valores que en ese momento tengan
//los controladores.
class NotaBase implements Playable
{
 int miAltura;
 int miIntensidad;
 int miCanal;
 double tiempoApaga;

 NotaBase()
 {
  miAltura = creadorDeAltura(altura);
  miIntensidad = creadorDeIntensidad(intensidad);
  miCanal = creadorDeCanal(0);
  tiempoApaga = creadorDeTiempoApaga(0);
 }

 public double play(double playTime,
 Composable thing)
 {
  JMSL.midi.noteOn(miCanal, miAltura,
   miIntensidad);
  JMSL.midi.noteOff(JMSL.now() +
  tiempoApaga, miCanal, miAltura);
  return (playTime);
 }
```

```
int nivelDeDisonancia(int disonancia)
{
 int valorDeDisonancia = varDis * 11 / 127;
 disonancia = dis[JMSLRandom.choose(
 valorDeDisonancia + 1)];
 return(disonancia);
}

int nivelDeRegistro(int registro)
{
 registro = registro +
 (( JMSLRandom.choosePlusMinus(varReg / 21)*12));
 while (registro < 0 || registro > 127)
 registro = registro +
  (( JMSLRandom.choosePlusMinus(
  varReg / 21)*12));
 return(registro);
}

int creadorDeAltura(int altura)
{
 int miAltura = nivelDeDisonancia(0) +
  nivelDeRegistro(altura);
 while (miAltura < 0 || miAltura > 127)
  miAltura =
  nivelDeDisonancia(0) +
   nivelDeRegistro(altura);
 altura = miAltura;
 return(altura);
}

int creadorDeIntensidad(int intensidad)
{
 intensidad = intensidad +
 JMSLRandom.choosePlusMinus(varInt);
 while (intensidad < 1 || intensidad > 127)
  intensidad =
  intensidad +
  JMSLRandom.choosePlusMinus(varInt);
 return(intensidad);
}

int creadorDeCanal(int canal)
{
 canal = JMSLRandom.choose(1,
 numDeCanales + 1);
 return(canal);
}
```

```
    double creadorDeTiempoApaga(double tiempoApaga)
    {
     tiempoApaga = Math.min(
     (varDur * durMaxDeNota / 127) +
      durMinDeNota, durMaxDeNota);
     return(tiempoApaga);
    }
   }
```

El Controlador MIDI GAB

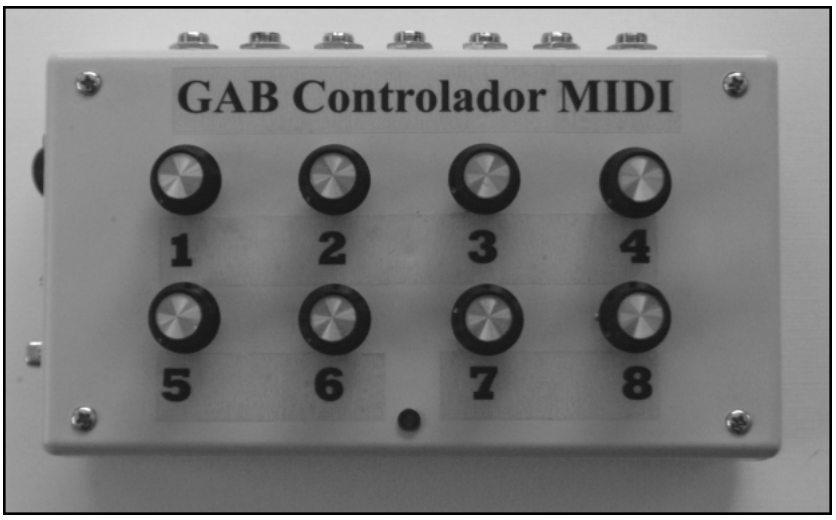

Figura 117: Controlador GAB

El controlador MIDI GAB (Figura 117) es un dispositivo electrónico que permite modificar los parámetros del procesador de datos de una manera sencilla mientras se está tocando el piano. Este controlador consta de ocho perillas y siete conectores para pedales MIDI comerciales[54]. La información MIDI que el controlador manda en su puerto de salida MIDI OUT se muestra en la tabla 16.

[54] La versión actual del controlador tiene deshabilitados los conectores de pedal pues no son utilizados por el procesador

Control	Número de MIDI Control Change	Control	Número de MIDI Control Change
Perilla 1	16 (0-127)	Pedal 1 (9)	24 (0-127)
Perilla 2	17 (0-127)	Pedal 2 (10)	25 (0-127)
Perilla 3	18 (0-127)	Pedal 3 (11)	26 (0-127)
Perilla 4	19 (0-127)	Pedal 4 (12)	27 (0-127)
Perilla 5	20 (0-127)	Pedal 5 (13)	28 (0-127)
Perilla 6	21 (0-127)	Pedal 6 (14)	29 (0-127)
Perilla 7	22 (0-127)	Pedal 7 (15)	30 (0-127)
Perilla 8	23 (0-127)	—	—

Cuadro 16: Valores de control de los controladores.

El empleo de este equipo es totalmente intuitivo y no requiere de ninguna explicación. Este equipo es alimentado por una pila de 9 V, tiene un interruptor para prenderlo y apagarlo, un led para ver su estado de actividad y un puerto DB9 para conectarlo a una computadora personal en caso de que se quiera modificar el programa residente en el microcontrolador. La parte más importante para el funcionamiento de este equipo es el microcontrolador BasicStamp. Este circuito integrado es el encargado de convertir los valores analógicos de los potenciómetros en información digital codificada de acuerdo a los lineamientos del protocolo MIDI.

Construcción del Controlador MIDI

No se requiere de un gran conocimiento en electrónica ni de un equipo muy sofisticado para poder hacer un controlador MIDI GAB. Las ventajas de diseñar uno mismo este tipo de aparatos radica principalmente en lo económico que pueden resultar.

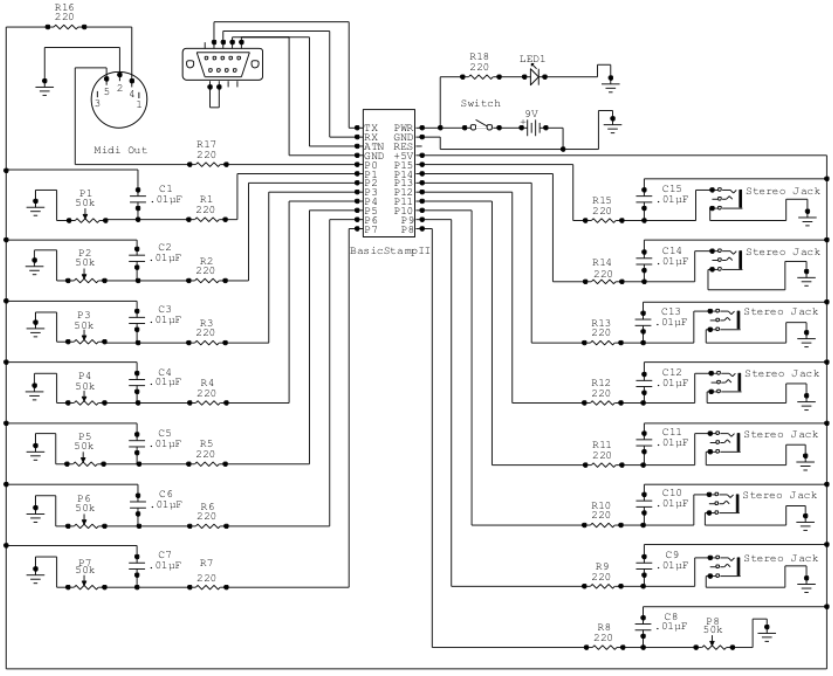
Los materiales requeridos para la construcción de un Controlador MIDI igual la controlador MIDI GAB se enlistan en la Tabla 17. La Figura 118 presenta el diagrama del circuito.

Lista de materiales	
1	Gabinete de tamaño adecuado
1	Placa de cobre lisa o previamente perforada de 10 x 10 Cm
1	Microprocesador BasicStampII de Páralax
1	Base para circuito integrado de 24 pines
1	pila de 9 V.
1	Soporte para pila de 9 V
1	conector para pila de 9 v
1	Led con resistencia integrada
1	interruptor de paso
1	conector DB9 hembra para chasis
1	conector DIN hembra de 5 pines para chasis
8	potenciómetros lineales de 50 KΩ
8	perillas para potenciómetro
7	conectores para plug estéreo
17	resistencias de 220Ω
15	capacitores de .01μF
***	Tornillos y tuercas de diferentes tamaños

Cuadro 17: Lista de materiales.

Para evitar falsos contactos y posibles cortos se recomienda diseñar un pequeño circuito en la placa de cobre. Existen varios procesos caseros

Figura 118: Diagrama del circuito GAB

Digrama del Controlador MIDI GAB
Versión: 1.0
Autor: Hugo Solís García
Fecha: 25 de octubre del 2001
El circuito permite a un microcontrolador BasicStampII convertir el valor de hasta 15 potenciometros en información MIDI y perimte modificar el programa del microcontrolador por medio del puerto DB9. El circuito puede ser alimentado con una pila de 9 V e incluye un interruptor para prender y apagar y un led para ver si está prendido o apagado. El circuito incluye 8 potenciómetros y 7 jacks para pedales u otros tipos de controladores.

que permiten el diseño de esta clase de circuitos.

La figura 119 muestra en acetato (para facilitar el copiado) los diagramas en tamaño real para las caras superior e inferior para la placa de cobre de 10 * 10 cm.

Explicación y transcripción del código fuente

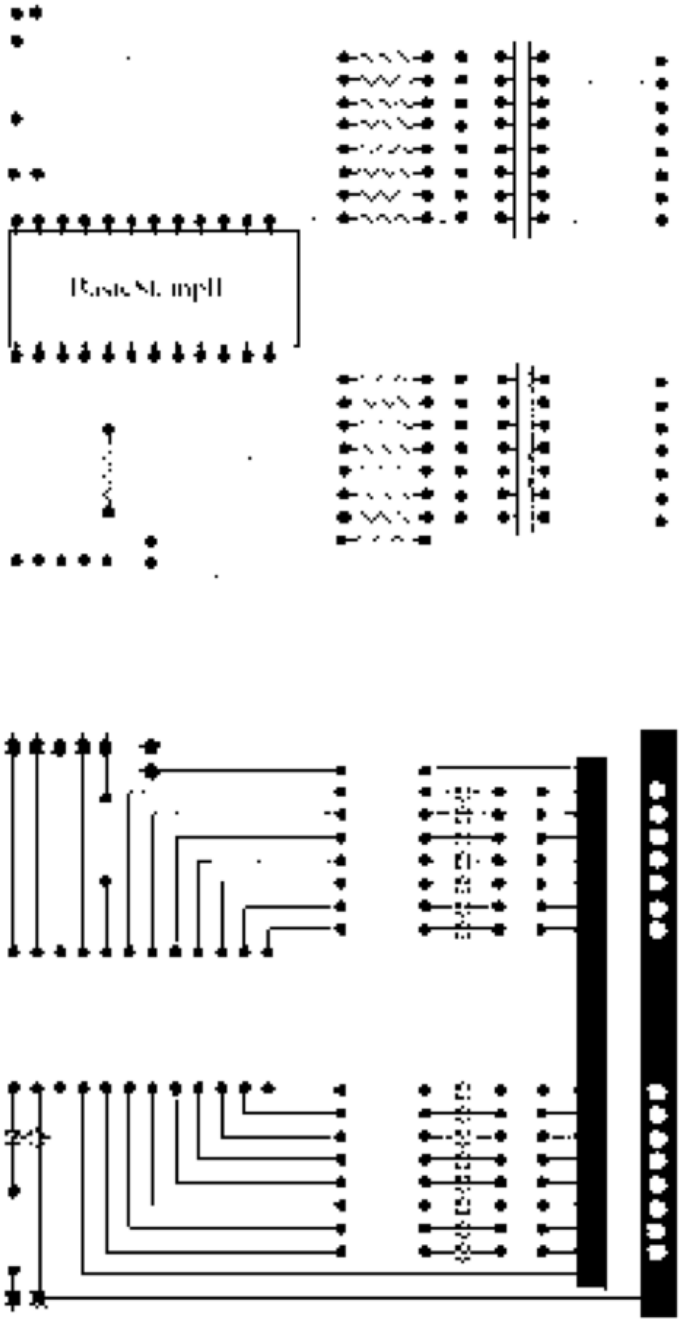
En la primera parte del programa se definen las constantes requeridas. Es importante recalcar que el valor 32780 de la constante midibaudmode corresponde al valor que el BasicStamp necesita para realizar la transmisión a la velocidad y con las características que el protocolo MIDI determina: 31,25$(+/-1\,\%)$ Kbaud, asincrónico, con un bit de inicio, ocho bits de datos y un bit final.El valor binario de la constante controlador %10110000 corresponde al status byte asignado al dato MIDI ControlChange canal 1. Después de definir las constantes, se definen las variables necesarias y se declaran como salida todos los puertos del BasicStamp para evitar daños en el circuito.La rutina principal se encarga de monitorear constantemente el valor de los potenciómetros por medio de la instrucción RCTime. Si el valor de alguno de ellos cambia, la rutina mandaDato se encarga de construir el dato MIDI correspondiente y transmitirlo a la velocidad requerida.

A continuación se transcribe íntegro y sin modificaciones el código fuente del programa:

```
' GAB controlador MIDI Versión 1.0 Autor Hugo
' Solís Fecha 25 de octubre del 2001 Este programa
' hace posible que el BasicStampII lea hasta 15
' potenciomtros y convierta sus valor en valores
' MIDI ControlChange 16 - 23 canal 1 el programa
' esta diseñado para ser utilizado en el
' BasicStamp del GAB controlador MIDI. Para
' detalles de funcionamiento ver la tesis "Gab
' 1.0, sistema de reinterpretación electrónica
' para pianos acústicos" de Hugo Solís


' Declaración de constantes
'31.25kb, 8n1, non-inverted, open collector
midibaudmode con 32780
'numero binario correspondiente al
'status byte Control Change canal 1
controlador con %10110000
pinDeSalida con 0
defase con 15
cantidadDeControladores con 8
```

Figura 119: Diagrama del circuito GAB


```
' Declaración de variables
resultado var word
valor var byte
valorAnterior var byte(cantidadDeControladores)
numeroDePin var nib

' Para seguridad del Microcontrolador,
' todos los pines no utilizados
' deben de declararse como puertos de salida
DIRS = %1111111111111111 'all outs
OUTS = %0000000000000000 'all low


principal:
 for numeroDePin = 1 to cantidadDeControladores
  high numeroDePin
  pause 1
  RCTIME numeroDePin, 1, resultado
  valor = ((resultado Max 414)* 127 / 414)
  if valor = valorAnterior(numeroDePin - 1)
   then noMandaDato
  gosub mandaDato
  noMandaDato:
  valorAnterior(numeroDePin - 1) = valor
 next
 goto principal


mandaDato
' quitar la coma inicial de la linea para
' ver valores en pantalla
' debug cls, dec numeroDePin, dec valor Max 127 '
 serout pinDeSalida, midibaudmode,
 [controlador, numeroDePin + defase, valor]
 return
```

Conclusiones

Conclusiones

El sistema GAB es una herramienta interpretativa, planeada y diseñada por un músico. Si bien es cierto que para su creación fue necesario un trabajo interdisciplinario que involucró aspectos de computación y electrónica, la preocupación musical siempre estuvo presente. De nada serviría todo el trabajo realizado si el resultado musical no fuese interesante. Lo valioso que pueda llegar a ser este proyecto dependerá únicamente de la forma en que sea utilizado. La herramienta esta hecha,

viene ahora el proceso de trabajar con ella, de aprovechar sus recursos y conocer sus limitaciones; también de las limitaciones se puede sacar provecho. Las siguientes versiones del sistema GAB y las mejorías que se le vayan haciendo serán únicamente el resultado de trabajar con esta primera versión.

Vivimos una época en donde la tecnología se ha hecho presente en todos los ámbitos del quehacer humano: el arte y la música no son la excepción. Todos estamos en mayor o menor medida, conscientes o inconscientes, inmersos y relacionados con el mundo de las computadoras y los circuitos electrónicos. Sin embargo, mientras más evoluciona la tecnología más difícil es entender cómo funciona. El sistema GAB es un pretexto y una invitación a no hacer de los aparatos y programas musicales "cajas negras" que compramos con precio en dólares y que con sus particulares recursos definen incluso nuestros proyectos musicales. El sistema GAB es sin duda mucho más limitado que los equipos comerciales; sin embargo, es una opción para ciertos procesos creativos.

Improvisatory and painting Interface

Este proyecto fue realizado como parte de la maestría en Arte y Ciencia en el Media Laboratory del MIT.

Motivación

La idea para crear un sistema audiovisual que pudiera relacionar la improvisación musical con instrumentos acústicos y gráficos digitales dinámicos fue un viejo deseo que se gestó durante mi formación como pianista y, sobre todo, que sumaba mi experiencia al trabajar con instrumentos acústicos en la ejecución porque eso fue un eje importante para crear mi visión musical y porque, desde muy temprano me interesé por el campo de la composición y de la improvisación musical y, además, un eslabón de mis estudios se centró en esa dirección. Una de las actividades más interesantes que desarrollé como parte del programa de composición musical en el Laboratorio de Creación Musical de la Escuela Nacional de Música de México fue la realización de sesiones imaginarias, durante estas sesiones de dos horas, los estudiantes cerrábamos los ojos y describíamos verbalmente nuestras fantasías creativas. En la mayoría de los casos, las descripciones iniciales eran vagas y difusas, pero, intentando influir lo menos posible, el profesor intentaba ayudar a cada estudiante para que aclarara y detallara sus ideas, haciendo preguntas sobre los eventos que los estudiantes describíamos durante nuestro proceso. Durante estas sesiones, las ideas se iban haciendo más claras y precisas gradualmente y, al final de cada experiencia, una fantasía corta, pero precisa, se podía recuperar y se recreaba por los estudiantes para aterrizarla en un material concreto y detonador de la experiencia creadora.

La combinación de la ejecución de piano y de los ejercicios de composición musical me llevaron al campo de la improvisación y durante muchos años, pero, centré mi atención en la producción de improvisación acústica. Un poco más tarde, me atrajo el uso de la, electrónica con la idea de que nuevos sonidos y nuevas tecnologías ampliaran mi experiencia como improvisador y, por lo tanto, comencé a improvisar con dispositivos electrónicos (principalmente sintetizadores comerciales

y software de computadora). Al tiempo que desarrollaba un interés en la improvisación, empecé a tener un profundo interés en la expresión visual (más como espectador que como creador); sin embargo, mi interés en las posibilidades expresivas de mezclar música y pintura me llevó a crear el Trío NICROM en el año 2001 (ver Referenciasch:musica). El Trío Nicrom fue un ensamble compuesto por un pintor, un instrumento de aliento (clarinete) y yo mismo como músico con algún de dispositivo electrónico. El material audiovisual era completamente improvisado en el escenario, mezclando los sonidos electro-acústicos y el material visual creado para el instante. Las pinturas creadas en tiempo real mostradas en el escenario con la ayuda de un proyector, así como las relaciones entre el sonido y la imagen fueron completamente subjetivas, pero destacaba la interacción real entre los artistas porque aunque no era determinista el resultado audiovisual resultaba (en la mayoría de los casos), un producto orgánico y unificado.

Cuando entré en el Laboratorio de Medios de MIT, me di cuenta de que, para entonces, ya se habían hecho una gran cantidad de trabajos en el campo del desempeño audiovisual y que podría estudiar algunas de las obras de la disciplina e interactuar con personas preocupadas por el campo, y, al mismo tiempo, familiarizarme con las tecnologías asociadas con este tipo de expresión. Sobre todo, me di cuenta de que el proceso creativo podía extenderse más allá del uso de la tecnología disponible y llegar al punto en el que la creación de las herramientas se convirtiera en parte del desarrollo artístico.

En este contexto, era natural planificar y desarrollar un sistema donde mis intereses —desempeño musical, improvisación colectiva y creación audiovisual—- se fusionaran y así fue cómo, de manera natural dentro de mi proceso de crecimiento realicé la Interface de Música y Pintura Improvisatoria (IMPI) durante el segundo semestre del año 2003 y los primeros seis meses de 2004.

Descripción

La Interface de Música y Pintura Improvisatoria (IMPI) es un software para la creación y orientación de improvisaciones audiovisuales que opera al dibujar en una tableta digital, utilizando una sintaxis definida y un conductor que genera (en tiempo real) tanto la música que se muestra en varios formatos de pantallas de ordenador para los músicos, así como los gráficos dinámicos proyectados en el escenario en sincronía con la música que se escucha y que ha sido interpretada por los ejecutantes. El tipo de estilo musical al que se dirige este sistema es no tonal, no rítmico y orientado a la textura, esto significa que se hace énfasis en el control de las cualidades tímbricas y en las transiciones continuas. Uno de los principales objetivos del sistema consiste en la

traducción de elementos de composición planificados, así como en la estructura precisa y en la sincronía entre instrumentos con dominio de la improvisación. Los gráficos que IMPI genera son orgánicos, fluidos, vivos, dinámicos y unificados con la música. La mayoría de los sistemas audiovisuales actualmente desarrollados y la mayor parte de la investigación en el campo se centra en la exploración y en la creación de sistemas audiovisuales que tienen su salida de audio con sonidos electrónicos, en cambio, este trabajo, propone la creación de un sistema audiovisual donde la música se genera por instrumentos acústicos en tiempo real.

IMPI es un proyecto en desarrollo. Actualmente se han creado tres versiones donde cada una resuelve diferentes desafíos técnicos y estéticos. Lo que se ha desarrollado hasta ahora es un paso importante en la creación de una versión final que integre todas las características y que produzca el resultado que el sistema está destinado: crear una improvisación colectiva libre para obtener gestos musicales con acontecimientos sincronizados. Se sabe que no es una tarea fácil, por lo tanto, este proyecto, propone un sistema audiovisual para la obtención de resultados audibles concretos creados por músicos en tiempo real.

Dado que no existe un método único y objetivo para correlacionar elementos acústicos y visuales y aunque ya se han creado varias obras en el ámbito de la interpretación audiovisual con su propio paradigma y técnicas, IMPI pretende ser una contribución al campo.

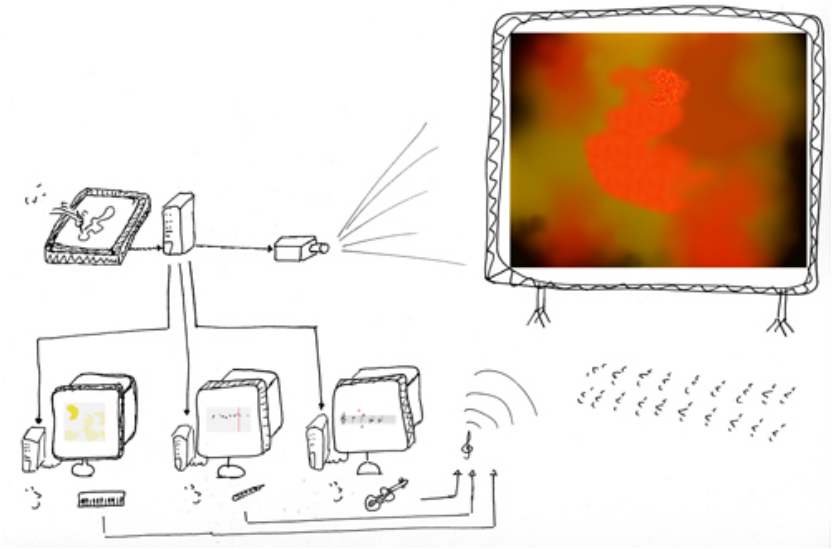

Figura 120: Diagrama funcional de IMPI.

IMPI es un sistema audiovisual que tiene dos objetivos principales: ayudar a conjuntos de músicos acústicos en la creación de improvisaciones orgánicas en las que puedan crearse elementos de la técnica composicional que incluya la sincronización entre instrumentos, así

como cambios abruptos del material sonoro; segundo, crear una expresión gráfica dinámica que, junto con la música, produzca una obra audiovisual coherente y maleable con significado perceptual entre todos los elementos.

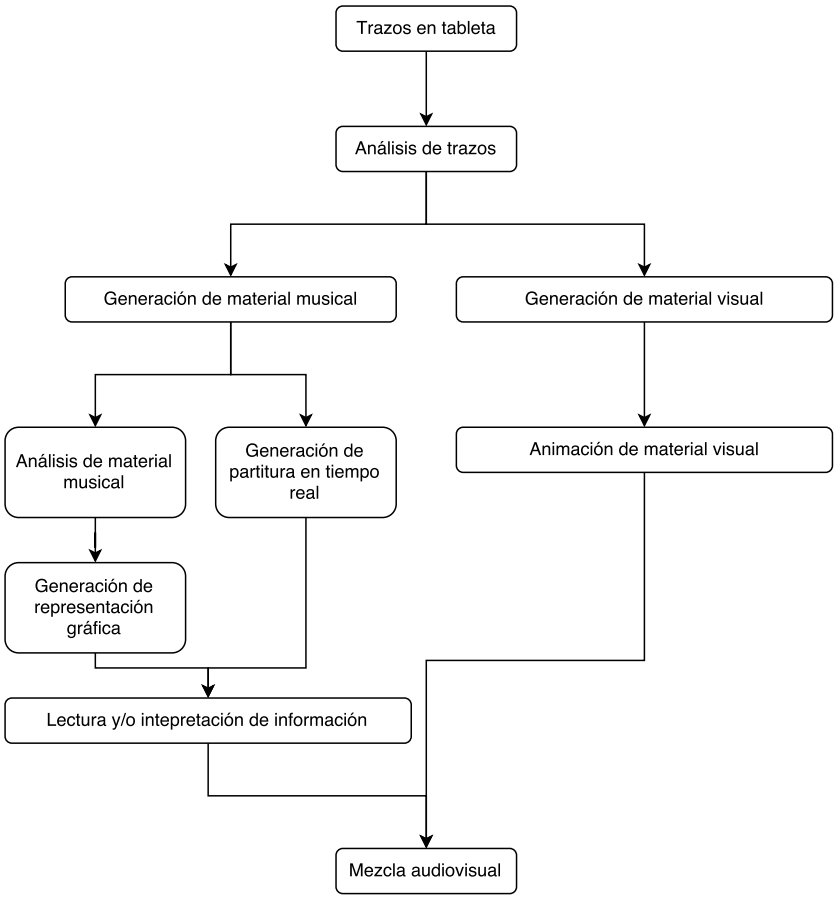
En las versiones que se han desarrollado, un "conductor" se encarga de dar forma a las improvisaciones y crear el material visual dibujando con una sintaxis específica un referente en una tableta digital. Con el objetivo de reconocer el gesto del recorrido de la pieza, se analizan varios elementos como velocidad, presión, ubicación y duración del trazo. En las versiones desarrolladas, los elementos musicales que el "conductor" pueden controlar el nivel de participación y de actividad de cada miembro del conjunto, sumándose referencias tales como el contorno general de la improvisación, los niveles de intensidad y las regiones tonales y modulaciones de la música. Los elementos visuales que pueden ser controlados por el conductor son la forma, la ubicación y el color de los objetos. El resto de las funciones se automatizan, utilizando las funciones explicadas en la sección "Versiones y Evolución".

La información musical generada por el trazo del conductor es distribuida y enviada al conjunto por una red informática y para su operación, —idealmente—, cada músico debe tener una computadora para leer, sustituyendo la partitura de papel tradicional. En la pantalla, cada músico recibe el material que el conductor está creando para él o ella y aunque en este punto se presenta una especie de partitura abierta, porque la información se representa con varios grados de abstracción, los músicos son libres de elegir qué representación seguir. La Notación de Música Estándar (SMN) es una de las posibles representaciones y debe ser vista a la vista mientras se desplaza por la ventana, ya que las formas dinámicas que representan el contenido musical son otro tipo de simbología. En este caso, el pintor-conductor tiene el potencial para una mayor libertad; sin embargo, la idea de sostener una improvisación libre se conserva.

Como dije anteriormente, la información visual también es generada por los dibujos del conductor, ya que los gestos utilizados en los dibujos (trazos) producen imágenes dinámicas que deben proyectarse en el escenario con la música. En las versiones implementadas de IMPI, esos trazos creados por el conductor se asignan directamente a la forma del objeto creado en la salida visual principal representada en la pantalla. Los filtros dinámicos y las transformaciones se aplicarán posteriormente a la imagen para generar una fusión entre las formas y unas alteraciones determinadas que promuevan el desarrollo formal de la pieza musical.

El tipo de música que el sistema genera no es basado en el sistema tonal ni rítmico y no está orientado a patrones, esto último significa que se debe poner énfasis en el control de las cualidades tímbricas y las texturas de producción del sonido. Debido a que la Interface fue creada

Figura 121: Diagrama de flujo de IMPI.

para instrumentos acústicos, hay un interés particular en el elemento del timbre, y, por ello, los instrumentos deben utilizar todos sus recursos de técnicas extendidas de ejecución y con estos recursos representar la intención y crear la sensación de transformaciones continuas en el tiempo. En relación al aspecto tonal, la sugerencias es que se recurra a intervalos más pequeños que el semitono y, si el instrumento permite utilizar glissandi.

Con el fin de crear la sensación de movimiento sobre el espacio en el dominio musical, IMPI debe utilizar transformaciones fundamentales en el tono y en la intensidad y, para crear la sensación de transformación continua en el dominio del tiempo, la sincronía de los acontecimientos y el uso de pulsos regulares o patrones rítmicos claros deben ser empleados con cautela, evitando politempis, patrones rítmicos irregulares y repeticiones. En la representación de IMPI, los gráficos (en el sistema) deben ser extremadamente maleables y orgánicos, las formas deben cambiar constantemente de dimensión y contorno vívida y evidente. Los detalles de este ideal gráfico se describen en la siguiente sección.

Estética del sistema

IMPI es un sistema que configura y materializa fantasías cinéticas con ciertas características. Los elementos centrales que integran estas ilusiones *arquetípicas* más allá de los medios para representarlas son:

Libre Movimiento de Objetos Tomando como referencia la ilusión de que los objetos que forman parte de la representación pueden volar y moverse por el espacio en todas las direcciones, una buena analogía con el mundo natural sería el vuelo de una mosca.

Nubes de objetos . Me imagino colecciones de objetos que forman grandes nubes que se pueden expandir y colapsar con el tiempo, moviéndose orgánicamente, esta representación es similar a la formas que se crean por las parvadas de aves.

Transformaciones graduales Me interesan las transformaciones lentas pero constantes del material, esos continuos y sutiles cambios de un punto a otro aparentemente imperceptibles que en el ámbito más amplio crean modificaciones. Muchos eventos físicos y biológicos tienen esta calidad en su forma de evolucionar. Para mí, algunos de los sistemas dinámicos más interesantes son el movimiento de fluidos, del humo y de las nubes.

Forma y textura orgánica No importa si se trata de un evento acústico o visual, su forma y textura deben ser granulares o fibrosos.

Los elementos descritos anteriormente deben materializarse necesariamente en elementos musicales físicos y medibles. No hay una traducción objetiva de estas ilusiones al mundo musical gráfico, y las técnicas y procedimientos para crear tal traducción son realmente parte del proceso creativo. IMPI tiene su propio paradigma en la forma en la que crea la traducción de estas ideas en materiales acústicos y visuales.

Tecnología

Java

IMPI se desarrolló utilizando el lenguaje Java 1.4. Java es un lenguaje agradable que ofrece un equilibrio entre lenguajes de bajo nivel y de alto nivel [Suno4] y es mucho más sencillo que C y C ++. Además de lo anterior, Java es (al menos teóricamente), un lenguaje multiplataforma, lo que significa que el código escrito en Java puro puede ejecutarse en cualquier plataforma. La idea de ejecutar el mismo código en un sistema Windows, Macintosh, Linux o PDA sin tener que cambiar el código es una característica muy atractiva que concibe inclusión desde la concepción del proyecto. Otra buena característica de Java es el gran número de bibliotecas librerías que se han creado para ello. La gente ha creado paquetes específicos para una gran cantidad de tareas, incluyendo audio MIDI, gráficos 2D, gráficos 3D y manipulaciones de video.

Java requiere una máquina virtual que funciona como un puente entre el sistema operativo y el código, y eso lo hace lento, para el procesamiento multimedia, para hacer frente a esta situación recurrí a la creación de bibliotecas en C que fueran utilizadas por Java. Los protocolos de red, el control de hardware y la comunicación con otros idiomas fueron otras de las características que convirtieron a Java en el lenguaje idóneo para el proyecto.

Jsyn, por ejemplo, utiliza un motor de audio que es una biblioteca C para manejar el hardware de audio. El núcleo de audio está oculto del usuario; sin embargo, destaca que es posible llamarle desde Java, siempre y cuando, la biblioteca esté presente en el sistema, el código sigue siendo multiplataforma.

Con el aumento de la velocidad de la computadora a través de los años, el problema del rendimiento de Java se ha resuelto de manera natural, lo que no era posible hace dos o tres años, ahora se puede ejecutar fácilmente en una computadora de características regulares. IMPI utiliza una representación gráfica compleja para la parte visual de la Interface, los filtros y los algoritmos que crean la animación consumen casi toda la CPU de la potente computadora actual; sin embargo, IMPI es un sistema que utiliza una computadora para cada

ejecutante esto significa que, al menos la representación de la partitura y los gráficos de cada ejecutante, se calculan en una CPU por separado.

JSML

El lenguaje de la especificación de la música de Java (JMSL) fue creado por Nick Didkovsky y Phil Burk como sucesor evolutivo del lenguaje de la especificación de la música jerárquica (HMSL) que había sido creado por Phil Burk, Larry Polansky y David Rosenboom. JMSL es una "herramienta de desarrollo basada en Java para experimentos en composición algorítmica, ejecución en vivo y diseño de instrumentos inteligentes"[55].

[55] Nick Didkovsky and Philip L Burk. Java music specification language, an introduction and overview. In *ICMC*, 2001

JMSL es un excelente paquete para la creación de música algorítmica, sus conceptos de organización jerárquica, las tareas musicales y las colecciones paralelas y secuenciales resultan totalmente naturales para la organización de la música, sin importar qué tipo de estructuras y elementos se crean en el lenguaje musical.

Además, JMSL está bien integrado con JSyn porque utiliza métodos nativos escritos en 'C' para proporcionar síntesis de audio en tiempo real para programadores Java. JSyn se puede utilizar para generar efectos de sonido, entornos de audio o música y se basa en el modelo tradicional de generadores de unidades que pueden ser conectados entre sí para formar sonidos complejos[56]. Esto significa que si en el futuro IMPI crece para integrar la producción y la manipulación de música electrónica y/o electroacústica, la ampliación sería fácil de integrar, ya que la versión actual de JMSL (101) ofrece la posibilidad de renderizar puntajes en tiempo real.

[56] Nick Didkovsky and Philip L Burk. Java music specification language, an introduction and overview. In *ICMC*, 2001

La primera versión de IMPI utilizó su propia representación de puntuación, esto se muestra en la sección "Versiones y Evolución"; durante el proceso de mejorar el sistema, la opción de usar el paquete de puntuación de JMSL parecía mucho más lógica porque el paquete de partituras de JMSL es un paquete de Java totalmente integrado con el resto de JMSL y porque permite la creación y transformación de partituras escritas con notación musical estándar. El método para crear, modificar o transformar la partitura está totalmente abierto a la elección del programador y puede hacerse en tiempo real en su totalidad. Además de lo descrito anteriormente, las partituras del JMSL se pueden guardar como partituras musicXML y esto significa que el archivo final se puede abrir en editores de música como Finale, Turandot e Igor Engraver.

Hardware

IMPI utiliza una red informática para transmitir la información entre los músicos. En estos días, las redes de ordenadores son fáciles de configurar, ya que los protocolos se han extendido, y el hardware necesario no es tan caro como solía ser en su fase temprana de implementación. Además, la opción de crear redes inalámbricas rápidas parece ser una buena solución para configurar sistemas de ejecución en vivo.

La configuración ideal para el uso del sistema IMPI es una red inalámbrica de computadoras portátiles donde cada músico tiene su propia computadora donde todas las computadoras deben ser lo suficientemente rápidas para renderizar las animaciones gráficas y la puntuación, además de la velocidad, deben tener una conexión LAN inalámbrica. El conductor también necesita una computadora con una tableta digital conectada a la salida de video del proyector que muestra los gráficos principales. Para la transmisión en red, se requiere un enrutador inalámbrico, en su momento se utilizó el protocolo de comunicaciones 802.11b.

Tableta digital

IMPI utiliza una tableta digital 12 * 12 Intuos2 de Wacom (https://www.wacom.com/). Este dispositivo registra todos los movimientos de un lápiz especial que se dibujan en la superficie de la tableta. Los parámetros que se capturan con una velocidad máxima de 200 puntos por segundo son:

Ubicación La tableta registra las coordenadas X ,Y de la pluma con una resolución de 2540 puntos por pulgada.

Presión La tableta registra la presión aplicada con la pluma en la superficie de la tableta con una resolución de 1024 niveles.

Ángulo La tableta registra la dirección en la que el usuario sostiene el lápiz.

Inclinación La tableta detecta la inclinación en la que el usuario está sujetando la pluma.

Botones y dirección empleados El dispositivo registra si se presiona cualquiera de los tres botones de la pluma. También registra qué extremo de la pluma se está utilizando.

Aprovechando los muchos parámetros que se pueden detectar con este dispositivo, IMPI recurre a algunos de ellos para crear un instrumento audiovisual con varias característica, pero la forma en que se han utilizado estos parámetros varía entre las diferentes versiones del

sistema, algunas de ellas se han conservado y esas que se mantienen son las estrategias centrales de la Interface.

Ubicación IMPI rastrea la ubicación del lápiz para registrar la forma del trazo (golpe) creado por dibujante-conductor. Los valores se ajustan a los valores normales empleados con un mousse.

Velocidad Medir la ubicación y el tiempo permite obtener la velocidad de trazo en cada momento. La velocidad del gesto es uno de los elementos más importantes para entender el tipo de trazo que el conductor está realizando. El rango se escala como un número decimal entre 0,0 y 1,0. La velocidad más rápida se calculó sobre la base de la velocidad media más rápida que podría ser significativa para el rendimiento del sistema. Si se crea un trazo con una velocidad más rápida, se aplica un valor límite.

Presión La presión de la pluma también contiene información significativa que ayuda a entender el tipo de gesto que el pintor-conductor está creando. El valor se escala como un número decimal entre 0,0 y 1,0.

Posición El ángulo y la inclinación de la pluma se combinan en un solo valor que representa hasta qué punto la parte delantera o trasera de la tableta está en el extremo exterior de la pluma en relación con el extremo de la pluma que está tocando la tableta. Imagínese examinar la inclinación a lo largo del eje Y en un *joystick* sin tener en cuenta el eje X. La decisión de fusionar ambos valores fue considerada con la idea de que el movimiento de retroceso es un movimiento natural con un significado intuitivo. La fusión se creó multiplicando ambos valores. El valor también se escaló como un número decimal entre 0,0 y 1,0.

Versiones y proceso de evolución

La creación de IMPI ha sido un proceso largo. Se planificaron, esbozaron, diseñaron e implementaron varios prototipos y versiones y algunas de estas versiones fueron ideas que nunca tuvieron su salida de código porque, o las ideas y los sistemas eran demasiado vagos o demasiado ambiciosos, o no tenía sentido desarrollar más versiones sin optimizar las que estaba trabajando. Así fue cómo se implementaron tres versiones que se desarrollaron a profundidad. Dado que la evolución de IMPI progresó paralelamente con mi aprendizaje en las tecnologías empleadas y en las ideas audiovisuales, durante la creación de IMPI tuve que crear tecnologías que más tarde tuve que descartar porque el desarrollo de IMPI no se comportaba como una línea recta

de progreso constante, sino como una exploración con altibajos, mejor descrito como un proceso de aprendizaje que llevaba una trayectoria en espiral. Esta decantación también ocurrió con los recursos: me pasó con algunas bibliotecas y con algunos paquetes de otros creadores que previamente fueron importados e implementados en alguna etapa del desarrollo y que, algunos de ellos fueron posteriormente descartados o cambiados por otras soluciones más óptimas.

IMPI es un sistema perfectible y aún se puede hacer mucho trabajo para mejorarlo; sin embargo, la versión actual es la más estéticamente equilibrada entre todas las implementadas con anterioridad.

Es importante notar que aunque hay cambios en la forma en que los intérpretes interactúan con el sistema y aunque hay cambios en las tecnologías usadas entre las versiones, hay una estética constante que se manifiesta y sostiene durante todo el proceso. El tipo de intención acústica y la esencia del material visual han sido los mismos en todas las versiones. Una explicación detallada de esta búsqueda estética se describe al comienzo de este capítulo.

Idea original

La idea original era reemplazar la figura del director tradicional de música de cámara con un músico-pintor que pudiera guiar el espectáculo con su pintura. Para estos conciertos los músicos tendrían un rango estrecho para modificar el material acústico porque recibirían la partitura en la pantalla de sus computadoras, ya que los dibujos que el conductor crea se utilizan para definir parámetros musicales en las partituras en tiempo real.

En esta idea inicial, ni los gráficos ni las relaciones entre música e imagen estaban bien definidos, sólo la intención de desarrollar un marco que pudiera crear los materiales audiovisuales siguiendo la estética que detonó la idea inicial se mantuvo. La primera descripción escrita del sistema, detallada en la propuesta de tesis, establece que

> el lenguaje gráfico permite el control jerárquico del material musical. En primer lugar, los gráficos iniciales (formas geométricas) controlan el nivel microscópico musical como el tono, la duración, el timbre y la intensidad de una nota. Luego, las acciones sobre los objetos gráficos (disolución, movimiento, rotación) permiten la modificación de elementos musicales tales como contornos rítmicos, melódicos y dinámicos de frases y, finalmente, la modificación general de los gráficos (congelación, rotación, difuminación) controla los elementos macro de la música, tales como rango dinámico, rango de tono y clímax.

Primera implementación

Sobre la base de la idea inicial y como una exploración de las tecnologías que se utilizarían se creó la primera aplicación. En ese momento, el foco de la investigación estaba más en resolver los desafíos computacionales que en el resultado estético. Aunque utilizable, la tableta digital no se implementó en esta versión y todo el código fue desarrollado para el uso de un mousse.

En esta primera versión los músicos sólo tienen una ventana en sus pantallas con la puntuación y el pintor tiene una ventana donde puede dibujar líneas con el ratón, así como una pequeña ventana con una paleta de diferentes colores donde puede elegir el color con el clic del mousse.

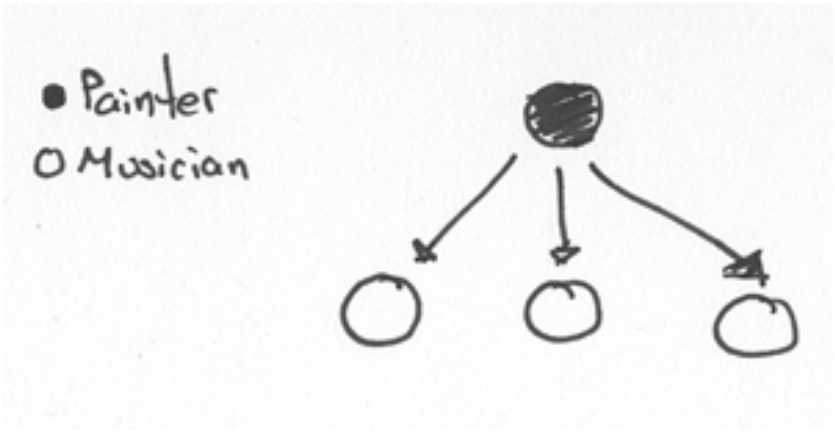

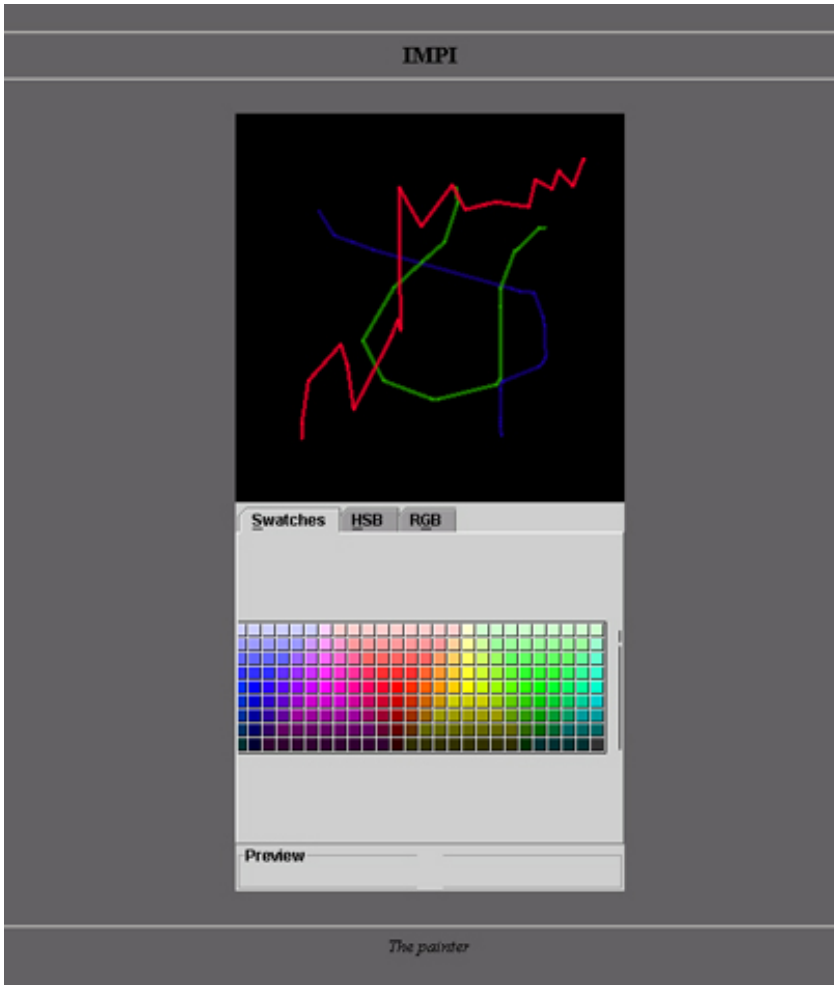
Figura 122: Estructura tradicional de dirección de ensambles.

A pesar de que técnicamente era posible tener múltiples pintores y múltiples músicos en la red, esta versión fue concebida como un sistema en el que sólo un pintor crea el material para múltiples músicos (figura 122) porque en la práctica, esta versión envía la misma información a todos los músicos y las relaciones audiovisuales no fueron planeadas artísticamente con lo cual este no resulta útil en situaciones musicales reales.

El pintor

El lado del pintor del sistema consiste en una paleta de colores y un lienzo negro (figura 123). El pintor-conductor utiliza el ratón para dibujar líneas en el color seleccionado donde no hay tipos de asignaciones, filtros o transformaciones de la entrada y la pantalla muestra el movimiento exacto del ratón. Las líneas que el usuario crea desaparecen gradualmente con el tiempo al volverse cada vez más oscuras. No hay relación entre este proceso de animación y la música creada y los elementos para crear la parte musical toman como

Figura 123: Lienzo para el trazo.

referencia desde el momento en que se genera el gesto.

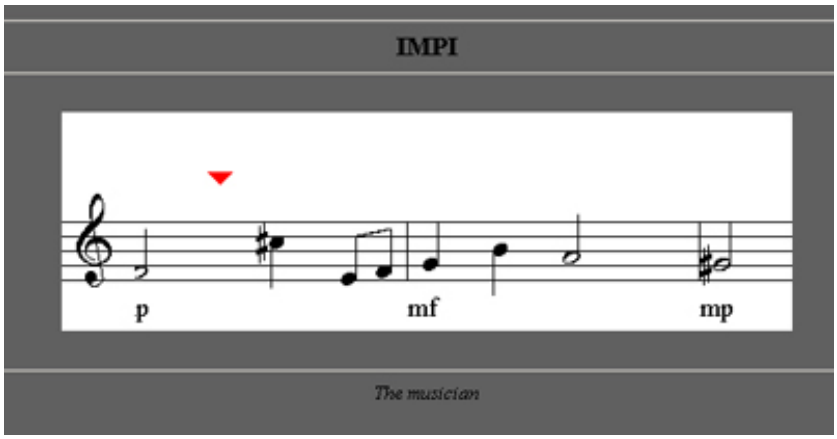

Figura 124: Partitura dinámica.

Los músicos

Los músicos tienen en su pantalla sólo una ventana donde se representa la partitura (figura 124). El papel de la computadora en relación al músico se limita a proporcionar un tempo que se puede crear en tiempo real.

Relación audiovisual

El mapeo entre lo musical y lo visual en esta versión no fue profundamente explorado; sin embargo, algunos elementos interesantes que surgieron de esta versión se tuvieron en cuenta para las versiones posteriores. Cuando el usuario dibuja una línea con el ratón en el lienzo, se consideraron los siguientes parámetros para generar la música:

Color El color actual de la línea se utiliza para determinar la intensidad de la frase musical. Los valores rojo, verde y azul se suman y el resultado se escala en un rango entre uno y cuatro. Si el valor es uno (obtenido con colores oscuros) la intensidad de la frase es mezzoforte, mientras que el color se vuelve más brillante, el rango de dinámica posible, de la cual la dinámica se elige al azar también se incrementa. Si el valor del color es cuatro (color blanco) la dinámica de la frase musical podría ser un crescendo desde pp, p, mp, mf, f, ff a fff.

Longitud La longitud se obtiene midiendo y añadiendo la distancia entre todos los puntos de la línea. La longitud de la línea se utiliza para determinar el número de notas que tendrá cada medida dentro de la frase musical. Los valores razonables se establecen como el valor mínimo y máximo para la longitud. El valor se escala en un rango entre uno y cuatro. Si el valor es uno (líneas cortas), las

medidas se crean con tres notas y a medida que la longitud del movimiento se hace más grande, el rango del número posible de notas, de las cuales el número final de notas se elige al azar, también se incrementa, pasando de uno a cuatro. Si el valor es cuatro, la medida podría tener entre una nota (nota blanca o resto) y cuatro notas de valores diferentes. La longitud de la línea sólo establece el número de notas por medida, no la duración de las mismas.

Duración El tiempo que se tarda en crear una línea se utiliza para establecer el tipo de patrón rítmico. Los valores razonables se establecen como valores mínimo y máximo para la duración. Los limitadores se aplican si la duración está fuera del rango razonable. El valor se escala en un rango entre uno y cuatro, si el valor es uno, la medida tiene sólo un tipo de patrón rítmico, teniendo en cuenta el número de notas, pero a medida que la duración en la creación de la línea se hace más grande, los posibles patrones rítmicos elegidos al azar también se incrementan. Si el número de notas en la medida es uno, el valor de duración no tendrá ningún efecto, ya que sólo hay una única forma de llenar la medida con una nota. Por otro lado, si el número de notas en la medida es cuatro, una larga duración permitiría muchos patrones diferentes. Los posibles patrones se toman de la tabla descrita en la sección Render de puntuación.

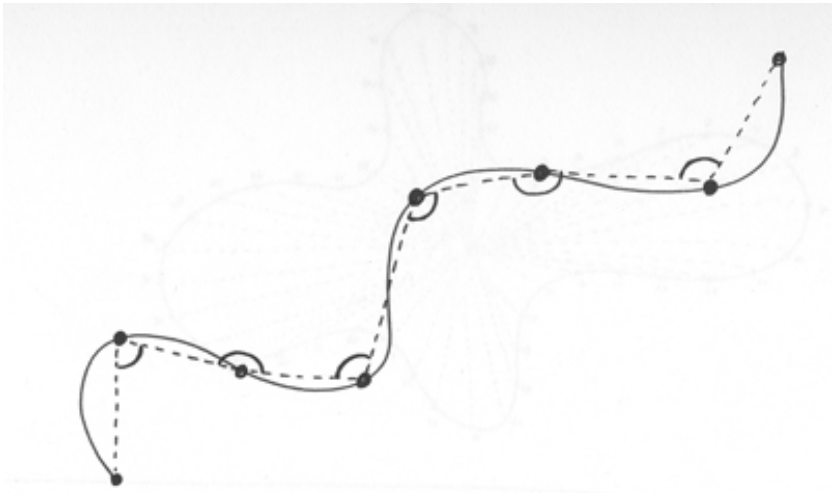

Figura 125: Curvatura de curva y puntos de medición.

Curvatura Un algoritmo básico para medir la curvatura de la línea se utiliza para establecer los tipos de tono para la frase musical. Se miden todos los ángulos creados con los segmentos formados entre puntos adyacentes (Fig. 125). Si el ángulo está cerca de 180°, esta sección de la línea es casi recta y una etiqueta valor mínimo se agrega a un contador, si el ángulo es alrededor de 90° se agrega una etiqueta de valor medio y si el ángulo es cercano a 0° significa que

justo en esa sección de la línea hay un gran cambio de dirección y se agrega un valor alto al contador. El valor final del contador arroja una idea sobre qué tan ondulada es la línea. El valor se escala entre uno y cuatro, si el valor es uno, todas las notas de la frase son C una octava por encima de la mitad de C y, mientras que el valor aumente, el rango de notas posibles para ser elegido al azar de también se incrementará. Para los propósitos de la prueba, se fijó la gama para que cupiera dentro de una del pentagrama sin líneas adicionales.

Velocidad Con la duración total de la carrera y con la longitud final de la línea, se puede calcular la velocidad media a la que fue creado el trazo. Este valor se utiliza para determinar el *tempo* de la música. La gama comprende de 60 a 240 BPM donde el valor del tempo se refleja en la velocidad a la que la partitura se desplaza en la pantalla.

El generador de partituras

La principal contribución de esta versión consistió en el desarrollo de la biblioteca de renderización de puntuación en tiempo real. Utilizando las capacidades gráficas de Java 2D y las fuentes Toccata y Fughetta (`http://members.efn.org/~bch/fullpackage.html`, se implementó una partitura que se desplaza constantemente de derecha a izquierda sobre la pantalla. En la esquina superior derecha de la clave, un triángulo muestra la posición actual dentro de la partitura.

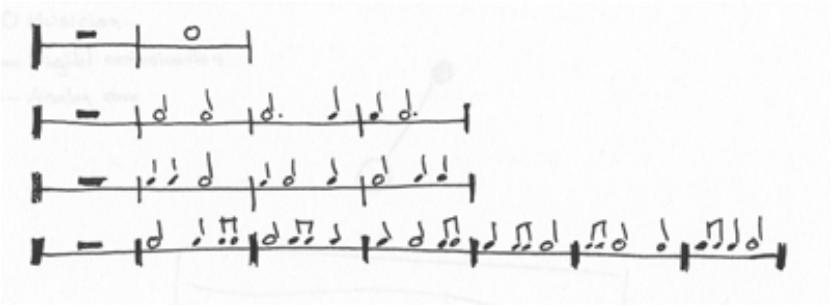

Figura 126: Posibles ritmos de la primera versión de IMPI.

Una tabla de números enteros define las posibles fórmulas rítmicas que la partitura puede representar (figura 126). Los patrones básicos se seleccionaron para fines de prueba, pero podrían extenderse para implementar otras células rítmicas de mayor complejidad.

Observaciones de la primera versión

En el campo técnico, la principal contribución de esta versión fue la implementación de la renderización de la puntuación y de la implementación de la etapa inicial del motor de red. Esta versión me ayudó

a entender muchas de las funciones gráficas de Java para el dominio estético, sobre todo, a observar que la mayoría del mapeo directo entre el campo visual y el gráfico era demasiado directo para tener un valor significativo. La experiencia en el desarrollo de esta versión contribuyó a la implementación de una siguiente versión.

Segunda implementación

Basándome en la experiencia de haber diseñado la primera versión y después de considerar seriamente cuál sería la mejor dirección para la evolución del sistema, trabajé en una segunda versión que mantuviera varias similitudes con la primera, pero añadiendo cambios significativos. Parte del código que se empleó en la primera versión fue tomado como punto de partida y dado que esta versión estuvo más elaborada que la anterior, (tanto técnica como musicalmente) fue utilizada durante un taller con John Zorn, que se describe más adelante.

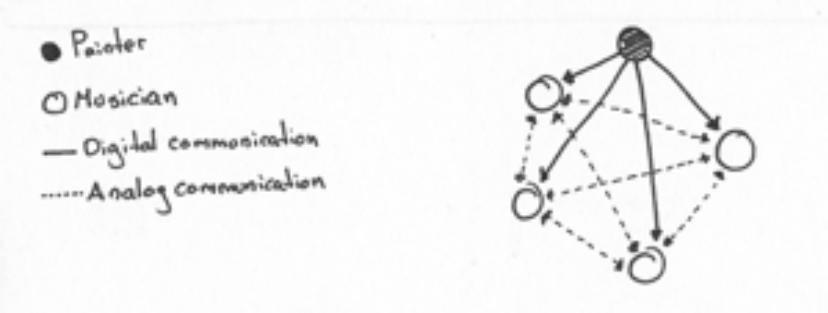

Figura 127: Configuración de ensamble para control de IMPI.

Configuración del ensamble

Esta versión conserva la configuración de tener un único pintor que dirige un grupo de músicos (fig. 127) donde los músicos pueden recibir datos, pero no tienen la capacidad técnica de comunicarse con el resto del conjunto; pero, aún así, tienen la opción de crear música sin (necesariamente) seguir la partitura, como se explicará en la sección de Ejecutantes.

El pintor

En esta versión, el conductor puede utilizar varias características para guiar la improvisación. La ventana del conductor (Fig. 128) está dividida en cuatro secciones donde cada una tiene una función particular en el sistema.

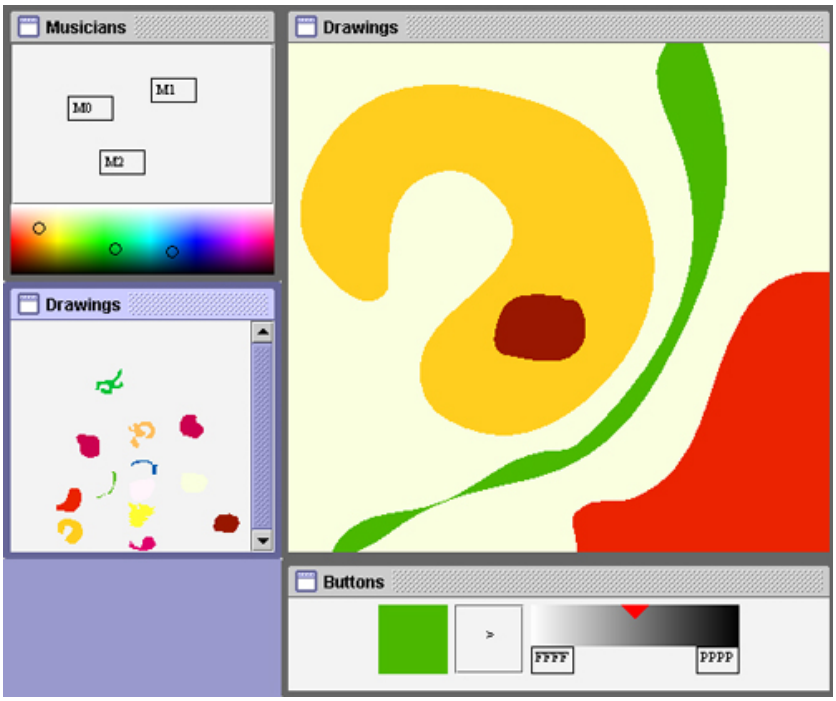

Figura 128: Ventana del director en la versión dos de IMPI.

Figura 129: Ventana del director en la versión dos de IMPI, canvas de control.

La venta de dibujo

La ventana principal es el lienzo (Fig. 129). En él, el conductor puede dibujar las formas que generan los objetos musicales y puede ver el resultado gráfico que se proyecta para el público. Cuando la ejecución da inicio, el lienzo es un área blanca rectangular. Contrariamente a la primera versión, ésta recurre a las formas como la unidad gráfica básica en lugar de las líneas de la versión anterior. El pintor-conductor debe crear una forma dibujando su contorno y mientras se está creando la forma, se muestra una línea negra. Tan pronto como el dibujo de la línea se termina de trazar, los extremos de la línea se conectan por una línea recta y la forma consigue el color actual. Según el tiempo que tomó para dibujar el contorno, la forma gradualmente aparece y desaparece en la pantalla. En esta representación, aunque la técnica de animación es simple, ofrece transiciones suaves y crea un discurso básico continuo.

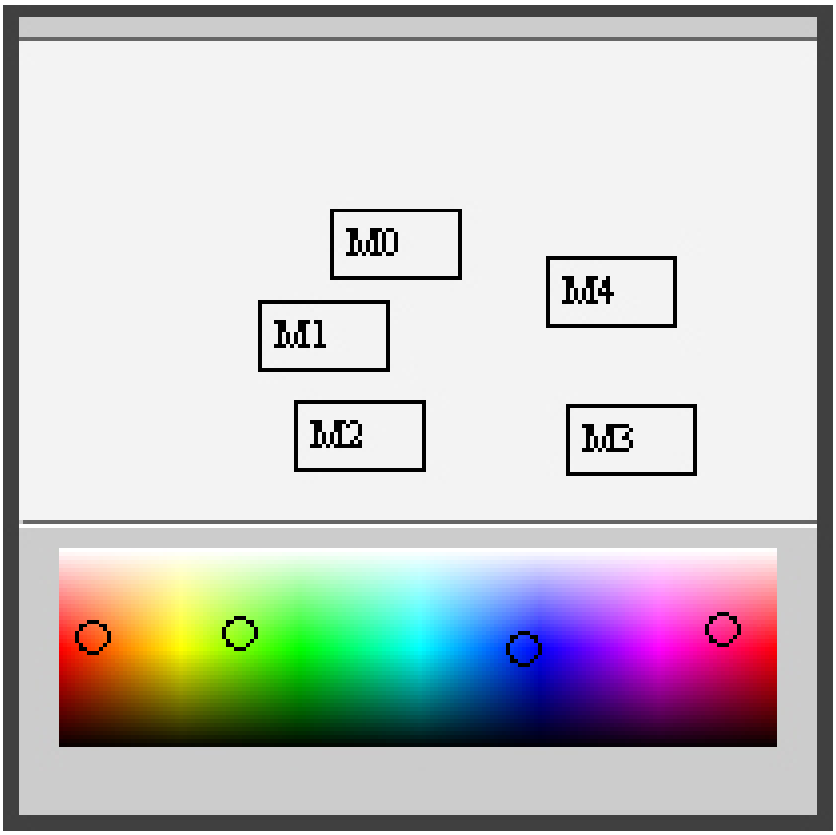

Figura 130: Configuración de ensamble para control de IMPI.

La ventana para la colección de ensambles

La Interface del conductor tiene también una pequeña ventana (Fig. 130) que se subdivide en dos secciones: la primera es un área blan-

ca rectangular donde todos los músicos en línea están representados como pequeños rectángulos y cada vez que un nuevo músico se registra en el sistema se crea un pequeño rectángulo con un número que aumenta secuencialmente en el centro del área. Los rectángulos se pueden desplazar libremente alrededor del área con la intención de que el conductor pueda organizar a los músicos geográficamente. La ubicación en la pantalla puede, por ejemplo, indicar la ubicación física de los músicos en el escenario, o por otro lado, puede significar importancia o el orden de aparición. Esta decisión se deja abierta para que (intencionalmente) cubra los requisitos del ejecutante. Tan pronto como un músico se desconecta o desconecta del sistema, el rectángulo que lo representa se borra en automático.

La sección inferior es un área rectangular que muestra toda la gama de colores. Los valores del color están organizados de tal manera que se crea un continuo de color similar al arco iris en el eje X. En el eje Y, se presentan variaciones con valores mayores o menores de blanco y negro, creando un continuo gradual.

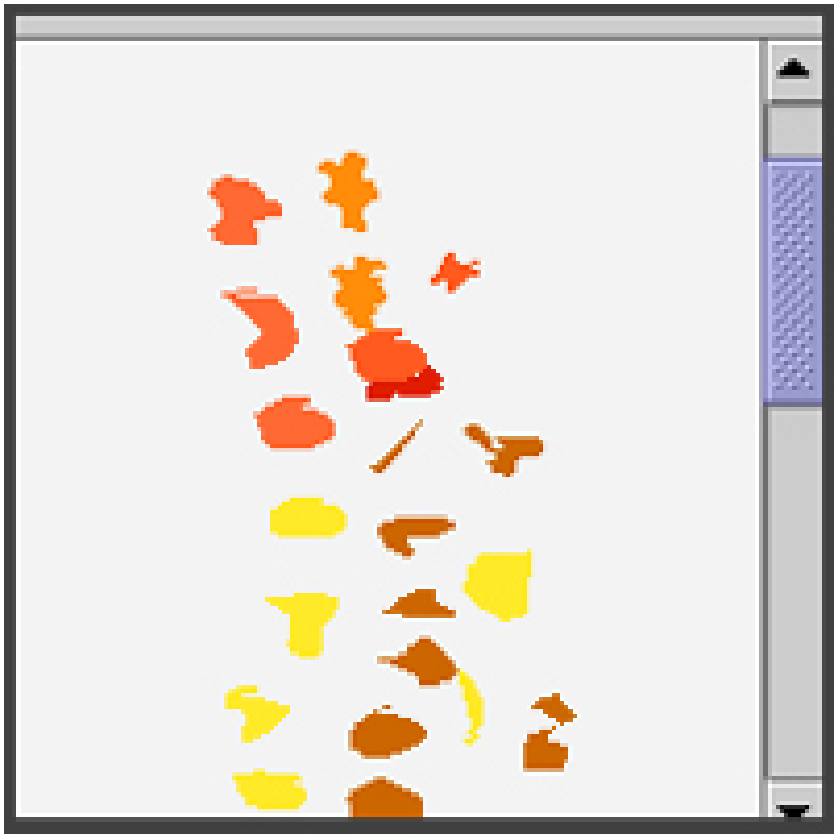
La sección inferior se utiliza para crear combinaciones de músicos o sub-conjuntos, cada sub-conjunto está representado por un pequeño círculo sobre los colores. Por ejemplo, para crear un sub-conjunto, el usuario hace clic en la ventana superior por encima de todos los músicos que formarán parte del conjunto y una vez seleccionados todos ellos, el usuario hará clic en la sección inferior del color que se desea representar como subconjunto particular. En ese momento, se crea un nuevo círculo sobre el color que se eligió y cada vez que el cursor está sobre un círculo, todos los músicos que componen ese conjunto se representarán con el color particular de ese conjunto en particular.

Como en el caso de los músicos, los sub-conjuntos se pueden mover libremente alrededor del área; sin embargo, para este caso, hay un efecto porque el movimiento modifica el color del conjunto y establece el color actual para la pintura. Este punto se describirá en la sección de correlación e interacción.

La ventana para la colección de objetos

La Interface del pintor también tiene una pequeña ventana (figura 131) donde todos los objetos se recaban y se organizan. Esta ventana se encuentra debajo de la colección de conjuntos y se representa como un rectángulo blanco. Cada vez que se concluye una forma en la ventana del lienzo, se crea una versión escalada en la ventana de colección de objetos. Por defecto cada nueva forma se agrega en el centro por debajo de las anteriores; sin embargo, una vez creada, se puede mover libremente alrededor de la ventana para adaptarse a los requisitos particulares del reproductor. Se permite, por ejemplo, estar organizados

Figura 131: Configuración de objetos para control de IMPI.

por la forma, el color o el orden en que se repitan y requieran los materiales.

Figura 132: Configuración de edicción de objetos de IMPI.

Si un pintor-conductor selecciona el objeto, se crea una nueva ventana (Fig. 132). En la ventana se presenta una copia del objeto. Y alrededor de todo el contorno se muestran varios pequeños círculos. Estos círculos representan los puntos finales de control de las curvas de Bezier que componen la forma, este punto se explicará más adelante en esta misma sección.

Todos los puntos se pueden arrastrar y mover alrededor de la ventana, provocando una transformación de la forma original y una vez que el usuario esté satisfecho con la variación, la ventana se puede cerrar y, el nuevo objeto se puede agregar automáticamente a la colección de objetos. Originalmente, esta transformación sería el método utilizado para crear variaciones gráficas y visuales; sin embargo, esto no se implementó por razones que se explicarán en la sección **??**.

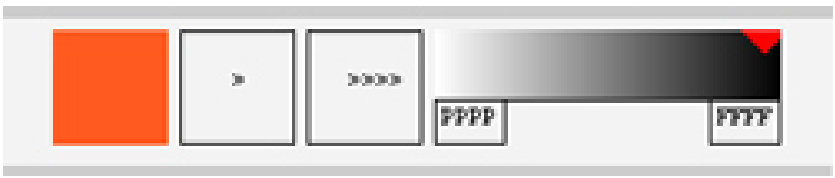

Figura 133: Panel de control, segunda versión de IMPI.

La ventana de control

En la parte inferior de la Interface del pintor hay otra sección (figura 133) que corresponde al panel de control que se compone de varios

elementos diferentes. A la izquierda hay un cuadrado que muestra constantemente el color actual que se usará para pintar, y que evidencia que el conjunto que ha sido seleccionado. A la izquierda del cuadrado se encuentra el botón de reproducción que se utiliza para enviar a los músicos la información que se ha recogido desde la anterior pulsación del botón y, a la izquierda hay un segundo botón que no fue asignado.

Finalmente, a la derecha de la representación, un objeto establece la transparencia de la forma y la intensidad de la frase musical. Este objeto se compone de dos elementos vinculados: en la parte superior tiene un área rectangular con una gradiente que va de blanco a negro y por encima de la gradiente se despliega un triángulo rojo que indica la transparencia actual. Por otro lado, en la parte inferior, hay dos rectángulos móviles: un rectángulo indica la dinámica más suave pppp y el otro la alta dinámica ffff con el ratón o con la tableta es posible modificar la ubicación del triángulo y los rectángulos y modificar la dinámica ¿Cómo? Al mover el triángulo, se selecciona una nueva transparencia para dibujar las formas, moviendo los rectángulos se seleccionará un mapa diferente de dinámica. Hay una correlación lineal entre la transparencia del dibujo y la intensidad de la frase musical por defecto, si el objeto es casi transparente, la frase musical es lo más suave posible y mientras el dibujo se vuelve más oscuro, la intensidad aumenta.

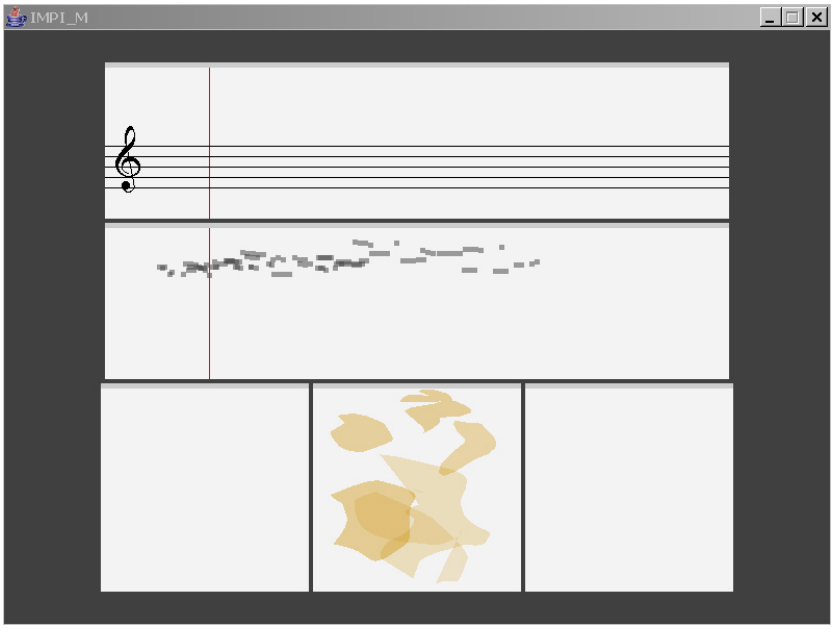

Figura 134: Pantalla para el ejecutante, segunda versión de IMPI.

Los ejecutantes

La Interface del músico (figura 134) está formada por cinco ventanas donde cada una tiene diferentes características; pero, sin embargo, todas las ventanas implementadas muestran la información musical con un tipo particular de representación gráfica. Una vez que el músico inicia el programa no hay nada que establecer porque el cambio, y la conexión con el servidor se realiza automáticamente. Esta versión no permite ningún tipo de entrada por parte de los músicos; con lo cual, el ordenador solo utiliza el recurso como una pantalla-partitura; sin embargo, hice especial hincapié en la búsqueda de representaciones alternativas de los motivos musicales.

Diferentes maneras de representación musical; una manera natural para crear interactividad

Mientras trabajaba en la segunda versión del sistema IMPI, empecé a elucubrar que si los músicos no tuvieran una *cadena* digital para alimentar la información al sistema, deberían, por lo menos, contar con opciones para modificar la información que recibieron del pintor-conductor; sin embargo, la notación tradicional que se utilizó en la primera versión no parecía funcionar como el método apropiado para ello porque las partituras con notación musical tradicional no ofrecen mucho espacio para la variación. Dado a esta situación, consideré diferentes posibilidades para de resolver la situación. Una de las soluciones fue crear diferentes tipos de representaciones musicales donde cada representación le diera al músico, un nivel diferente de independencia, que fuera desde el determinismo de la notación musical estándar hasta el hecho de permitir que los músicos crearan sus propias interpretaciones de formas gráficas como partituras abiertas que considerara la posibilidad de crear partituras para músicos que no saben leer música en partitura, esta opción funcionaba como alternativa para invitar a todo tipo de músicos a interactuar con el sistema.

Debido a que los músicos tienen la opción de alterar o modificar la información que reciben o incluso, la de generar una línea de pentagrama, se produce una interacción natural con el sistema en esta versión porque los músicos no están necesariamente limitados a lo que se presenta en la partitura y pueden interactuar con las mismas condiciones que ofrece la improvisación libre tradicional. Los músicos pueden elegir entre las diferentes representaciones musicales según sus deseos y habilidades y cambiar voluntariamente entre las ventanas. Las representaciones musicales consideradas para esta versión fueron:

La ventana de puntuación La ventana superior de la Interface muestra el material que envía el pintor en su representación como notación

musical estándar. Esta ventana correspondería a la ventana de la primera versión de IMPI; sin embargo, no se implementó completamente cuando decidí trabajar en la próxima versión. Es importantes señalara que para esta versión los músicos deben saber leer las partituras y no pueden alterar la información recibida.

La ventana de boceto Debajo de la ventana de puntuación hay otra representación del material musical. Esta ventana fue diseñada para preservar la intención musical y la estructura de la improvisación, pero los músicos no están obligados a saber leer música y tienen un marco mucho más grande para desarrollar ideas personales. Esta representación de la música es, en muchos aspectos, comparable a los rollos de pianola; sin embargo, también mantiene similitudes con la ventana de desplazamiento. Las notas musicales se representan con rectángulos donde la longitud del rectángulo representa la longitud en el tiempo y su oscuridad representa la intensidad de la nota. Los rectángulos casi blancos representan notas suaves y los rectángulos negros representan notas más altas. Las notas se desplazan constantemente de derecha a izquierda, como ocurre en la ventana de puntuación y donde la posición del rectángulo en el eje Y representa el tono de la nota. La parte inferior de la ventana indica el registro más bajo del instrumento y la sección alta de la ventana indica el registro más alto del instrumento. La información corre de derecha a izquierda, emulando la lectura de la notación estándar.

La ventana de dibujo Debajo de la ventana de esbozo, entre otras dos ventanas cuadradas hay un área cuadrada blanca donde los músicos reciben sólo la información gráfica que se pretendía dirigir a ellos. Los músicos no reciben la animación final, sino únicamente los objetos que fueron enviados a los sub-conjuntos a los que pertenecen. Los músicos deben utilizar esta información gráfica para crear una representación acústica subjetiva de las imágenes. De todas las representaciones, ésta es la que ofrece una casi completa independencia a los músicos, pero, incluso con toda la libertad que ofrece esta opción, se espera que al menos una ligera intención de la estructura definida por el conductor se mantenga durante la ejecución.

La ventana Mensajes En esta ventana, el músico puede recibir información que no necesariamente tiene una notación simbólica. Podría tratarse de texto escrito. Esta ventana no se implementó cuando decidí dejar de trabajar en esta versión.

La ventana de animación A la derecha de la ventana de dibujo hay otra área cuadrada blanca donde se presenta la versión final de los gráficos. Su función es la de ayudar al músico a ver el desarrollo de la sección visual en caso de que no tengan fácil acceso a la proyección.

Esta ventana no se implementó completamente cuando decidí dejar de trabajar en esta versión.

Mapeo audiovisual

En esta segunda versión, las relaciones entre el material visual y el audio comenzaron a ser estudiadas con mucha más seriedad. El hecho de retomar algunos elementos de la primera versión, descartar otros y tratar de crear combinaciones audiovisuales complejas, pero coherentes resultó en un siguiente mapeo. Como en la primera versión, toda la información fue creada por el pintor, una de las premisas en la construcción de esta versión concibió la idea de que la acción de crear un dibujo implica contenido expresivo que sí puede traducirse al dominio acústico y puse especial interés en el análisis de la velocidad, la presión y el tipo de forma.

Velocidad La velocidad y los cambios en la misma al crear un trazo tienen mucho significado físico y un alto contenido gestual. En la música, el ritmo es probablemente el elemento que se encuentra más directamente asociado con el movimiento del cuerpo y debido a esta similitud, esta versión de IMPI utiliza la velocidad y sus cambio (aceleración) de cuando se crea el dibujo para construir el ritmo de la frase musical. Si el trazo es lento, se crean notas largas; Si el trazo es rápido, se crean muchas notas cortas; por otro lado, si la velocidad es constante, se crea un pulso regular; y, si hay cambios en la velocidad, se crean pulsos irregulares. La calibración de los valores para este parámetro fue producto de una larga una exploración.

Color Como se explicó en la sección anterior, el color se asigna a los subgrupos que comparten una idea musical. Cuando el pintor crea un subgrupo, se le asigna un color y cada vez que el conductor elige pintar con ese color se está enviando información al subgrupo particular que posee ese color.

Transparencia Como se ha explicado en la sección anterior, la transparencia de la forma puede modificarse mediante un deslizador. La transparencia de la forma determina la intensidad de la frase musical y puede modificar dinámicamente con el valor de presión de la pluma.

Presión Fue al final del desarrollo de esta versión que se implementó la tableta digital. Antes de su implementación, la transparencia visual y por lo tanto, la intensidad de la frase musical se obtenía asignando el valor en el deslizador; sin embargo, una vez que el sistema tuvo la opción de usar la presión como un parámetro de

entrada, se decidió usarlo para esta intención. Por esta razón hay dos maneras de modificar la intensidad de transparencia: directamente en el control deslizante, o, cambiando la presión del lápiz sobre la tableta digital.

Trayectoria La trayectoria del trazo se utiliza para derivar los tonos que constituyen la frase musical en conjunción con el ritmo de la velocidad y la dinámica de la presión. La intención de esta versión estaba guiada para evitar las asignaciones que podrían ser demasiado obvias, demasiado complejas para la percepción del escucha o para aquellas que no ofrecían el mismo resultado con la misma entrada. Se desarrolló un algoritmo simple pero potencialmente interesante, que se explicará más adelante.

Duración Inicialmente, el tiempo que se tarda en crear la forma se utilizó como referente para la duración total de la frase musical; sin embargo, después de algunas pruebas estaba claro que la proporción debía ser modificada porque era extremadamente difícil para el pintor crear suficientes trazos para mantener suficiente material musical funcionando en el sistema. La proporción se multiplicó entonces por diez, con lo cual, el tiempo que se tarda en crear el trazo genera una frase musical diez veces más larga en el tiempo.

Tecnología de la segunda versión

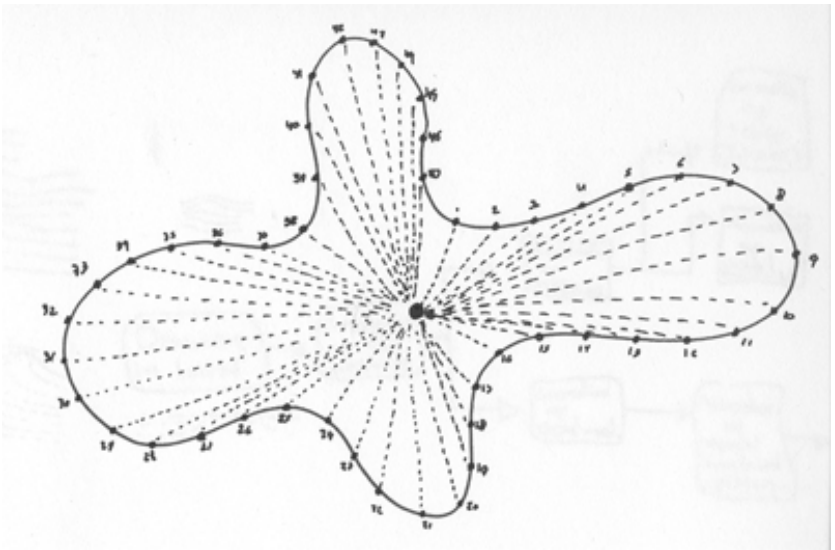

Figura 135: Técnica para el análisis de trazos para la segunda versión.

El calculo de altura Para la creación de los tonos en cada frase musical, recurrí al análisis del contorno del dibujo. El contorno de cada trazo

puede ser visto como una colección de puntos secuenciales (Fig. 135) porque cada vez que se crea una nota nueva se calcula el centro de gravedad actual de la forma. El centro de gravedad es el punto en el que sería necesario equilibrar una superficie sostenida en un solo punto. Algunas formas simétricas como círculos, elipses y cuadrados tienen su centro de gravedad exactamente en el centro, pero las formas irregulares pueden llegar a tener este punto dentro o fuera de ellas. Obtener el promedio de los valores X y Y de todos los puntos que crea la forma del contorno da el centro de gravedad de la representación. Es importante notar que esta técnica no es matemáticamente correcta, pero es absolutamente funcional para nuestra aplicación práctica.

Cada vez que se creó una nota nueva, se midió una distancia con el centro de gravedad actual y su ubicación. El valor de esta distancia se utilizó para calcular un tono. Por ejemplo, si la ubicación actual estaba cerca del centro de gravedad, el tono de la nota era C medio y cuanto más lejos se encontraba el punto del centro de gravedad, más lejos era la nota cromáticamente en relación al C medio generador. Incluso si en la práctica, este algoritmo no parecía ser lo suficientemente eficaz, la idea de crear los tonos basados en la forma de las figuras fue un método muy interesante para crear un enlace que no tan directo como otros métodos (valores de puntos).

Suavizado Cuando se dibuja una forma con el ratón o con la tableta digital, un reloj interno actualiza constantemente la ubicación actual del dispositivo y todos los puntos están almacenados en una matriz y conectados con líneas rectas. Para muchas aplicaciones, la resolución temporal es suficiente para crear la cantidad de puntos necesaria para producir la ilusión de un continuo. Sin embargo, si el dibujo se crea a altas velocidades, la velocidad del reloj no es lo suficientemente rápida y las rectas son observables, dado que la velocidad del reloj es una limitación del sistema operativo, no hay manera fácil de modificarla.

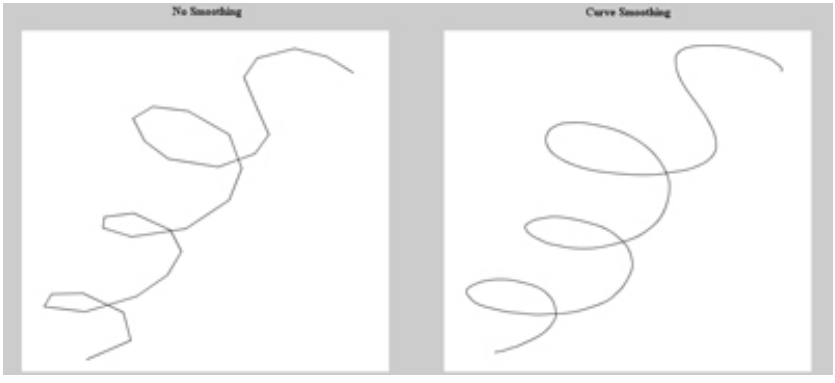

Figura 136: Suavizado de trazos para la segunda versión.

Basándome en el trabajo de Robert Sentinella Robert Sentinella (http:

//merganser.math.gvsu.edu/david/reed03/projects/sentinella/) (figura 136)quien desarrolló un java más suave descubrí que existen algunas técnicas para suavizar los trazos, este recurso técnico lo implemente en esta versión como método para corregir dibujos rápidos. Este método analiza la distancia entre los puntos y en vez de conectarlos con líneas rectas calcula las curvas de Bezier donde los puntos de control de cada curva se ajustan según a la distancia de los puntos. Debido a que la matemática involucrada no es computacionalmente costosa, el método no consume CPU y puede utilizarse en tiempo real. Cuando pude definir la idea de que la transformación de objetos gráficos generaría transformaciones musicales, entonces, surgió el problema de cómo analizar el dibujo dado que la cantidad de puntos que componen una forma gráfica podría ser del orden de miles. Entonces, decidí que la forma necesitaba ser vectorizada para transformar la colección de puntos en algo más manejable.

Figura 137: Método de Newton Raphson para la conversión de trazos en curvas de Bezier

Utilizando el método de *Newton Raphson* con un programa de Delph de Nils Haeck (http://www.simdesign.nl/bezier.html) que aproximándose a una serie de puntos los convierte en una colección de curvas de Bezier y que, a su vez, permite la transformación de imágenes (fig 137) el código fue traducido a Java. Para realizar esta traducción conté con el apoyo de Carlos Rocha y una vez que se tradujo me di a la tarea de implementar el método que permite establecer el nivel deseado de aproximación y la suavidad de las curvas con parámetros más manejables.

Técnicas de limpieza La señal generada por el dispositivo de entrada y algunos de los datos utilizados durante el análisis de la información necesitan ser limpiados y suavizados para tener un valor significativo de representación. La información que refiere a la velocidad y a la presión del lápiz sobre la tableta se trasladó a un filtro de paso bajo de primer orden descrito en la siguiente ecuación, en donde t es el tiempo presente y c un coeficiente de filtraje entre 0 y 1.

$$y_t = c * x_t + (1 - c) * y_{t-1} \quad (1)$$

Si no hubiera decidido aplicar este filtro, la entrada habría sido muy

inestable, y, por lo tanto no habría existido precisión en las mediciones del uso de la tableta.

Técnicas de escalamiento Algunos de los valores registrados en la tableta eran demasiado lineales para tener un significado significativo, con lo cual, para que estos valores fueran significativos al sistema, se aplicó una escala de curva a la entrada.

$$y = \left(\frac{x - i_1}{i_2 - i_1}\right)^c * (o_2 - o_1) + o_1 \tag{2}$$

El factor de la curva se calcula mediante un método de ensayo y error y está abierto para ser sintonizado en el futuro mientras el sistema evoluciona y es probado por más ejecutantes.

La tableta digital

Una tableta digital también se implementó para esta versión y la Interface funciona tanto con un ratón como con la tableta. Para que la tableta funcione con Java, programé un conjunto completo de métodos y clases. Esta librería se basa en la biblioteca JWinTab de Jun Rekimoto (https://www.sonycsl.co.jp/person/rekimoto/java/jwintab/) y fue desarrollada en Sony Computer Science Laboratories, Inc. La biblioteca amplía la funcionalidad de Rekimoto y permite tratar la información de la tableta de la misma manera que Java trata con la información del ratón; Es decir, usar eventos de la tableta y de los oyentes.

Red

Esta versión vuelve a implementar el motor de red desarrollado para la versión anterior; sin embargo, ahora añade la posibilidad de enviar información a subgrupos particulares y miembros aislados del conjunto.

Observaciones de la segunda versión

ref:obs2secchimpi

Esta versión tiene varias mejoras comparadas con la primera. La codificación de esta versión fue un proceso laborioso que involucró la adquisición de nuevos conceptos y técnicas; sin embargo, hay varias observaciones que se pueden hacer en relación a su perfeccionamiento.

Con la experiencia del taller de Jorn Zorn estaba claro que el sistema incluía características que, aunque interesantes, se implementaban de tal manera que les tomaba demasiado tiempo acceder a la información e interpretar en tiempo real. IMPI está destinado a ser una Interface para ser utilizada en un contexto en tiempo real y no hay tiempo para

abrir ventanas y arrastrar elementos pequeños si la intención es tener control sobre el material mientras se interpreta la obra musical.

Otro elemento que debe considerarse es la capacidad del sistema para distribuir y desarrollar el material musical para el conjunto porque, aunque los músicos tienen la opción de crear su propia música, el sistema ofrece la posibilidad de crear música para el *tutti* (todos los miembros del conjunto). Esto significa que con una persona que guíe todo el conjunto o con la entrada de una persona individual debería ser suficiente para crear la música de muchos instrumentos. Si componer música es un proceso que requiere diligencia y tranquilidad, crear música para muchos músicos en tiempo real parece ser un desafío complicado dado que si la improvisación coherente como pintor-conductor es, en la mayoría de los casos, un procedimiento complejo, generar improvisaciones interesantes para muchos músicos es incluso mucho más difícil porque su complejidad es multivectorial.

IMPI no intenta ser un generador de música algorítmica; sin embargo, con el desarrollo de esta versión quedó claro que las versiones futuras requerirían mecanismos más precisos para crear más el material que lo que se había logrado en las versiones anteriores.

La parte visual de esta versión resultó mucho más rica e interesante que en las versiones anteriores. El uso de formas en vez de líneas, así como el gradual desvanecimiento y la difuminación de las formas, incluyendo la posibilidad de crear formas con diferente nivel de transparencia y la posibilidad de hacer cola de eventos para lanzarlas simultáneamente fueron un hallazgo en positivo y una gran aportación a la mejoría de las imágenes que potencializaron el resultado gráfico haciéndolo mucho más interesante que en las versiones anteriores.

Tercera version

La experiencia de haber desarrollado la primera y segunda versiones y la posibilidad de haber probado la segunda con un conjunto de músicos en un taller me ayudó a definir las características de la tercera versión. Esta versión está más cerca de la ideal y, aunque todavía hay muchas características que deben ser implementadas, repensadas o modificadas, el cambio más importante fue el acercamiento del material visual al acústico. Uno de los objetivos importantes en la creación de IMPI fue el desarrollo de una Interface con las menos posibles definiciones pre-concebidas o pre-establecidas. En esta versión IMPI intenta automatizar los menos parámetros posibles; sin embargo, la experiencia del trabajo anterior me demostró lo difícil que resulta crear música para muchos instrumentos que se acompañen de una animación visual en tiempo real, definiendo sólo las estructuras básicas de bajo nivel. Esta versión sacrifica parte de este *control completo* del material y

predefine algunas relaciones y procedimientos.

De la experiencia anterior estaba claro que la creación de frases de la duración del trazo en sí mismo no era muy eficiente porque el sistema consumía el material mucho más más rápidamente de lo que el pintor podía generar el dibujo, provocando grandes secciones de silencio durante el desarrollo de la pieza musical con lo cual, en esta versión, cada trazo genera una frase con duración en proporción al tiempo que le toma al pintor-conductor, pero multiplicado por un factor que posibilite la extensión en el tiempo sin generar silencios. Para lograrlo, tuve que considerar la creación de secciones más largas de implicando la auto-generación de material, esto se solucionó gracias a que estos materiales se desarrollan determinados por las *esculturas* creadas con dos ventanas nuevas.

Otra de las modificaciones importantes de esta versión fue el cambio en el procedimiento para generar el enlace entre el audio y los elementos visuales; mientras que las versiones anteriores se utilizaron elementos del dominio gráfico como el color o la transparencia de la forma para crear la música, en esta versión, el audio y los gráficos compartieron un elemento común para lograr su fusión. Estos cambios dieron lugar a un sistema en el que ninguno de los medios dependen del otro, sino que cada medio tiene su propio conjunto de técnicas y procedimientos para su desarrollo específico. Se podría decir que esta relación es resultado de la pérdida de los mapeos comprensibles previos; sin embargo, debido a que esta técnica también ofrece una opción de mapeo de bajo nivel, las modificaciones resultan positivos para el resultado musical final.

Esta versión simplifica mucho de los métodos que la segunda versión mostró por ser demasiado compleja para situaciones en tiempo real. Una adición significativa al sistema fue la creación de una ventana que representa la información, utilizando una representación tridimensional. En esta versión hay menos ventanas, y la mano que no había sido utilizada en las versiones anteriores controla algunas teclas de la computadora.

El resultado audiovisual de esta versión de IMPI está mucho más cerca del ideal del sistema porque en la parte gráfica ya se incluyen los filtros y las texturas y se tiene más cuidado en la forma en que se generan los colores. La música también consigue transformaciones más orgánicas y, en el aspecto técnico, muchas partes del código se modificaron para lograr una optimización del uso de los recursos informáticos. A pesar de que todas las técnicas aprendidas y asimiladas durante el desarrollo de las versiones anteriores se implementaron en esta versión (tales como filtros y smoothers), muchas partes del código se modificaron para lograr una optimización del uso de los recursos informáticos, además de reducir el tamaño de las ventanas con representaciones gráficas para permitir el uso de algoritmos gráficos

mucho más costosos.

Además de implementar JSML en el código, demostrando su valor trascendental también se sustituyó JScore por el renderizador de puntuación utilizado en las versiones anteriores y esta biblioteca se encuentra integrada a JMSL porque ofrece la mayoría de las características que IMPI requiere.

Para concluir esta sección, me es importante mencionar que esta tercera versión es un trabajo en progreso y que muchos de los cambios aún están en desarrollo y es un sistema absolutamente perfectible en el futuro.

Configuración del ensamble

La configuración del ensamble para esta versión es esencialmente igual a la de la segunda versión en el sentido de que sólo un pintor está realizando el conjunto general y la interacción entre músicos se obtiene mediante métodos acústicos fuera del sistema. El flujo de información en el sistema es unidireccional y no hay posibilidad de que los músicos envíen información al conductor. El código que maneja la funcionalidad de red de la versión anterior se conserva esencialmente en su totalidad para correr esta versión.

La interface del pintor sufrió varias modificaciones en esta versión, mientras que en las versiones anteriores, la ventana donde el pintor creó el dibujo era la misma ventana que tenía el material gráfico final. Honestamente, la hipótesis inicial de tener el dibujo actual y el material gráfico anterior en la misma ventana no fue aplicable para esta versión porque los niveles de disociación que se alcanzan entre la huella del gesto y la representación gráfica pueden llegar a ser tan altos que para esta versión supuse que era más funcional contar con una ventana para rastrear el material original y otra, donde se renderizara el resultado.

En las versiones anteriores, el espacio de la tableta digital correspondía a toda la pantalla del conductor y esto implicaba que la tableta se subdividía de acuerdo con las distribuciones de las diferentes ventanas de la interface y la configuración no resultaba ser muy eficiente. Cuando el usuario estaba trabajando con una ventana en particular, el espacio potencial del resto de las ventanas se desperdiciaba con lo cual, para esta versión, consideré utilizar algunas teclas del teclado de la computadora para seleccionar la ventana que se desea y al espacio total de la tableta digital se le asigna esa ventana en particular. De esta manera, todo el espacio de la tableta se asigna a la ventana activa permanentemente.

El pintor tiene una ventana con el material gráfico final en la pantalla. Esta ventana (figura 138) muestra el material gráfico animado que

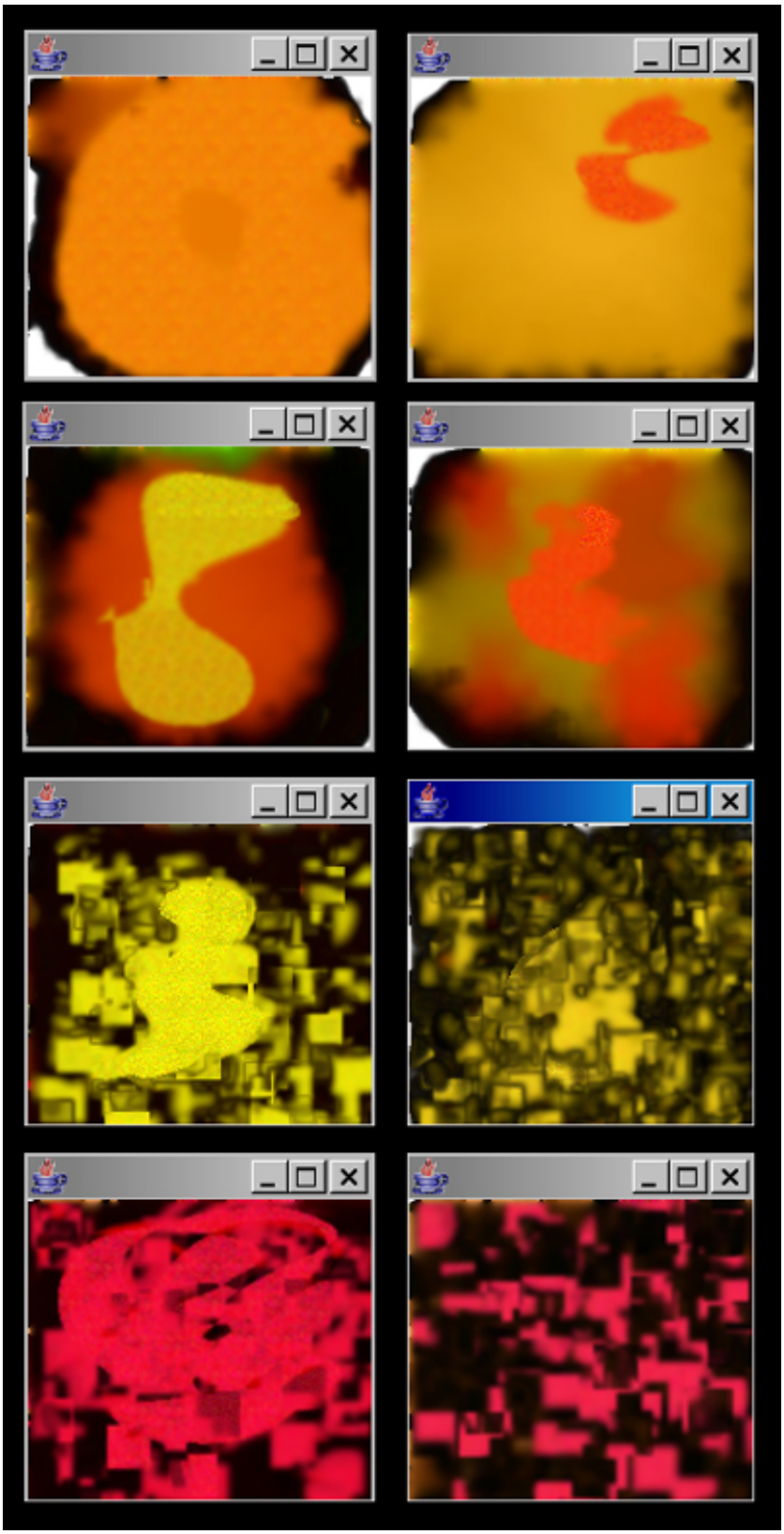

Figura 138: Tomas de pantalla de la venta de generación gráfica

corresponde al mismo que se debe proyectar durante la interpretación. El pintor-conductor no tiene control sobre él.

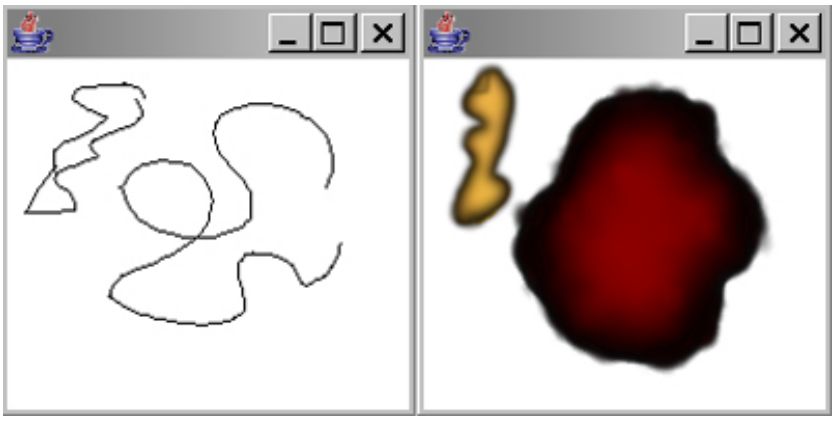

Figura 139: Ventana para trazos de la tercera versión.

La ventana de trazos es una pequeña área blanca (fig 139) y cada vez que el pintor inicia un nuevo gesto, la ventana se limpia. Es importante mencionar que cuando se está creando el dibujo, la trayectoria que se despliega en la ventana se representa con una delgada línea negra. No es necesario tener un cursor que muestre la posición de la pluma porque el tamaño total de la ventana corresponde al tamaño de la tableta que se selecciona pulsando F1 en el teclado.

La venta de ensambles de esta versión no asigna el color seleccionado actual a un sub-conjunto particular porque la relación entre el color y la instrumentación no fue eficiente, con lo cual, la técnica para elegir a los músicos que reciben la información también sufrió una transformación en esta versión. Para esta versión de IMPI, el usuario tiene que rodear o al menos tocar los rectángulos de los músicos con un golpe y todos los rectángulos se pueden mover a cualquier parte de la ventana creando secciones, de acuerdo a los requisitos del conductor. Cuando se selecciona un músico, se resalta y un sub-conjunto permanece activo hasta que el usuario vuelve a activar la ventana que le corresponde. Si no se selecciona ningún subconjunto, la información se envía a todo el conjunto y corresponde a un *tutti* musical.

De manera similar a la primera versión, cada vez que un músico ejecuta el programa en su computadora, aparece un rectángulo móvil en la ventana del conjunto, pero, tan pronto como el músico cierra el programa, el rectángulo desaparece de la ventana. Esta ventana se selecciona con la tecla F2 y no está implementada actualmente.

La venta de regiones El hecho de hacerle clic a los objetos fue una técnica que implementé en las versiones anteriores; sin embargo, el dibujo es la función natural de la tableta digital y hacer clic era ir en

contra de la funcionalidad natural de la interface, con lo cual, en lugar de hacer clic, esta versión conserva la técnica de dibujar formas para modificar los parámetros que determinan la música y el material visual. Estas ventanas se utilizan para definir las regiones visuales y acústicas. En estas ventanas, el usuario puede dibujar formas tridimensionales.

Los detalles sobre la noción de regiones espaciales se explican más adelante. La ventana para definir la región acústica se activa pulsando la tecla F3 y la ventana para definir la región visual se activa pulsando la tecla F4. Actualmente, estas ventanas no están completamente implementadas.

LA VENTA DE COLOR En relación a la ventana de color, para fines de prueba, esta versión conserva la ventana de color que formaba parte de la colección de conjuntos en la versión anterior (vea el panel de color de la ventana de conjunto en la segunda versión); sin embargo, ahora no está directamente asociada con ningún parámetro musical y solo se utiliza para definir el color principal para la creación del dibujo. El color actual se conserva hasta que se defina uno nuevo, esta ventana se activa pulsando la tecla F5.

Es muy probable que la ventana se elimine cuando el color se convierte en uno de los espacios de transformación controlados con una de las ventanas de las regiones.

LOS EJECUTANTES En relación a los ejecutantes, la ventana del pintor-conductor conserva la estrategia de representar la información en varios formatos para permitir al usuario elegir e interpolar entre ellos; sin embargo, estas representaciones han sufrido cambios significativos:

La Representación Marcada En esta versión, el render de puntuación desarrollado previamente ha sido reemplazado por el paquete Jscore de JMSL [DB04]. La puntuación no se desplaza de derecha a izquierda como lo hizo la versión anterior, sino que ahora la nota que se está reproduciendo en el momento se resalta con un cursor amarillo que se desplaza de izquierda a derecha. Tan pronto como el cursor llega al final de la ventana, se crea un nuevo material en ella y se rebobina el desplazador hasta el comienzo del material de la partitura (figura 140).

La ventana de gráficos personalizados En esta ventana, el músico recibe una representación gráfica de la información que se dirige específicamente a él o ella, con lo clocual múltiples músicos pueden recibir la misma información si pertenecen al mismo sub-conjunto; sin embargo, debido a que estos sub-conjuntos están cambiando constantemente, cada músico termina con gráficos diferentes en sus pantallas.

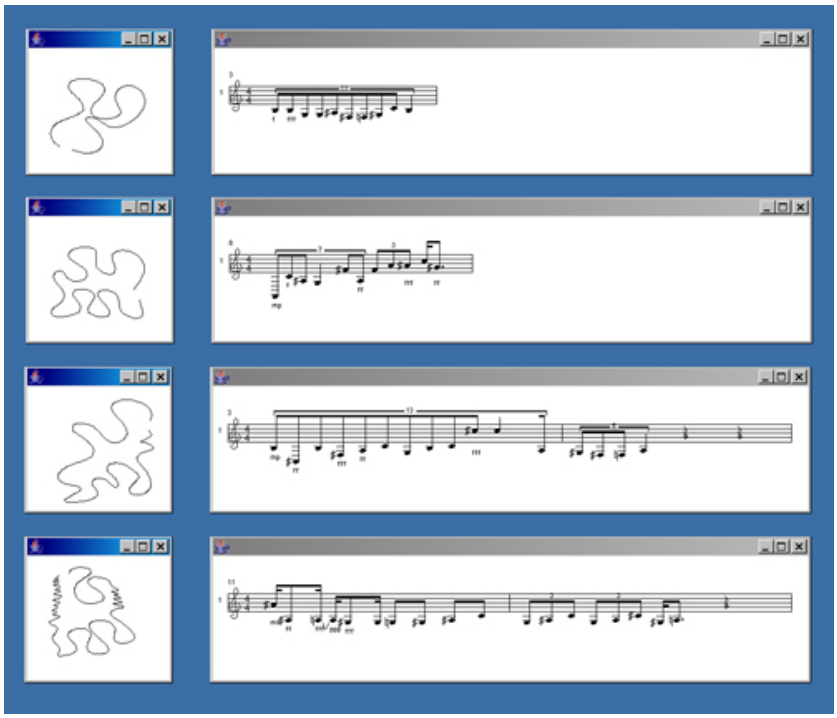

Figura 140: Correlación entre trazos y generación de partitura.

La ventana de material gráfico principal El músico tiene en la pantalla una pequeña ventana donde se presenta el material gráfico principal, por si acaso no tuviera el acceso a la proyección.

LENGUAJE AUDIOVISUAL Hay varias decisiones que aún deben tomarse sobre el lenguaje audiovisual y sobre el mapeo que —finalmente— se utilizará en la versión en desarrollo. Sin embargo, las características importantes ya están definidas y deben ser señaladas. El cambio más importante fue la disociación de las asignaciones directas entre el audio y el material visual. En las versiones anteriores, algunos elementos musicales fueron subordinados a parámetros gráficos y ninguno de los elementos musicales afectó de la expresión gráfica. Las relaciones directas fueron descartadas con la creencia de que cada medio debe evolucionar sin interferir con el otro en el mapeo de bajo nivel. El diálogo audiovisual entre las imágenes y la música debe transitar en favor de la creación de tensión y relajación de estructuras más grandes en el tiempo con lo cual el nivel de sincronización reconocible entre los eventos de ambos dominios es el objetivo estético principal y el campo de la investigación.

La tableta digital sigue siendo el método para introducir información en el sistema con lo cual, significa que la información generada en el momento de crear los trazos continúa como una parte fundamental del algoritmo generador de la información; sin embargo, en esta versión,

la tableta no se utiliza sólo para generar nuevo material, sino también para transformar la información que ya está presente en el sistema ¿Cómo se logró esta transición? Esto se obtuvo mediante un nuevo y más complejo paradigma para la creación de material audiovisual que implicó el uso de dos ventanas con diferentes funcionalidades. La hipótesis fue que el control de las relaciones de bajo nivel con la ventana de la lona se extendía por el control de las relaciones de alto nivel con la ventana de las regiones y eso permitía la creación de material coherente e interesante, al mismo tiempo que, tanto el público como los intérpretes o ejecutantes, pudieran entender el lenguaje audiovisual.

La ventana de lona conserva muchas de las características de la versión anterior pero las transformación en los parámetros generados por la tableta digital se mapearon de la siguiente manera:

Velocidad Este parámetro se conserva de la versión anterior. Si la traza es lenta, se crean notas largas; Si la traza es rápida, se crean muchas notas cortas. Por lo tanto, si la velocidad es constante, se crea un pulso regular; Por otro lado, si hay cambios en la velocidad, se crean pulsos irregulares.

Duración La duración del trazo define la duración del objeto musical. En el futuro, este objeto se repetirá con una transformación morfológica gradual basada en la estructura tridimensional de la ventana de regiones.

Trayectoria Este parámetro se conserva de la versión anterior. La trayectoria establece los tonos a utilizar. Sin embargo, el valor de la trayectoria se combina ahora con la inclinación para crear el tono final. El código fue mejorado. El centro de gravedad no es el promedio de los puntos anteriores en un momento determinado, sino el punto medio de toda la colección de puntos.

Presión Este parámetro se conserva de la versión anterior. Define la intensidad del gesto.

Inclinación El valor de inclinación se utiliza para definir el registro de la nota que se va a generar. La trayectoria define la nota (C, D, E, F, etc.) pero la inclinación asigna la región (C2, C3, C4, etc.).

Las ventanas de regiones y sus características aún no se han implementado; sin embargo, debido a que fueron concebidos cuando se diseñó esta versión, deben describirse así que lo detallo a continuación.

Una región se refiere a un segmento del espacio total representado en la ventana donde el significado de este espacio resulta distinto para el dominio visual y acústico, pero, —para ambos casos— esta ventana representa un espacio tridimensional.

La región se definirá con la tableta digital. Estas ventanas definirán la región que se ve afectada por el trazo creado en la ventana de lienzo, pero, debido a que la intención de estas ventanas consiste en establecer el comportamiento de las relaciones de alto nivel que operan durante largos períodos de tiempo, la información efímera, como la velocidad, no se considera en esta ventana existente pero sí se incluyen la ubicación y la presión de la pluma como los únicos dos parámetros que se emplean para crear las regiones donde la ubicación establece los valores X y Y. La presión ajustará el valor Z del punto específico y el simple hecho de dibujar en la tableta generará un mapa en 3D. Idealmente, el sistema interpolaría puntos para crear formas suaves donde las regiones se visualizarán como esculturas tridimensionales que, a su vez, puedan ser vistos como macrocontroladores del material e igualmente como el material de representación que se crea con cada nuevo trazo en tiempo real.

Figura 141: Ventana para trazos de la tercera versión.

El uso de texturas y filtros implementad en estas versiones (figura 141)demostraba que resultaban métodos más interesantes y expresivos para generar transformaciones orgánicas de la imagen. El hecho de aplicar, repetidamente, el mismo filtro a una imagen en periodos regulares de tiempo ayudó a darle vida al material gráfico, rompiendo con la geometría estática de las versiones anteriores.

Aunque las texturas son fáciles de implementar con la API Java2D, los filtros, por otra parte, requieren más pasos de la programación y se deben diseñar con más cuidado, sobre todo, si se van a utilizar en imágenes animadas, ya que requieren de mucha participación del CPU. Para esto, inicialmente, se empleó la biblioteca de filtros de JH Labs (`http://www.jhlabs.com/`); sin embargo, por razones exploratorias y debido a una ligera incompatibilidad con el nuevo paradigma del procesamiento de imágenes en Java, decidí crear los filtros desde cero.

La observación más importante de la aplicación de esta nueva ver-

sión de IMPI consiste en que debemos determinar, después de realizar pruebas, si debemos hacernos un juicio real al respecto considerando, en primer lugar, la idea de utilizar mapas 3D como macro-controladores después de una exploración y un análisis específico. En el caso de que esta estrategia demuestre ser un método maleable para crear y manipular información, su comportamiento debe extenderse a nuevos dominios: el color en el dominio visual y la instrumentación en el dominio acústico. Los mapas dinámicos donde el significado de la dimensión pueda ser intercambiable también deben ser explorados con este sistema porque si es cierto que las *esculturas* ayudan a visualizar y manipular grandes bloques musicales y visuales, tal vez deban ser tratadas como objetos en el espacio y, entonces, sería interesante poder girar, transformar y desplazar dichos bloques; sin embargo, esta exploración está, por el momento, fuera del alcance de la tercera versión de IMPI.

A pesar de que no podemos incluir el análisis anterior, sí considero relevante que en un futuro próximo, encontramos un método que permita incluir la variable de color y las combinaciones de subconjuntos como parte de los espacios dinámicos. En la versión actual estas dos ventanas permanecen sin justificación estética y aunque el hecho de eliminar estas ventanas, imponiendo los valores que se producen en algunas de las ventanas de la región sería beneficioso, no resulta viable en la práctica ni conceptualmente. En el aspecto técnico, es importante implementar algunas características que no son necesarias en el contexto de investigación, pero que son indispensables para su uso en un rendimiento real. En primer lugar, la ventana con el material gráfico debe ser re-dirigido a un contexto gráfico alternativo que permita enviar una salida de video auxiliar. Este segundo contexto de video debe ser renderizado en una configuración de pantalla completa para proyectarlo sin marcos que perturben la percepción. Además de lo anterior, existen ligeras adiciones que podrían permitirnos que el sistema tenga una pieza mucho más robusta de software. Hay detalles, entre los que se incluye el indicador de ventana activa actual y algunas rutas que se detectan automáticamente (como la resolución y el tamaño de la pantalla), que son factores necesarios a considerar si queremos crear una aplicación independiente. Otras observaciones a implementarse en una futura versión serían el uso correcto de la llave para las partituras y otros elementos de notación de partitura estándar para la ventana del pentagrama de los ejecutantes.

Conclusión

IMPI es una interface musical de improvisación para un ensamble de músicos acústicos, por lo que el único método real de evaluación

del sistema es en un contexto musical dentro de la programación de un concierto o una presentación. Actualmente, sólo se ha probado la segunda versión del sistema pero, tan pronto como se termine la tercera versión, realizaré las pruebas y se hará una nueva evaluación. En el capítulo anterior, cada versión se evaluaba separadamente en relación con las otras versiones; sin embargo, en esta sección, se evalúan varios aspectos del IMPI tomando como referencia todo el proceso de diseño, implementación y exploración de las pruebas del sistema como una unidad.

Conclusiones del proceso de desarrollo

IMPI se desarrolló durante el período de un año donde los últimos seis meses fueron intensamente dedicados al proyecto. La creación de la primera versión ayudó a mejorar mi desempeño ante la programación de Java y me ayudó en el aprendizaje de algunos de los paquetes y bibliotecas del IDE que se utilizaron para crear IMPI. Durante la creación de la segunda versión tuve una aproximación más directa con el tema visual y aprendí más de técnicas gráficas y de los paquetes de redes. En términos generales, se observa un grado significativo de progreso en el diseño del sistema si comparamos los resultados entre la primera y la última de las versiones, por contraste, para la última versión, desarrollé técnicas de gráfica avanzadas y estrategias para optimizar el programa y la adquisición de conocimientos técnicos utilizados en IMPI me formó y me ayudará para el futuro desarrollo del proyecto.

Conclusiones sobre tecnología

En relación al el ámbito técnico, cabe destacar varias observaciones:

- En primer lugar, Java resultó ser eficiente y versátil, el lenguaje y sus bibliotecas funcionaron como se esperaba porque ofrecía la posibilidad de ampliar fácilmente el sistema; sin embargo, como se describirá en la sección Futuro de IMPI, para en las futuras implementaciones de IMPI se considerarán tecnologías diversas que conciban mejoras en relación a la velocidad, escalabilidad, etc.
- En segundo lugar, la tableta digital demostró tener un potencial expresivo, considerando que el dibujo es una actividad común para los seres humanos; sin embargo, también estuvo claro que la tableta no es el método ideal para generar información gestual, especialmente, si hay intenciones de crear información tridimensional.
- En tercer lugar, durante el taller de John Zorn hubo cierta pérdida de información entre las computadoras que demuestran que el motor

de la red aún necesita mejoras.

Conclusiones estéticas

La obtención de resultados estéticos interesantes que contenga en sí mismo una propuesta artística consistente es la parte más complicada de un proyecto como IMPI. Resolver los problemas de un sistema como IMPI de manera análoga a la manera en que un creador detona el proceso de calibración de los comportamientos sutiles de una obra con sus reglas en sí misma sostenidas y considerando las hipótesis por las que transité, espero que hayan sido las idóneas. Después de todo, todo el trabajo tiene el objetivo final de crear una experiencia que pueda expandir la percepción de los receptores del mensaje estético. Confieso que en la primera versión de IMPI no había intenciones estéticas y era un simple prototipo para resolver desafíos técnicos, sin embargo, para la segunda versión ya se intentó crear resultados significativos en relación al resultado estético y después de terminar y de probar la versión durante el taller de John Zorn, pude ver que algunas de las premisas eran correctas y que funcionaban bien, mientras que otras no funcionaban como me esperaba y me di a la tarea de poner el ejercicio y la experiencia estética en primer plano, ya que algunas secciones del material creado durante el taller cruzaron la línea entre ser un experimento técnico y ser una obra con significado estético. Desafortunadamente, los breves momentos en que le material musical fue lo suficientemente interesante no alcanzó la consistencia para crear un trabajo orgánico. La tercera versión cuida y ha sido concebida considerando el significado en las ideas transmitidas (contenido), considerando una apuesta conceptual y estética, poniendo atención en la búsqueda de un resultado musical más orgánico. Incluso, ante una versión que no ha sido probada y no está completamente terminada, podemos observar que lo que se ha desarrollado hasta ahora en relación al flujo de las ideas de las posibilidades de creación que ofrece esta versión, se tratará de un material más profundo porque puede crear material audiovisual más expresivo. Es importante enfatizar que IMPI es una interface que tiene sus propias reglas sintácticas y sus propias técnicas de rendimiento, las posibilidades y los límites del sistema tienen que ser aprendidos, dominados y asimilados para desarrollar un lenguaje personal de ejecución y, entonces, evaluar seriamente las capacidades estéticas del IMPI. Hasta ahora, nadie ha hecho esto y no sucederá hasta que una versión robusta esté disponible de manera profesional. El taller con John Zorn ha sido la única experiencia ahora real en la que el IMPI ha sido probado en un contexto musical concreto y, sin considerar las limitaciones técnicas de la versión e independiente de la ausencia de conocimiento de la interface, estéticamente hablando,

dicha experiencia fue un contexto extraordinario para tener un contacto directo con el material audiovisual. La observación más importante de dicha experiencia fue que los gráficos (que aún deben mejorarse) deben coincidir con el nivel de complejidad que un conjunto de ensamble de improvisación libre logra generar en el dominio musical porque aún existe na inconsistencia entre los dos dominios que afecta la apreciación de la obra en su totalidad estética.

IMPI durante el taller de John Zorn

Durante el taller de John Zorn se realizaron varias improvisaciones usando IMPI. En el primer ensayo, la mayoría de los músicos decidió seguir la ventana de bocetos, esta decisión generó una improvisación de baja densidad porque los músicos produjeron una nota aislada por cada rectángulo que aparecía en su pantalla y no un cúmulo de timbres como yo lo esperaba. La preocupación de los músicos por atrapar el siguiente rectángulo a tiempo los hizo olvidar el resto de los elementos musicales (tales como la intensidad y el tono). En cuanto a mi desempeño, no tuve tiempo suficiente para alimentar la información a la velocidad con la que se consumía el material de pantalla, con lo cual, para mantener una buena velocidad en la generación de información, dejé de cambiar los ensambles y esto significó que todos los músicos obtenían la misma información, este despliegue de información en la pantalla correspondía a un *tutti* similar al unísono en la ejecución del ensamble que duraba una aproximación en tiempo real de lo que IMPI marcaba y yo junto a los músicos en esa situación, estaba tan preocupado por generar información para llenar el espacio sonoro que no presté atención a la estructura de la improvisación ni a la sutileza del resultado gráfico. De esta experiencia rescaté que uno tiene que familiarizarse con la plataforma de la misma manera que es recomendable hacerlo con el instrumento antes de ofrecer un concierto.

Después de la primera improvisación, tuvimos una discusión y acordamos que los músicos deberían poner más atención en la ventana de dibujo y expandir el rango dinámico porque no eran precisos, desarrollando la información sobre la intensidad y, concluimos, que deberían ser más conscientes y estar atentaos a la forma general que la improvisación estaba tomando parte. Después de haber participado de la retroalimentación, realizamos otras improvisaciones con resultados que mejoraron muchísimo, dado que los músicos crearon ideas musicales basadas en los dibujos, en lugar de basarse en las notas según el boceto donde la plataforma IMPI operaba más como generador de formas que como productor de contenido musical. Posteriormente, fue interesante ver que, durante la presentación, el lenguaje de improvisación se conservaba y, al mismo tiempo, ofrecía la posibilidad de crear sincronía

con algunos momentos de silencio, incluyendo secciones individuales.

Figura 142: Músicos durante las sesiones con John Zorn

Al final de las improvisaciones, tuvo lugar una discusión que incluyó a John Zorn y a los músicos implicados quienes me dieron sus impresiones y su retroalimentación. Zorn dijo que tomando como referencia su relación con los sistemas audiovisuales para aplicaciones de música en vivo con los que estaba familiarizado, IMPI planteaba uno de los paradigmas musicales más interesantes de representación, ya que atendía la representación múltiple del contenido musical. Los músicos del conjunto describieron en detalle sus impresiones, pero, el acuerdo general que más destacaba sobre las opiniones de IMPI fue el hecho de que los gráficos redujeron su atención al rendimiento de otros músicos y a su producción musical e interacción durante la ejecución. Esto puede resultar muy común, ya que la mayoría de los músicos ejecutantes trabajan con partituras que conocen a detalle. La retroalimentación me ayudó a señalar que algunas de las asignaciones eran interesantes y potencialmente expresivas, y algunas otras partes del diseño de las interfaces de los músicos y del conductor deberían modificarse, pero sobre todo, me demostró que el sistema requiere un estudio cuidadoso por parte del conductor y de los músicos para que genere resultados interesantes y propositivos, sobre todo, para lograr una interacción consistente entre músicos y una relaciones más directa con el medio audiovisual.

Juum

Este capítulo presenta las propiedades y características de *Juum*, el software desarrollado por el autor como solución personal para organizar y componer obras de arte sonoras y audiovisuales. El capítulo presenta el contexto de los marcos de composición y herramientas similares a *Juum* y también las propiedades técnicas de esta pieza de software. Este capítulo también explica los elementos estéticos y conceptuales que llevaron al autor a desarrollar una solución personalizada para su trabajo artístico. Se presta especial atención al concepto de loop de retroalimentación arte-ciencia producido cuando se crea software personalizado para obras de arte y estas obras de arte creadas se utilizan para producir nuevas iteraciones del software. Finalmente, el capítulo presenta algunos de los proyectos de arte creados con *Juum* hasta la fecha.

Motivación

Si el medio impregna el significado y las características del medio son dados por su configuración interna, entonces en el contexto digital el código que genera el medio afectará al significado final. Esto es cierto en los diferentes niveles del análisis: técnicamente, definiendo nuestra paleta de posibilidades y restringiendo los recursos dependiendo del software que empleamos para crear una obra; socialmente, mediante la suscripción del usuario a un grupo particular que emplea las mismas herramientas; y pedagógicamente, por la influencia de las obras anteriores de la comunidad en nuestro trabajo.

En un momento histórico donde se desarrolla un código específico para obras de arte específicas, podemos sugerir que el código que genera las obras es una parte oculta de las obras mismas. Si el código se altera, se altera también la obra de arte, y la obra de arte no existiría si el código —creado con la obra en mente— no se hubiera escrito. Dicho esto, es posible ver la acción de la codificación como una extensión de la producción artística. Por lo tanto, la importancia de desarrollar nuestros entornos de codificación no es sólo técnica, sino también estética y conceptual.

En el último siglo, con la incorporación gradual en la sociedad de las tecnologías digitales, la idea de Wagner del *arte total* se ha hecho por lo menos parcialmente real. Del entretenimiento superficial a las obras de arte sensuales y originales, los creadores están explorando y creando las obras de arte compuestas por integración de medios diversos. El audio, el video, la escultura, la pintura, los gráficos dinámicos, la danza, el teatro, la electrónica, la mecánica, la poesía, la literatura, la ciencia metodológica se encuentran entre una enorme lista de actividades humanas que ahora están interconectadas digitalmente y abiertas para la exploración artística.

Si bien el trabajo en un único medio sigue siendo atractivo y abierto al descubrimiento y a la creatividad, las posibilidades expresivas de interrelacionar diferentes áreas son más atractivas para muchos creadores y ofrecen un espacio más amplio para expresiones originales y desafiantes. Teniendo esto en cuenta y tras un periodo de estudio en el campo de la informática, el autor decidió crear una solución personal que integre los diferentes requisitos que surgieron constantemente en las producciones del autor: generación de sonido, control de dispositivos mecánicos, acceso a bases de datos, control gráfico y, sobre todo, la coordinación temporal entre todas las partes.

Desde el comienzo de la era de la computadora, los artistas han estado interesados en emplear aplicaciones informáticas con fines creativos. Un número imponente de código programado se ha escrito en una variedad amplia de lenguajes de programación que abordan preguntas artísticas de una amplia gama de perspectivas. El uso de las tecnologías digitales ha abierto un mundo de espacios de creatividad y ofreciendo un conjunto de opciones previamente no disponibles (a veces equivocadas). El medio digital ha sido una forma de acelerar procesos y ha ofrecido otros beneficios, limitaciones y paradigmas en la producción de arte.

La intersección del arte y la informática ha producido, entre otras manifestaciones: de código que genera materiales para ser ejecutados por medios analógicos; rutinas que generan motivos pseudo-aleatorios o patrones estocásticos, secuencias y motivos; algoritmos que responden de manera trivial o sofisticada a entradas analógicas externas; y código que modela representaciones analógicas o tratan de imitar comportamientos humanos como la memoria, la expresión y la improvisación, por mencionar sólo algunos.

El enfoque ha variado significativamente a lo largo de los años y hoy en día los artistas digitales coexisten con una variedad de soluciones para la producción artística, incluyendo el uso de lenguajes de programación genéricos como Java, Python, Ruby, C, C++ y LISP; uso de bibliotecas libres y comerciales para lenguajes de programación como JSyn, pyAudio y PortAudio; uso de lenguajes de programación

orientados a objetos tales como Processing, openFrameworks, CSound, SuperCollider, PureData y MaxMSP; u el uso de hardware dedicado, tales como samplers de audio, kits de sensores y equipos multimedia. Con tal cantidad de posibilidades, nos enfrentamos no sólo a la cuestión de cómo resolver una solución técnica particular, sino a saber cuál opción nos permitirá centrarnos en la esencia artística. La decisión inevitablemente cambiará el resultado artístico y como se mencionó anteriormente la decisión podría ser vista como parte del proceso artístico.

Entornos creativos digitales

Un número significativo de herramientas orientadas hacia la creación artística se han creado a lo largo de los años. Después de todo, una gran cantidad de obras de arte comparten la misma tecnología y el mismo paradigma técnico. Dada una serie de iteraciones del proceso, era natural reutilizar las mismas piezas de código, lo que condujo primero a la creación de APIs y bibliotecas y posteriormente a software con una orientación clara y definida hacia la producción artística. *Juum* se inspira en varias de estas tecnologías e integra algunas de sus propiedades individuales en un solo marco. Como marco contextual es importante mencionar tecnologías similares, inspiraciones y paradigmas de composición relacionados.

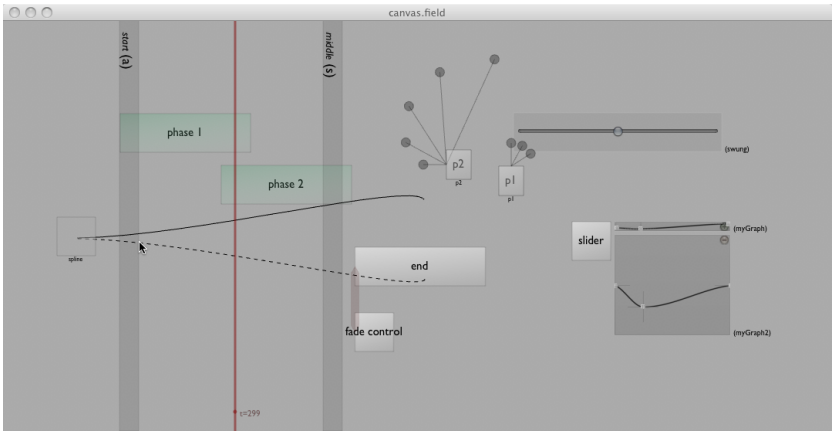

Figura 143: Vista del programa Field

Field (http://openendedgroup.com/field/) es la influencia más directa en *Juum*; De hecho *Juum* fue iniciado en un momento en que Field no era de acceso público[57]. *Field* fue creado por Marc Downie durante varios años mientras era estudiante en el Media Laboratory del MIT. Downie ha producido una variedad de obras visuales utilizando este programa y actualmente se utiliza para todos los proyectos realizados por el OpenEndedGroup compuesto por Marc Downie, Shelley

[57] Probablemente si Field hubiera sido público en la época que se pensó iniciar *Juum*, esté último no hubiera sido desarrollado.

Eshkar, y Paul Kaiser (http://openendedgroup.com). *Field* permite la organización del tiempo de fragmentos de código y crea relaciones y conecciones entre cada elemento. *Field* permite la manipulación de variables a través de objetos gráficos, reduciendo la brecha entre la programación orientada a objetos gráfica y la programación escrita. De esta manera, el código de *Field ES* la partitura y *ES* la pieza. Field permite el control de otros programas como Processing y Max, donde el control de tiempo tiende a ser problemático y menos intuitivo. La comunidad de usuarios de *Field* sigue siendo pequeña, pero sin duda es una herramienta extraordinaria para crear obras de arte digitales.

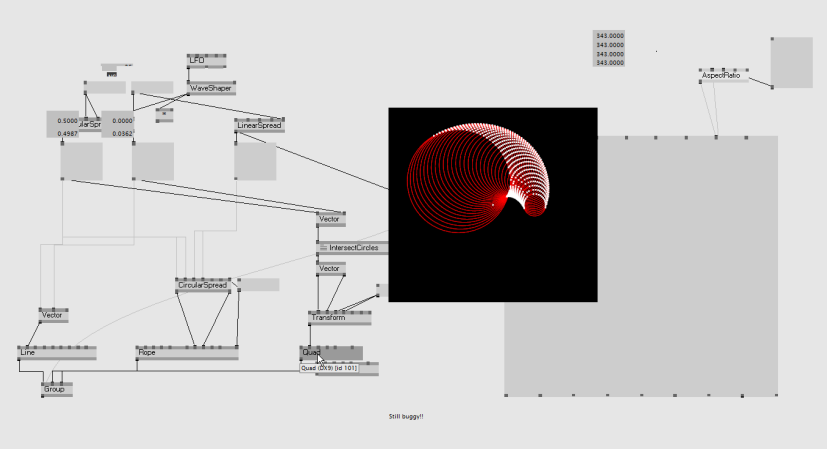

Figura 144: Vista del programa VVVV

Lenguajes gráficos MaxMsp (http://cycling74.com/), PureData (http://puredata.info/) y VVV (http://vvvv.org/) son los lenguajes de programación más representativos de software para el desarrollo de arte interactivo basado en un paradigma gráfico. Más fácil de aprender que la programación en texto, la programación gráfica permite la conexión de objetos gráficos para crear *parches* que son el código y permite la modificación de variables a través de objetos GUI. Si bien la creación de pequeñas estructuras y breves arquitecturas en estos lenguajes es sencilla, producir arquitecturas complejas y a largo plazo es, en opinión del autor, un problema y una restricción.

SuperCollider (http://supercollider.sourceforge.net/) es uno de los lenguajes más populares de programación orientados al sonido. Es un completo lenguaje para la síntesis y manipulación de sonido[58]. Comenzado por James McCartney y sostenido por un grupo de desarrolladores, SC es ahora código abierto con algunas similitudes con CSound y otros programas más antiguos creados específicamente para el control de sonido. SuperCollider mantiene la lógica de encadenar pequeños *generadores unitarios* para crear estructuras de generación o

Después de varios años de enseñanza y utilización tanto de programación gráfica como de programación de texto, me inclino a pensar que a pesar de que la curva de aprendizaje para la programación de texto es más pronunciada, al final la lógica, claridad y comprensión es mucho mayor. Por esta razón el autor deja la programación gráfica sólo para cursos introductorios.

[58] Un gran recurso para aprender a programar en SuperCollider es el libro de SuperCollider

Scott Wilson, David Cottle, and Nick Collins, editors. *The SuperCollider Book*. MIT Press, 2011

transformación de sonido que son controladas en tiempo real o por una partitura numérica en forma de lista de eventos.

La línea de tiempo El paradigma de la línea de tiempo está presente en una amplia variedad de software. Los editores de vídeo y audio tradicionales se basan en cronogramas estáticos para representar la evolución del tiempo fijo. Este paradigma ha permitido la edición no lineal de materiales. Sin embargo, hay pocos programas con líneas de tiempo no lineales basadas en operadores lógicos que pueden cambiar el orden de las diferentes escenas. Tener tal versatilidad era una de las lógicas fundamentales en la creación de *Juum*.

Descripción

Como se mencionó anteriormente, *Juum*[59], es un entorno de composición fuertemente inspirado por el software Field creado por Marc Downie. *Juum* permite la organización fácil e intuitiva de los comportamientos temporales. Estos comportamientos se conciben como piezas cortas de código en las que se describen eventos de control sónicos, eventos visuales y de control de hardware de forma algorítmica y programática. Cada uno de estos comportamientos (fragmentos de código) se encapsula en una forma geométrica que se puede manipular en una línea de tiempo y área de espacio-campo. Cada uno de estos fragmentos está escritas en un lenguaje de scripting condensado, lo que permite una programación ágil y dinámica.

[59] Juum significa ruido en maya

Estos fragmentos de código pueden ser eventos basados en el tiempo o eventos controlados por la representación espacial en dos dimensiones de la ventana de control. Los eventos de tiempo se representan como formas rectangulares y se interpretan con el tiempo mientras evoluciona la obra. Los eventos espaciales se representan como formas circulares y se interpretan a lo largo de toda la duración de la obra. En ambos casos el tamaño y la ubicación de la forma son variables y personalizables en tiempo real. La forma y la ubicación de cada contenedor gráfico son variables que pueden usarse como parámetros dentro del código encapsulado.

Arquitectura

Juum está escrito en el lenguaje de programación Java y hace extensivo uso de bibliotecas de código abierto. Con el paso del tiempo, conforme nuevas características fueron requeridas, nuevas librerías fueron incorporadas. Las capacidades y opciones específicas de cada biblioteca se han incorporado a los métodos preconfigurados que están disponibles en la consola de Groovy. Exponer sólo los métodos de

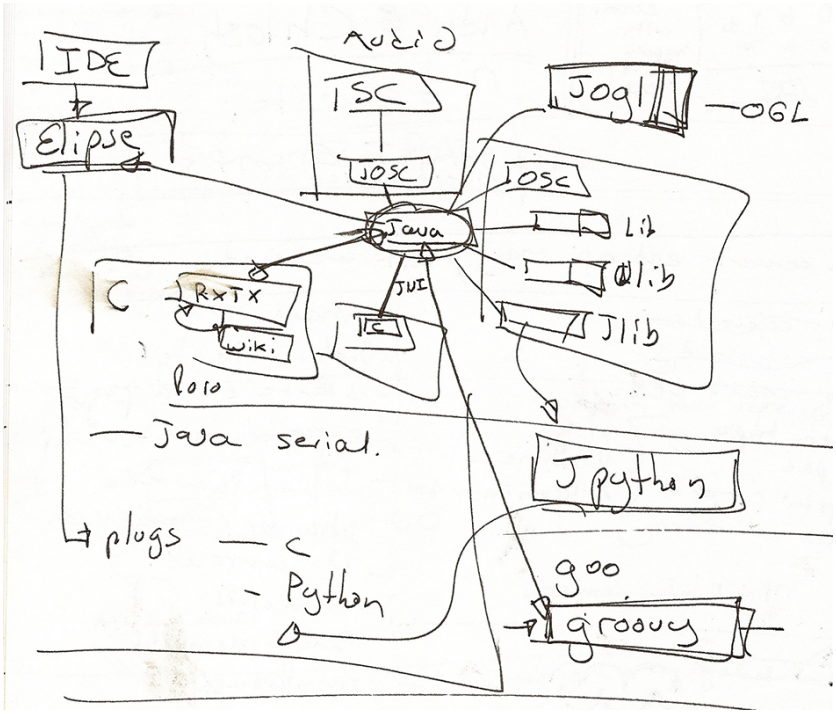
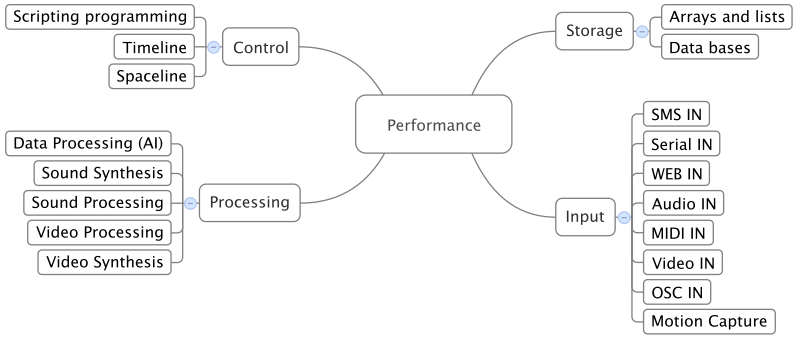

Figura 145: Primer boceto de la configuración del progama *Juum*

interés mientras que la inicialización de las librerías se hacer de manera transparente para el artista simplifica la experiencia de uso.

Figura 146: Lógica en la estructura de *Juum*

Los materiales, datos y comportamientos se organizan y componen manipulando los elementos gráficos y el correspondiente código Groovy contenido en cada uno de ellos. Lo más atractivo es que cada elemento gráfico puede ser utilizado para describir eventos en medios diferentes, uno para los gráficos y otro para el audio por ejemplo. Los cambios en dichos objetos se refleja en tiempo real en el *render* de la obra.

Las bibliotecas y el software que *Juum* utiliza internamente son

Librería	Funcionalidad
Groovy	analizador de secuencias de comandos
JOGL	motor de dibujo OpenGL
Commons-Math	análisis estadístico
SuperCollider Server	motor de audio
jCollider	puente SC-Java
Midi Share	control MIDI
NetUtil	control de Open Sound Control
HSQLDB	base de datos
JMyron	control de cámara
OpenCV	Control de video
RXTXcomm	comunicación serial
SMSlib	control de mensajería de teléfono celular
NekoHTML	análisis de la web
Substance	Diseño del GUI

Cuadro 18: Librerías en Juum.

Módulos

Juum contiene varios módulos para recuperar, organizar y acceder a información externa. Dispone de módulos de audio, video, MIDI, OSC, serial y video que permiten la entrada, salida y transformaciones de varios tipos de datos. También tiene métodos para acceder y analizar páginas web, interactuar con mensajes de teléfono SMS y analizar archivos de Motion Capture. *Juum* tiene una base de datos donde todos los datos pueden ser almacenados y recuperados si es necesario. La base de datos es eficaz cuando se trabaja con grandes cantidades de información que deben ser rápidamente accesibles y catalogables. Los datos recuperados y generados también pueden ser analizados estadísticamente para ayudar al usuario a inferir propiedades y singularidades de la información.

Interfaz gráfica de usuario

Gráficamente, el software está organizado en cinco ventanas. La ventana central más grande es la línea de tiempo y espacio. Aquí es donde los objetos se agregan, se editan y se mueven para organizar la composición. El área funciona simultáneamente como una línea temporal donde una línea vertical roja se desplaza de izquierda a derecha durante el progreso de la pieza y también como un espacio bidimensional donde la ubicación de los elementos crea relaciones espaciales entre los elementos circulares. En su función de línea de tiempo, las acciones de cada caja sólo están activas mientras la linea de

tiempo intersecta al objeto. Al primero momento de intersectar al objeto gráfico se llama la función de *inicio*, durante su recorrido se ejecuta una función de *loop* y al terminar se ejecuta una función de *final*

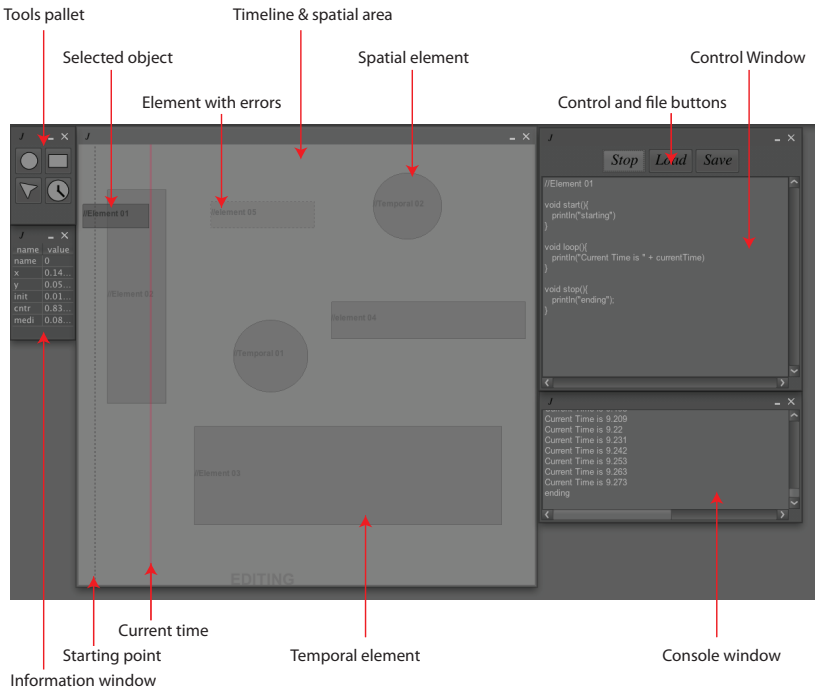

Figura 147: Elementos del entorno gráfico de *Juum*

La ventana de control colocada arriba a la derecha muestra el script correspondiente al objeto seleccionado actualmente en la ventana principal. Aquí es donde el usuario escribe el código que tiene que ser evaluado para ese objeto en particular. El código puede modificarse en tiempo real e incorporarse a la composición. Los problemas de compilación con el objeto geométrico son reflejados por cambios en su color y línea de contorno. Esta ventana también tiene los botones de inicio, detención y administración de archivos, así como opciones como pantalla completa y monitor de datos del puerto serial.

Juum compartir varias propiedades con otros lenguajes de programación que históricamente han demostrado ser intuitiva y fácil de usar. *Juum* tiene una ventana de consola (abajo a la derecha) donde el usuario puede leer la salida de texto del programa. Esto es bueno para obtener información de texto del software y también para propósitos de depuración.

Juum tiene también una ventana de paleta de herramientas (arriba a la izquierda) donde el usuario selecciona la herramienta a emplear. La versión actual incluye cuatro herramientas: añadir elementos temporales, añadir elementos espaciales, seleccionar un elemento ya creado y cambiar el momento actual. Una ventana de información (abajo a la

izquierda) proporciona detalles sobre la ubicación de tiempo / espacio de cada elemento. Los números se pueden cambiar directamente en esta ventana y los resultados se reflejan en los objetos gráficos de la ventana principal.

El programa se ejecuta desde un comando en terminal, si se desea y por medio de banderas de entrada, *Juum* también se pueden genera otras dos ventanas adicionales. La ventana de video muestra el monitor de video y algunas propiedades de la cámara como saturación, tono y contraste. La ventana de lienzo muestra los gráficos dinámicos, que se muestran en pantalla completa si se configura un segundo monitor.

Código dentro de Juum

Los usuarios interactúan con el software *Juum* de dos maneras: colocando y distribuyendo los objetos geométricos en la línea de tiempo / espacio, y escribiendo código para cada uno de los objetos gráficos individuales. El lenguaje utilizado para escribir el código de los objetos es Groovy [60]. Groovy es un lenguaje scripting con características como *closures* y constructores y tipos dinámicos que lo hacen ágil y compacto. Es una opción ideal para desarrollar pequeños fragmentos de código en los que no se necesitan declaraciones de variables o comprobaciones de tipos. El siguiente ejemplo muestra una rutina básica simple con elementos de impresión en los momentos inicial y final y un contador variable que aumenta a una velocidad controlada dentro del método de bucle.

[60] Dierk König, Guillaume Laforge, Paul King, Jon Skeet, and Hamlet D'Arcy. *Groovy in Action*. Manning Publications, 2nd edition, 2009

```
counter = 0

def start(){println "start here"}

def loop(){println counter++}\index{loop}

def stop(){println "bye"}
```

Uso de Juum *en contextos artísticos*

Juum ha sido utilizado en varias presentaciones y proyectos y ahora es parte integral de las improvisaciones solistas del autor para piano y electrónica. El Dúo *Juum*, compuesto por Gabriela Villa en viola y poesía

Se sugiere revisar los otros capítulos del libro, pues una gran cantidad de las propuestas artísticas fueron creadas utilizando Juum.

y el autor en la parte electrónica, también emplea esta herramienta regularmente.

La primera iteración del software fue desarrollada como un proyecto para el control de curvas paramétricas durante un curso de Audio Digital en el Centro de Arte Digital y Medios Experimentales de la University of Washington. Este boceto inicial sólo tenía un control estático para eventos de sonido y no tenía ninguna manipulación en tiempo real o control de secuencias de comandos. Se incluyeron la entrada / salida MIDI y el primer generador de gráficos. La segunda versión fue utilizada en el Seattle Latin American Music Festival por el Dúo *Juum* en septiembre de 2007. En ese momento, el software permitió la generación de formas geométricas básicas en el sonido y la manipulación de tonos de muestras pregrabadas utilizando un teclado MIDI.

En marzo de 2008, se creó una nueva iteración que incluye ahora el analizador de secuencias de comandos Groovy, el análisis estadístico, la entrada en serie y el acceso directo a las definiciones de sintetizador de SuperCollider. El nuevo módulo de sonido permitió un mejor control de los eventos de sonido. Esta versión se utilizó durante la composición, producción y presentación del CD del Dúo *Juum* Vértice. Con modificaciones menores, esta versión fue utilizada en la improvisación de piano y electrónica durante un concierto de DXARTS en la Universidad de Washington. Para ese desempeño, el autor usó un dispositivo que detecta el movimiento de la muñeca y este movimiento corporal fue utilizado como otra capa durante el análisis computacional.

En mayo de 2008, se incluyó la entrada de video y un segundo generador de gráficos más desarrollado para el proyecto *Just a Minute*, un trabajo colaborativo para el espectáculo Dance in the Digital Domain. Esta colaboración artística de Maria Cynthia, Devin McDermott y el autor explora las dualidades reales y metafóricas entre los escenarios virtuales físicos y proyectados gráficamente, así como los sonidos acústicos y electrónicos.

El software fue utilizado sin modificaciones para una improvisación de piano y electrónica en el Festival de Pixilerations en Providence, Rhode Island, en octubre de 2008. El mes siguiente, Conjuration of the Memory fue realizado por Dúo *Juum*. Para esta obra, la configuración escénica, los movimientos de la viola a lo largo del pasillo, y la ubicación de dos pianos es artísticamente importante. Los objetos gráficos espaciales y variables globales se incluyeron como solución técnica para las exigencias artísticas de la obra. Esta fue también la primera vez que las transformaciones de audio en tiempo real se organizaron y distribuyeron a lo largo de largas secciones de la obra. En abril de 2009, *Juum* fue utilizado para una improvisación de piano y electrónica durante el concierto de DXARTS en el Chapel Performance Space. Para

Figura 148: Uso de *Juum* durante un concierto en el Chapel Performance Space, Seattle USA.

este concierto, no hubo modificaciones técnicas, pero el software se probó con una capa y organización de audio mucho más complejas.

Proyectos realizados con Juum

Las siguientes imágenes muestran capturas de pantalla de diferentes *partituras digitales* creadas con el software *Juum*. Estas imágenes dan una idea de la estructura, forma y organización de cada obra de arte. Las piezas presentadas son:

Axial La primera captura de pantalla (Fig. 149) muestra la partitura de la versión final del trabajo Axial. La sección superior muestra el control de los solenoides; la región inferior muestra el punto de partida de los archivos de audio. La línea central representa el control de mezcla de audio.

Tokyo's concerts La segunda captura de pantalla (Fig. 150) presenta una ventana de prueba usada para el control de motores de corriente continua durante los conciertos en Tokio. Esta versión demuestra gráficamente la distribución de los diferentes motores a lo largo del espacio. Esta captura de pantalla en particular muestra doce motores distribuidos en dos plantas.

Conjuro de la Memoria La tercera captura de pantalla (Fig. 151) muestra la estructura del concierto *Conjuro de la Memoria*. Esta pieza, para voces pregrabadas, sonidos de piano, sonidos de viola, y piano y viola en vivo, tiene una duración de 45 minutos. La partitura coordina las diferentes capas de sonido al mismo tiempo, lo que permite la espacialización del sonido del viola. El elemento temporal (objeto circular) se utiliza para representar la ubicación física del ejecutante de la viola en en la sala.

Piano solo La cuarta captura de pantalla (Fig. 152) muestra el material utilizado durante la improvisación de piano en el *Chapel Performance Space*. El material presenta un objeto de control de audio largo y varios elementos cortos donde se generan diferentes tipos de procesos de audio y variaciones utilizando la información MIDI registrada con un PianoBar[61].

Just a Minute La quinta captura de pantalla (Fig. 153) presenta la partitura usada durante la colaboración de *Just a Minute* con Maria Cynthia Anderson y Devin McDermott, como parte del concierto en 3D. Siete secciones de menos de un minuto comprenden la pieza. Dado que la duración específica de cada sección podría variar en cada ejecución, el punto en el tiempo se puede actualizar manualmente utilizando números en el teclado del ordenador. Para este rendimiento, *Juum* controló las transformaciones de video de un feed de video en tiempo real apuntando al bailarín, al mismo tiempo que generaba sonidos ambisonics electrónicos basados en la entrada MIDI.

Piece for Computer and Viola La última captura de pantalla (Fig. 154) presenta el primer uso de *Juum* en un concierto. *Juum* se utilizó para generar un fondo visual básico al mismo tiempo que generaba la síntesis de sonido basada en la proyección plana 2D de una trayectoria 3D. Esta versión aún no tenía la plantilla gráfica final y tenía una paleta de control muy limitada.

[61] El PianoBar es un dispositivo, inventado por D. Buchla en 2001 y comercializado por Moog , Que lee el movimiento de las teclas de un piano acústico regular y traduce el movimiento en formato MIDI. Desafortunadamente el dispositivo se dejo de producir.

Conclusiones

Se han presentado las características, propiedades y singularidades del software *Juum*, así como su evolución a lo largo del tiempo y los contextos artísticos en los que se ha utilizado. Debido a su naturaleza, *Juum* será siempre un trabajo en progreso. Sin embargo, también está claro que *Juum* se beneficia del bucle de retroalimentación de la tecnología de arte que está ocurriendo con el constante uso artístico y actualizaciones de este marco. Desde el punto de vista técnico, es necesario mejorar, optimizar y ampliar varios elementos. También hay algunos elementos GUI que no son ideales para situaciones en vivo y que será el cambio en versiones futuras.

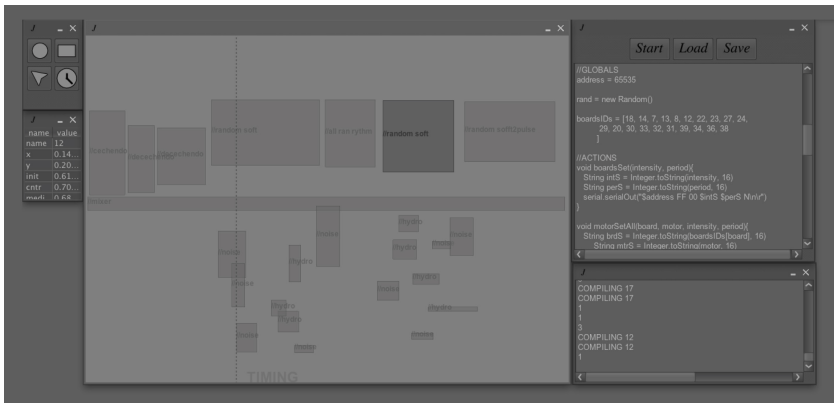

Figura 149: Partitura de Axial creada con *Juum*.

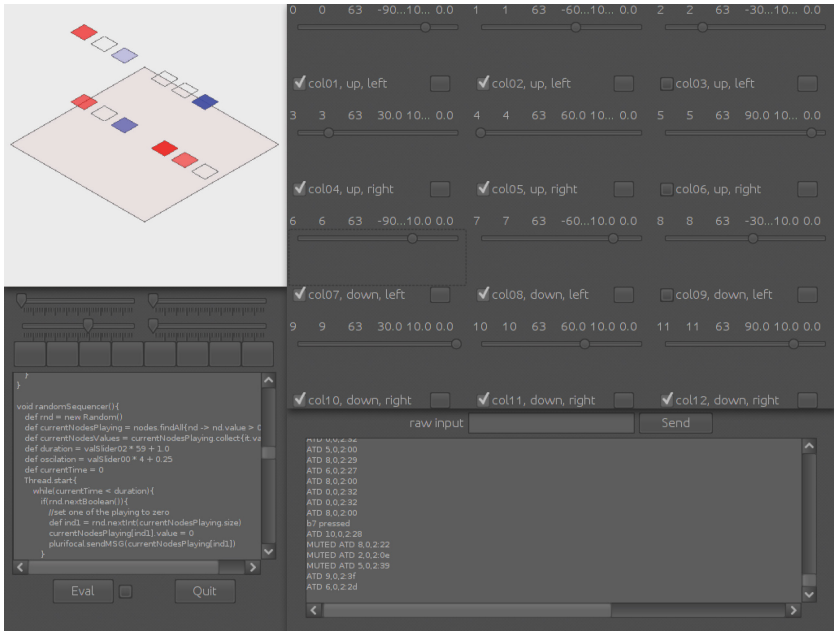

Figura 150: Partitura para los conciertos de Tokyo creada con *Juum*.

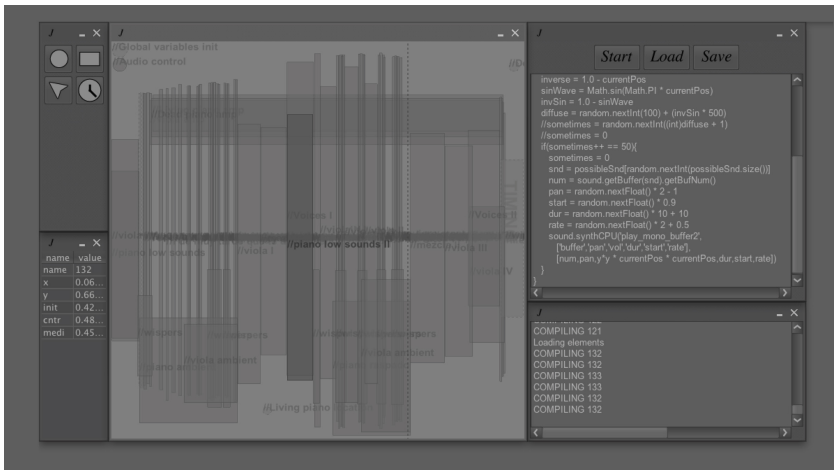

Figura 151: Partitura del concierto Conjunto de la memoria creada con *Juum*.

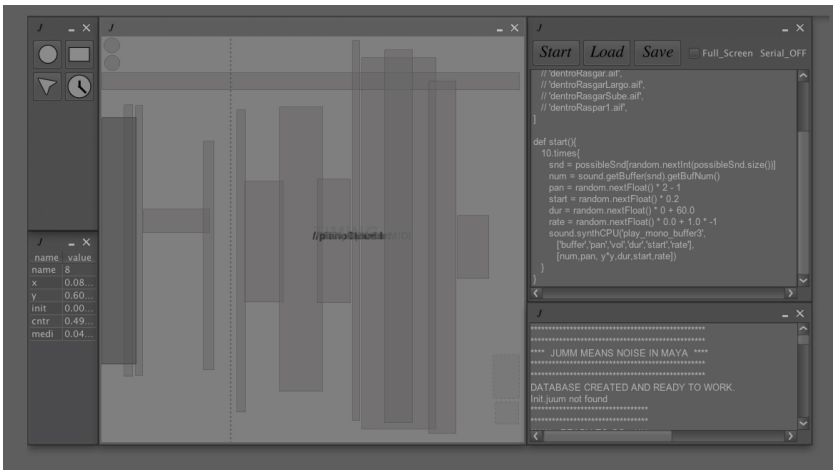

Figura 152: Partitura para las improvisaciones para piano solo creada con *Juum*.

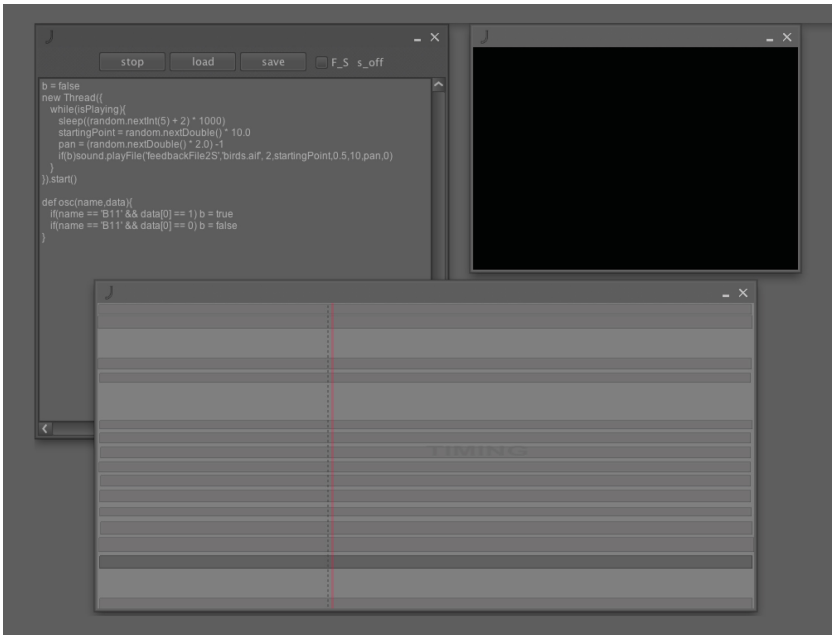

Figura 153: Partitura para el concierto de danza, imagen y sonido creada con *Juum*.

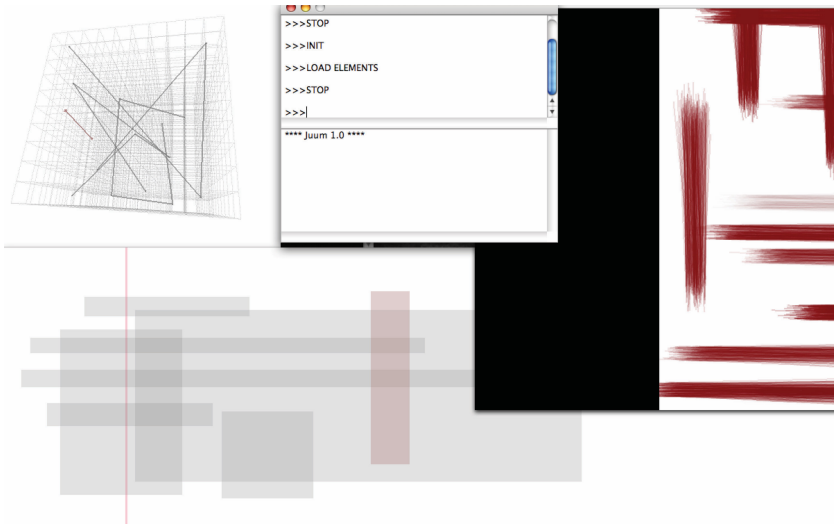

Figura 154: Partitura del concierto para viola y computadora creada con la primera versión de *Juum*.

Plurifocal sound controller

Descripción

Con el fin de crear trabajos basados en el concepto de la música plurifocal, fue necesario diseñar y fabricar una herramienta que permitiera al autor probar y desplegar trabajos plurifocales. El *Plurifocal Events Controller* es un dispositivo electrónico personalizado que permite la generación de sonido analógico repartido en grandes espacios físicos. Objetos, recipientes, frascos, paredes, ventanas, etc. pueden ser golpeados, frotados, cepillados o rayados con solenoides y motores DC modulados. Un juego con estos dispositivos electrónicos permite un control preciso del equipo mecánico. El *Plurifocal Events Controller* fue diseñado, construido y programado por el autor. Cada módulo tiene un microcontrolador principal, un módulo de comunicación inalámbrica, un conjunto de reguladores de voltaje y un conjunto de puertos de entrada y salida. El módulo funciona en conjunto con una tarjeta de alimentación y el conjunto permite el control de motores y solenoides. Con una computadora y utilizando un protocolo personalizado, una colección de estos módulos puede ser controlado de forma inalámbrica para generar eventos sincronizados distribuidos a largas distancias. Cincuenta módulos fueron fabricados durante el 2011 y utilizados en varios proyectos, *Axial* (descrito en el capítulo II) fue uno de ellos. Hasta ahora se han creado dos versiones diferentes; la primera versión funcionó como una prueba de concepto y la segunda versión se ha utilizado en varias instalaciones que difunden sonidos analógicos en áreas de diferentes dimensiones.

Motivaciones para crear el controlador de eventos plurifocales

Como se explicó anteriormente, la principal razón para crear el *Plurifocal Event Controller* fue la necesidad de tener un equipo que permita el control preciso de eventos analógicos sonoros extendidos a distancias de hasta 100 metros entre cada nodo. Las opciones comerciales disponibles, o no resolvían los requisitos, o eran extremadamente costosas y aún así había que hacer adaptaciones. Construir una solución

personalizada terminó siendo la mejor solución, especialmente porque se introdujo como parte del proceso creativo.

Alrededor del 2004, la tarjeta Arduino se hizo popular en la comunidad artística. Si bien es un concepto de interés, está claro que los desarrolladores sacrificaron el potencial del microcontrolador AVR para hacerlo accesible al público en general. Frustrado por lo difícil que era generar un control de tiempo paralelo con el Arduino (al menos con la versión disponible en aquel momento), el autor decidió obtener una mejor comprensión del uso de los microcontroladores y hacer la programación directamente en el lenguaje C.

Tecnología del Controlador de Eventos Plurifocales

El *Plurifocal Events Controller* utiliza un conjunto de circuitos integrados estándar y componentes electrónicos secundarios tales como reguladores de voltaje, condensadores, LEDs, resistencias y relojes. El núcleo del sistema es un microcontrolador y un módulo ZigBit. Todos los componentes están montados en una placa de circuito impreso de dos lados diseñada en el software Eagle y fabricada externamente en una fábrica de tarjetas PCB que utiliza la serigrafía profesional, el método comercial principal para la producción de gran volumen.

Los elementos centrales de la placa son dos circuitos integrados, un AVR ATmega168 y un AVR ZigBit Amp. El primero funciona como el control principal, manejando la modulación de ancho de pulso (PWM) de todos los puertos de acuerdo con los datos recibidos por el módulo ZigBit. Este último maneja la conexión inalámbrica mediante el establecimiento de comunicación a la placa maestra en el inicio y la actualización de datos en vivo enviados desde el ordenador.

Con el fin de conectar ambos circuitos integrados y crear una red inalámbrica, ambos dispositivos tenían que ser programados utilizando las bibliotecas ofrecidas por el fabricante. En el transcurso de este proyecto artístico, se programaron y probaron varias versiones hasta que surgió una versión robusta y eficiente.

Microcontroladores

Los microcontroladores son circuitos integrados que encapsulan una variedad de unidades que incluyen una CPU, memoria flash, SRAM, comparadores analógicos, convertidores analógico-digitales, convertidores de digital a analógico, generadores de tiempo, EEPROM, USART, unidades de lógica aritmética y funcionamiento general. Registros digitales que están asociados con puertos de entrada y salida. Con un conjunto de instrucciones enriquecido, estos dispositivos pueden programarse para ejecutar una variedad de funciones digitales. Debido a su

bajo costo, su pequeño tamaño y su potencia y velocidad relativas, son una solución ideal para sistemas embebidos donde la lógica secuencial ha sido predefinida y donde el uso de una computadora es excesivo. Sus puertos de entrada y salida los convierten en una solución ideal para crear puentes entre el mundo digital de las computadoras y el mundo analógico familiar.

El término *computación física* describe la esencia de tales dinámicas, en las que los dispositivos digitales incorporados interactúan con objetos reales como luces, motores, sensores, perillas y diversos aparatos y dispositivos físicos. Es natural que el potencial de los microcontroladores atraiga a artistas interesados en experiencias interactivas donde se requiera la retroalimentación del público y la generación digital de material. Los microcontroladores tienen que ser programados primero para establecer las reglas y la lógica secuencial del dispositivo. Hay una inmensa variedad de microcontroladores y lenguajes de programación, pero muchos microcontroladores se basan en el estándar C. Es el caso de los microcontroladores AVR de 8 bits. El ATmega168 utilizado en *Plurifocal Events Controller* pertenece a esta categoría. El ATmega168 fue una buena opción para nuestro módulo porque es un dispositivo de 20MHz con 16KB de memoria, tres temporizadores / contadores, seis canales PWM, ADC de 10 bits de 10 canales, USART y 23 líneas de E/S programables[62].

[62] ATMEL. *Mega 168 Datasheet*. ATMEL, 2009b

ZigBee y BitCloud

Tener una conexión inalámbrica entre dispositivos era importante para nuestra propuesta artística porque queríamos controlar dispositivos distribuidos a largas distancias. Una solución de cable habría sido costosa, difícil de mantener y difícil de instalar y transportar. Por lo tanto, estudiamos las opciones inalámbricas en el mercado y decidimos utilizar la tecnología ZigBee.

ZigBee es un estándar público creado en 2003 por un consorcio de empresas de la red. Para muchas aplicaciones, los protocolos Wi-Fi y Bluetooth no son buenas soluciones. Wi-Fi requiere grandes infraestructuras. Bluetooth fue diseñado para la comunicación a distancias cortas de menos de unos veinte metros. Ni Wi-Fi ni Bluetooth permiten la creación de redes de malla; ZigBee permite tal configuración, donde los nodos pueden retransmitir mensajes, permitiendo la propagación de mensajes a distancias más largas. Es una opción de bajo consumo de energía, con una tasa de bits de 250KB por segundo. Está pensado para aplicaciones industriales y de consumo, incluyendo equipos médicos, sistemas de gestión de tráfico, automatización del hogar y otras situaciones que requieren bajas tasas de transferencia de datos a distancias medianas. La capa de red ZigBee admite topologías de estrella, árbol y

malla. En una topología en estrella, la red está controlada por un único coordinador. Todos los demás dispositivos se comunican directamente con el coordinador. En las topologías de malla y árbol, la red puede extenderse con el uso de routers. Los ruteadores transfieren datos y controlan los mensajes a través de la red, permitiendo la comunicación peer-to-peer completa[63].

[63] ZigBee Organization. Zigbee specification document 05347r17. Technical report, ZigBee Standards Organization, 01 2008

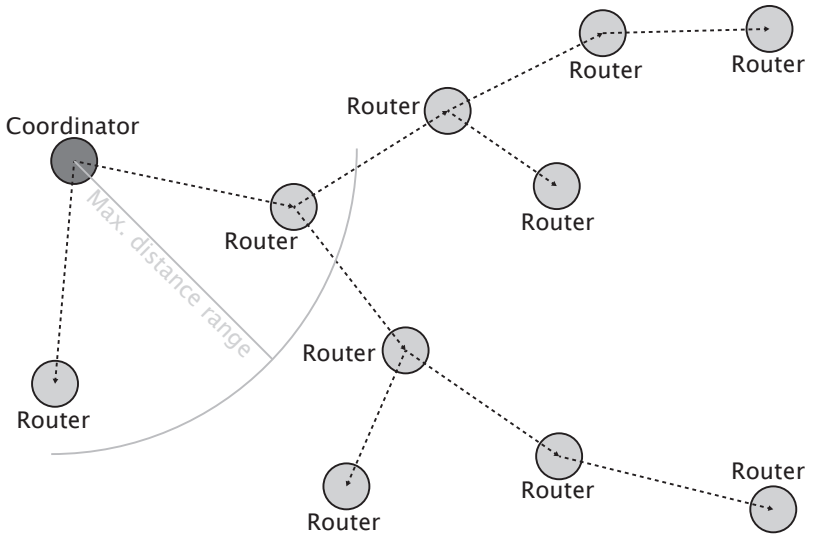

Figura 155: Topología de malla de una red BitCloud como es utilizada en el PEC.

BitCloud es el nombre comercial de la biblioteca API construida sobre el protocolo ZigBee de Atmel Corporation. BitCloud puede utilizarse en todos los dispositivos ZigBit de esta empresa, incluyendo ZigBit (ATZB-DK-24), ZigBit Amp (ATZB-DK-A24) y ZigBit 900 (ATZB-DK-900). BitCloud es un conjunto de funciones C que permite a los usuarios crear aplicaciones ZigBit enteras sin empezar desde cero. Además, tiene una capa superior llamada SerialNet que permite a los usuarios llamar a varias de las funciones C con un protocolo de serie ligero. SerialNet fue utilizado en las primeras versiones de desarrollo de nuestro módulo. BitCloud en C se utilizó en las últimas versiones para tener un mejor control de la comunicación y de las redes de malla[64].

[64] ATMEL. *SerialNet User Guide*. ATMEL, 2009a

Fabricación de la electrónica

La creación de *Plurifocal Events Controller* fue un proyecto iterativo de varios meses. Varias versiones fueron creadas a lo largo de varios meses. Como se mencionó anteriormente, el circuito fue diseñado con el software Eagle, que permite la generación de esquemas electrónicos. De los esquemas se creó un diagrama de pistas. El diagrama se puede imprimir para crear tablas de hobby utilizando técnicas de grabado químico o se pueden guardar en el formato Gerber. Este formato se

utiliza para fresadoras CNC o para fabricación industrial.

En nuestro caso, producimos un prototipo con una máquina CNC y posteriormente fabricamos las tarjetas con serigrafía profesional. Para todas las versiones producidas, los componentes electrónicos se montaron a mano y soldaron uno a uno con la ayuda de lupas.

Prototipo

Con el fin de probar nuestra tecnología, el primer paso fue la creación de un prototipo de prueba. El diagrama de dos capas se creó con Eagle y luego se imprimió con el Circuit Board Plotter en la universidad. Se empleó una cantidad significativa de tiempo uniendo ambos lados de los orificios de conexión entre capas a mano. La mayoría de los componentes eran dispositivos para placas perforadas, aumentando el tamaño y complicando la aplicación de la soldadura. Aunque el prototipo funcionó bien y ayudó con fines de prueba, estaba claro que esta no sería la tecnología para la producción en masa.

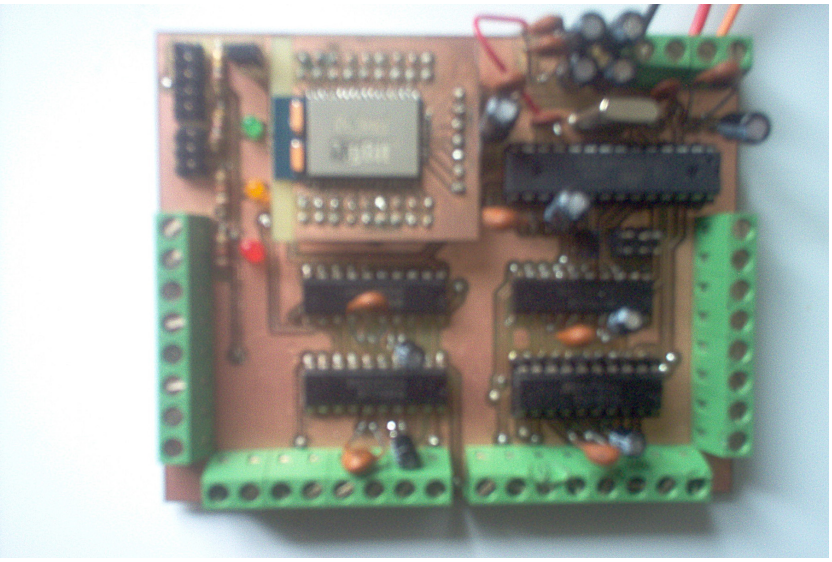

Figura 156: Primer prototipo del PEC.

Primera versión

Una vez que el prototipo funcionó bien y pudimos comunicarnos de forma inalámbrica entre la placa y una placa AVR Raven, procedimos a fabricar la primera versión de la placa con el objetivo específico de controlar tantos motores de baja potencia como fuera posible. La placa es simple, con un módulo ZigBit, un Mega168 y un conjunto de doce registros de desplazamiento de 8 salidas TPIC6A596DW con transistores de potencia integrados en cada salida. Tener el transistor de

potencia dentro del registro de desplazamiento simplificó significativamente el diseño y conseguimos 96 salidas que podían controlar motores pequeños sin demasiados equipos externos. Esta placa también tiene ocho puertos que funcionaban como entradas analógicas, permitiendo detectar cambios externos.

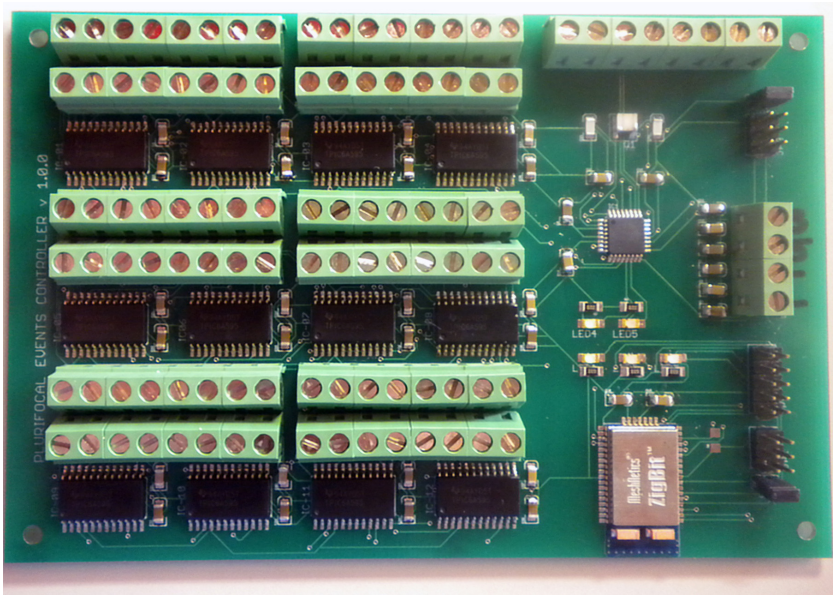

Figura 157: Primera versión del PEC.

Dos códigos diferentes pero interconectados tenían que ser desarrollados para el módulo: 1) el código que maneja la comunicación ZigBee dentro del módulo ZigBit y 2) el código en el microcontrolador principal que maneja los controles del motor y se comunica con el módulo ZigBee.

Con la placa física fabricada, se probaron varias versiones del código. Inicialmente, el módulo ZigBee utilizó la solución prefabricada SerialNet. Permitió conectarse a la red, enviar y recibir mensajes fácilmente, pero no se pudieron seleccionar algunos parámetros y funcionó de manera irregular en determinadas circunstancias. Posteriormente, la versión SerialNet fue reemplazada por un software personalizado que permitió configuraciones de red en estrella. En ese momento no había proyectos artísticos que requirieran redes de malla.

El código del microcontrolador principal también cambió en varias ocasiones. No sólo con cambios en el código del módulo ZigBit, sino también con la exploración de las propiedades sonoras de los motores. Mientras los parámetros, rangos y protocolos cambiaron durante el tiempo, la lógica o *estado de flujo* siguió siendo similar. Al cargar el arranque, el código pide al módulo ZigBit que se conecte a la red y espere hasta que se establezca la conexión. Una vez que la placa está conectada a la red, comienza a enviar mensajes frecuentes al

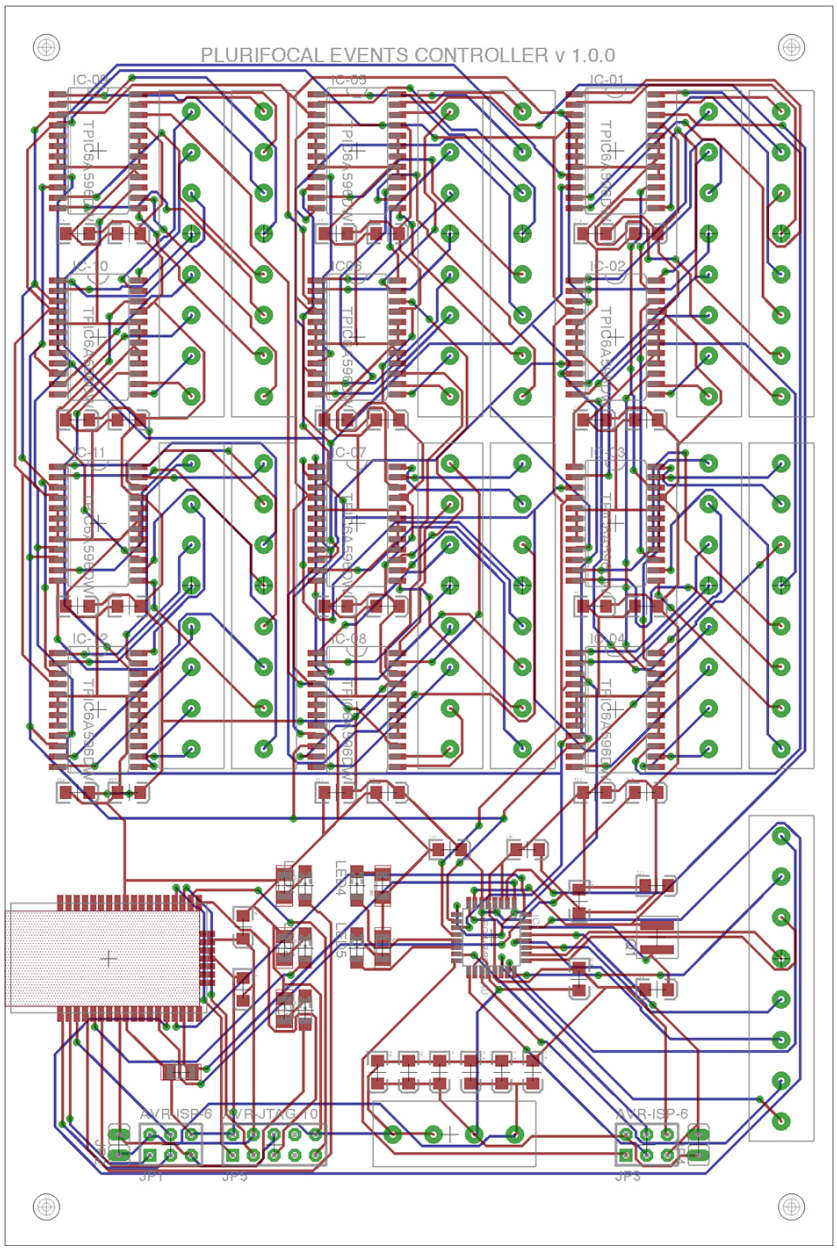

Figura 158: Diagrama de la primera versión del PEC.

coordinador con los valores de los ocho registros ADC. También activa una interrupción que espera mensajes procedentes del módulo ZigBit. El mensaje que proviene del coordinador representa el valor relativo que cada puerto de salida debe establecer. En esta versión, el PEC sólo manejaba valores discretos de encendido / apagado para los motores.

Segunda versión

La primera versión del circuito se utilizó en toda la serie de la obra *Metáforas para Pianos Muertos*, y funcionó sin ningún problema. Sin embargo, al planificar nuevas obras, quedó claro que era necesario actualizar dos elementos que no habían sido considerados en la primera versión. El primero fue el deseo de difundir los dispositivos de percusión sobre espacios más grandes, lo que significaba que necesitábamos utilizar antenas más grandes; La segunda era la posibilidad de controlar motores más grandes, lo que significaba que necesitábamos amplificadores de potencia más grandes.

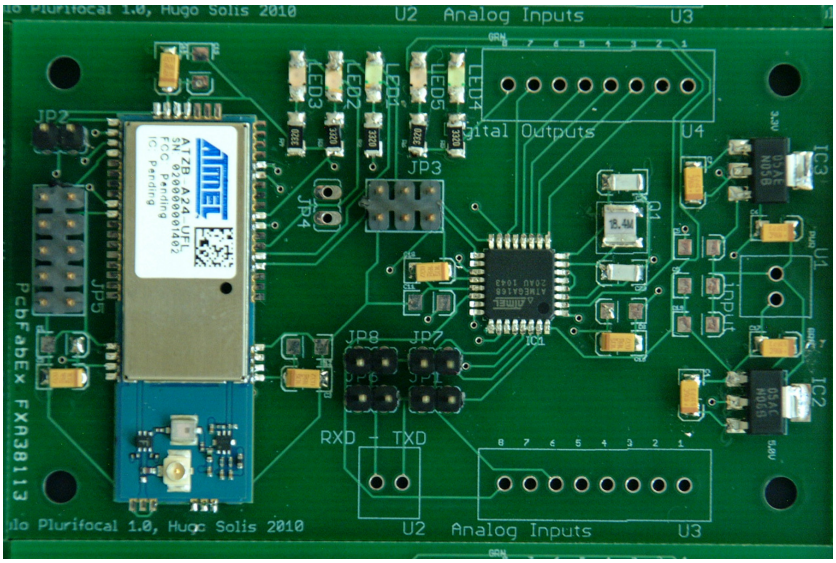

Figura 159: Segunda versión del PEC sin terminar.

Con esto en mente, se diseñó y produjo una segunda versión del *Plurifocal Events Controller*. Con la experiencia de la placa anterior, se creó un circuito modular más pequeño con una mejor configuración. La placa ahora incluye un conjunto de reguladores de tensión, lo que nos permite utilizar una variedad de baterías o reguladores externos. La placa ahora utiliza el módulo de amplificador de ZigBit con la antena externa, ofreciendo una conexión mucho más larga de cerca de 100 metros.

Puesto que el objetivo de esta placa era controlar algunos dispositivos a distancias más largas en lugar de controlar muchos motores cerca uno del otro, sólo tiene ocho puertos de salida. Por otro lado, el beneficio

es que con dos relojes internos y una matriz de variables, la salida de cada puerto es ahora ajustable mediante la modulación de ancho de pulso (PWM). El uso de PWM en las salidas nos permitió experimentar con la fuerza y la velocidad de los solenoides y motores, permitiendo la generación de dinámicas y cambios de amplitud en los materiales sonoros.

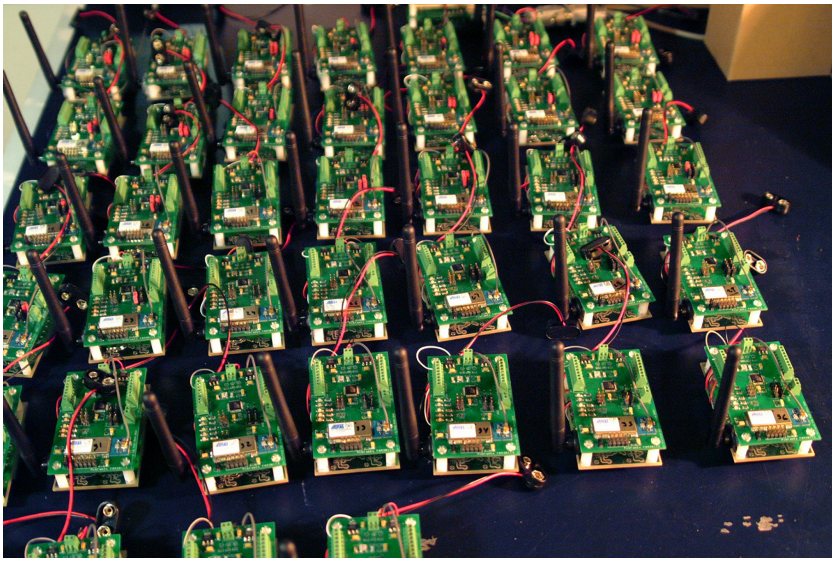

Figura 160: Segunda versión del PEC terminado.

La placa no tiene ningún amplificador de potencia, dejando las capacidades de potencia a un circuito secundario que puede ser modificado o sustituido de acuerdo con la obra de arte. Hasta la fecha, sólo se ha desarrollado una versión de la tarjeta de alimentación. Usando los transistores Darlington de potencia y los PCBs de *huesos desnudos*, una solución barata de cuatro amplificadores de potencia unidireccionales y uno bidireccional fue fabricada a un bajo costo. Los transistores TIP120 permiten el control de motores y solenoides de tamaño mediano y de alta corriente.

Como en el caso de la primera placa, varias versiones del código se desarrollaron con el tiempo, la última versión demostró ser una solución robusta y maleable. El módulo ZigBit contiene un código C personalizado que se conecta automáticamente a la red de malla, configurando cada placa como un ruteador. Tiene un conjunto de características simples pero importantes; por ejemplo, si se pierde la conexión, el módulo intenta volver a conectarse, si se reciben mensajes dañados, se descartan, etc.

El código en el microcontrolador principal tuvo la mejoría más significativa. Dejar todas las funciones de conexión y radio al módulo ZigBit permite al ATmega168 centrarse en el control de solenoides y motores. Con una conexión directa entre el registro personalizado del

microcontrolador y los pines de salida, se obtuvo una mejor resolución. La velocidad de control de los puertos es, en esta versión, lo suficientemente rápida como para controlar no sólo la velocidad y la fuerza sino también el pulso de repetición. El protocolo permite el direccionamiento individual, la sincronización, los parámetros globales y el cambio de modulación de tal manera que la transmisión de datos sobre el aire se reduce en comparación con las iteraciones anteriores. La simplificación de los mensajes y la reducción de los datos transmitidos produjeron una red altamente confiable con mejor resolución, permitiendo muchos más tipos de generación de sonido y patrones rítmicos.

Fabricación de componentes mecánicos

La razón para desarrollar el sistema Plurifocal Events Controller fue producir sonidos acústicos controlados con resolución digital extendida sobre grandes territorios físicos. Sin embargo, al final del proceso, el sonido tiene que ser generado con algún tipo de activador mecánico. Durante los años que duró el desarrollo de la placa hubo una exploración de motores y solenoides. La exploración no fue ciertamente metodológica y se basó más en preocupaciones pragmáticas y económicas.

La adquisición de nuevos motores y solenoides en grandes cantidades puede ser extremadamente costosa. Por esta razón la obtención de piezas usadas en almacenes excedentes era una metodología natural[65].

Las primeras exploraciones se hicieron con pequeños motores de corriente continua que nos permitieron frotar cuerdas de piano. Mientras que el sonido era atractivo, la vida útil era extremadamente corta. Los motores DC de tamaño mediano más tarde se utilizaron como percutores pendulares. Tiempo después, los motores vibratorios extremadamente pequeños se utilizaron para vibrar cuerdas de piano por empatía. La exploración del uso de motores para golpear objetos de una manera semi-caótica pero rítmica continuó durante una residencia de arte en Japón. De regreso en México, se obtuvo un conjunto de potentes solenoides y se desarrolló un mecanismo de percusión que permitió ataques fuertes y precisos.

Aplicaciones del Plurifocal Events Controller

Las diferentes iteraciones y versiones del *Plurifocal Events Controller* se han utilizado en varias obras de arte. Los detalles de estas obras se pueden encontrar en los otros capítulos de este libro. Sin embargo, es importante enlistar las obras que se han creado con los módulos especialmente por el lazo de retroalimentación creativa entre los objetivos artísticos y expresivos de cada obra y el desarrollo del módulo.

[65] La tienda en línea `http://allelectronics.com` era la fuente principal para los motores y los solenoids en los EEUU. En Japón, el distrito de Akihabara era un lugar extraordinario para conseguir motores. En México la calle de República del Salvador en el centro histórico es también un buen lugar para obtener motores usados y solenoides de impresoras y equipo electrónico reciclado.

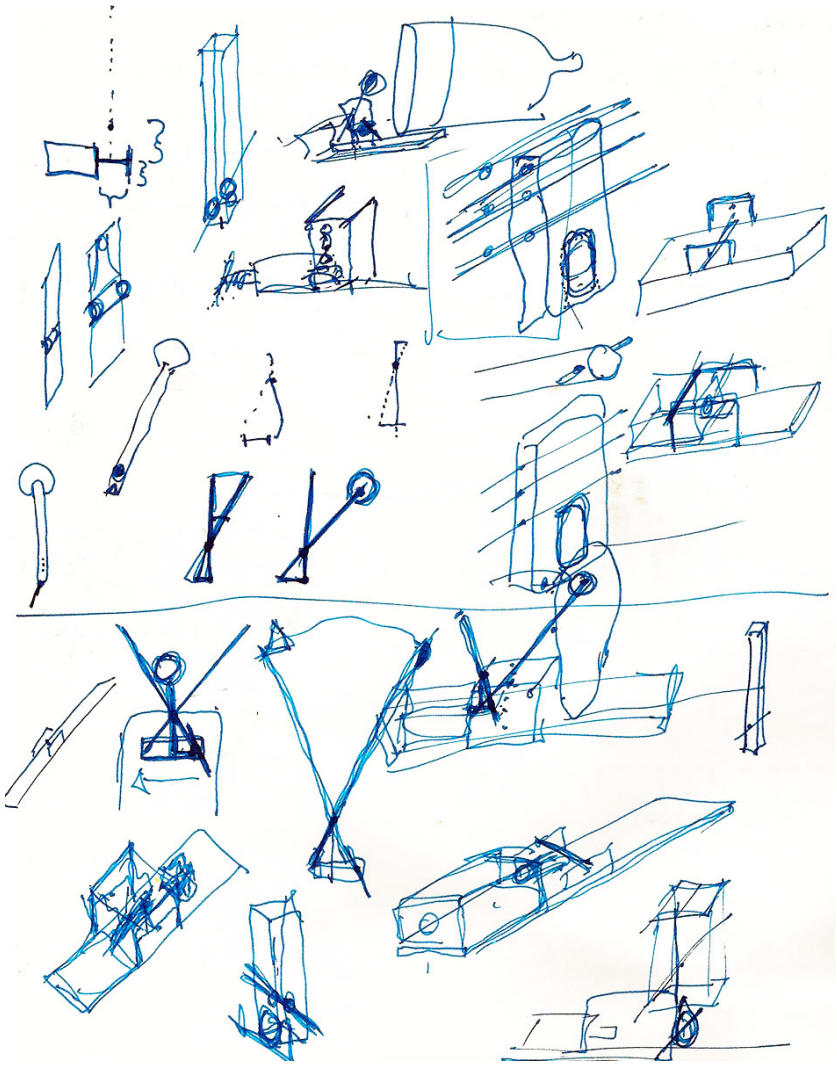

Figura 161: Bocetos iniciales del sistema percutor.

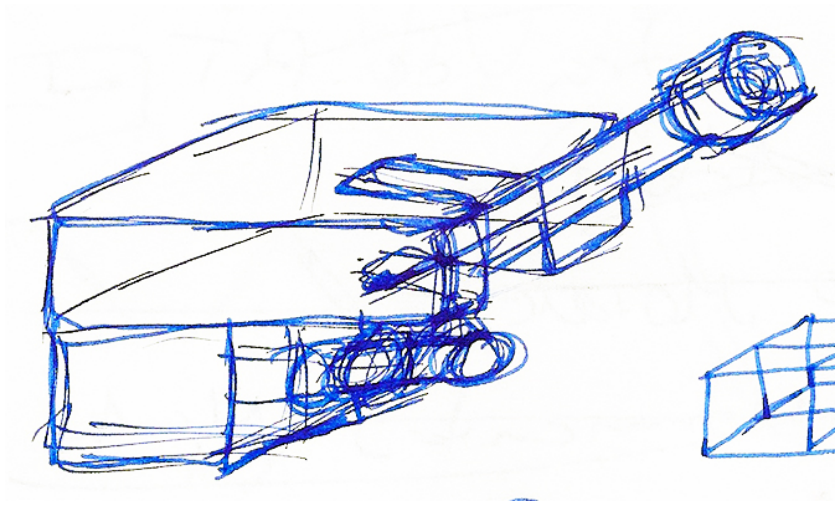

Figura 162: Boceto de la versión final del sistema percutor.

Figura 163: Bases de madera para solenoides.

Figura 164: Solenoides de 24 volts.

Figura 165: Perforación de baquetas para percutores.

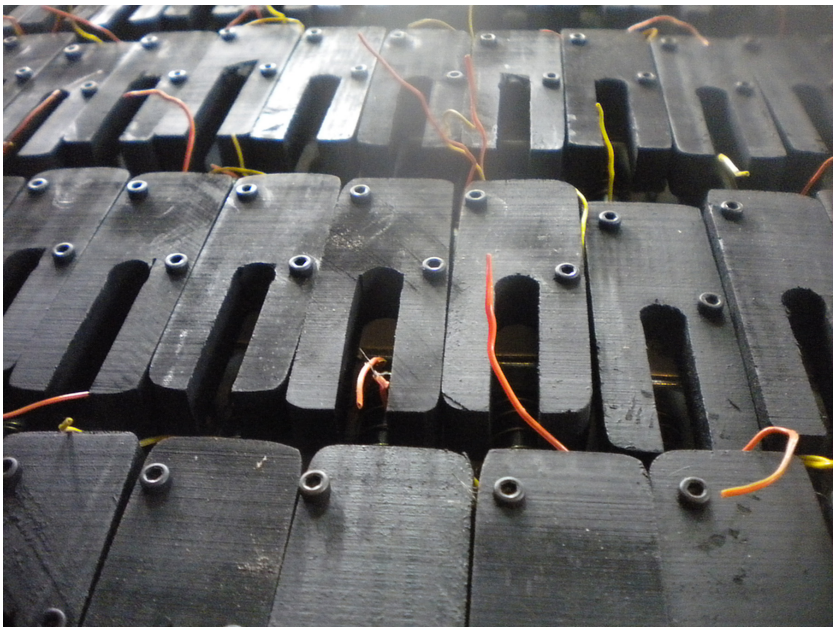

Figura 166: Cabezas de amortiguamiento sonoro para baquetas.

Figura 167: Calibración y colocación de resortes para solenoides.

Figura 168: Ensamblaje de bases para solenoides.

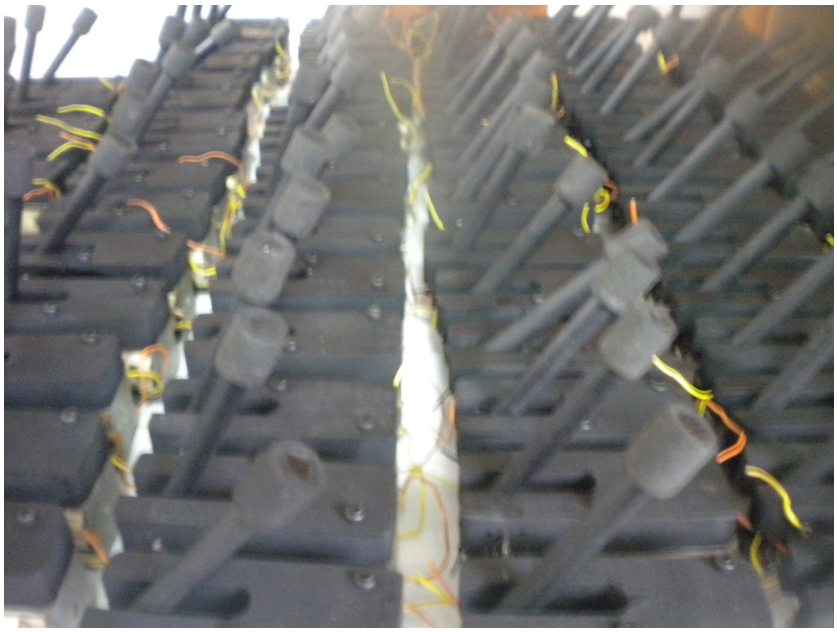

Figura 169: Juego de solenoides terminados.

Metáforas para Pianos Muertos I La primera versión del módulo se empleó en este trabajo en el que varios motores de corriente continua fueron controlados por el PEC. Usando el protocolo SerialNet, un pequeño microcontrolador envió mensajes al PEC. Para este primer trabajo no hubo valores de modulación sólo eran posibles los estados *prendido* y *apagado*. Como los motores de corriente continua consumían aproximadamente 800 miliamperios cada uno, se necesitaba una tarjeta de alimentación externa con una matriz de transistores de potencia además de los transistores integrados en el circuito principal.

Metáforas para Pianos Muertos II La segunda versión de este trabajo, que también utilizó la primera versión del circuito, requirió cuatro pianos suspendidos. El protocolo SerialNet se siguió utilizando, ahora con una configuración de red en estrella. Las placas también eran controladas por un pequeño microordenador Linux. Los motores estaban colgados de cables que caían caóticamente en la placa de sonido. Estos nuevos motores no consumían mucha corriente, por lo tanto no se utilizó ninguna tarjeta de alimentación externa.

Metáforas para Pianos Muertos III La tercera versión de este trabajo utilizó dos pianos y también empleó la primera versión del tablero. Se utilizó una aplicación BitCloud personalizada en los módulos ZigBit y se actualizó el protocolo de comunicación. Pequeños motores vibradores se colocaron en las cuerdas simplificando el diseño de la obra y ofreciendo una paleta de sonidos mucho más rica. El

microordenador fue reemplazado por una computadora regular y la tarjeta coordinadora fue conectada por USB.

Ensemble Modern Concert La segunda versión del *Plurifocal Events Controller* se estrenó con un concierto con el Ensemble Modern. Doce PECs se distribuyeron por toda una sala de conciertos. Cada PEC activaba motores que golpeaban las paredes metálicas del lugar. SerialNet se utilizó de nuevo, pero ahora había modulación de pulsos en las salidas y con ello control de dinámica. El uso de una topología de malla permitió una conexión a distancias más largas.

Concierto para piano, viola y galería También utilizando la nueva versión del PEC, las paredes de la galería fueron golpeadas en una manera similar a la obra anterior. Se probaron cambios menores en los protocolos y el código.

Ecos para Locaciones Olvidadas en el Laboratorio Arte Alameda La segunda versión de la placa se utilizó para controlar 96 solenoides de alta potencia. El protocolo de transmisión se actualizó, se desarrollaron los parámetros de sincronización, pero volvimos a la condición no modulada de *prendido* y *apagado*.

Ecos para locaciones olvidadas para el festival Transitio_MX Esta pieza empleó una configuración física similar al trabajo anterior pero con software actualizado que permitió una gran variedad de texturas sónicas usando modulación de pulsos.

Axial Para este trabajo, toda la experiencia anterior contribuyó al logro de una tecnología robusta y eficiente. El protocolo de datos permitió la modulación no sólo de volumen sino también de estructuras rítmicas. Una colección de mensajes para la sincronización y los cambios globales permitió juegos rítmicos. Los pulsos rítmicos ahora se generan dentro del circuito si es necesario, reduciendo significativamente los datos transmitidos entre los módulos, que ahora están en una red de la malla de modulos ruteadores lo que permite las conexiones de varios cientos de metros entre módulos. Un código BitCloud personalizado reemplazó a SerialNet, creando una red inalámbrica mucho más robusta.

Materiales

La tabla 19 enumera las partes necesarias para construir un módulo. La Tabla 20 enumera las partes necesarias para construir el módulo de potencia [66].

[66] No se recomienda replicar el módulo de potencia ya que hay módulos más simples y económicos para impulsar motores y solenoides.

Cantidad	Descripción	Número de parte de Digi-key	Precio unitario (Dls)
01	IC AVR MCU 16K 20MHZ 32TQFP	ATMEGA168-20AU-ND	$ 2.71
01	ZigBit Module	ATZB-A24-UFLRDKR-ND	$ 30.70
01	RESONATOR CER 18.43MHZ SMD	535-10026-1-ND	$ 0.34
02	LED RED FACE UP 1206	P11141CT-ND	$ 0.28
01	LED ORANGE FACE UP 1206	P11526CT-ND	$ 0.32
02	LED GREEN FACE UP 1206	P11529CT-ND	$ 0.29
09	CAP CERAMIC 22PF 50V NP0 1206	311-1154-1-ND	$ 0.07
09	CAP CER 1.0UF 16V 10 % X7R 1206	399-3678-1-ND	$ 0.13
09	CAP CER 10UF 16V X7R 1206	478-1655-1-ND	$ 0.35
01	CAP CER 100UF 6.3V X5R 1206	718-1740-1-ND	$ 0.76
05	RES 332 OHM 1/8W .1 % 1206 SMD	RNCF32T2332BICT-ND	$ 0.20
02	TERM BLOCK 2POS SIDE ENT 2.54MM	A98333-ND	$ 0.53
02	TERM BLOCK 8POS SIDE ENT 2.54MM	A98338-ND	$ 2.16
01	IC REG LDO 800MA 5.0V SOT-223	LM1117IMP-5.0CT-ND	$ 1.17
01	IC REG LDO 800MA 3.3V SOT-223	LM1117IMP-3.3CT-ND	$ 1.17
01	ANTENNA RUBB DUCK 2.4GHZ 6 CABLE	730-1004-ND	$ 13.84
02	CONN HEADER 12POS .100 STR 30AU	609-3363-ND	$ 0.25

Cuadro 19: Lista de componentes para cada PEC.

Cantidad	Descripción	Número de parte de Digi-key	Precio unitario (Dls)
08	TRANS NPN DARL 60V 5A TO-220	TIP120-ND	$ 0.37
08	DIODE GEN PURPOSE 50V 1A DO41	1N4001FSCT-ND	$ 0.06
08	Resistance	NA	$ NA
01	TERM BLOCK 2POS SIDE ENT 2.54MM	A98333-ND	$ 0.53
01	TERM BLOCK 6POS SIDE ENT 2.54MM	A98337-ND	$ 1.76

01	TERM BLOCK 2POS SIDE ENT 5.0MM	A98076-ND	$ 0.39
01	TERM BLOCK 8POS SIDE ENT 5.0MM	A98080-ND	$ 1.45

Cuadro 20: Lista de componentes para módulo de potencia.

Diagramas

Los cuatro gráficos siguientes muestran los esquemas y diagramas de la versión final del Plurifocal Events Controller y del módulo de potencia. Ambas tablas fueron diseñadas usando la versión freeware del software Eagle (http://www.cadsoftusa.com). Ambas tablas son de cuatro por seis pulgadas. El cableado de cada placa requería varias horas de prueba y error para generar las rutas óptimas de dos capas. Las placas fueron fabricadas por la empresa PCFabExpress (http://www.pcbfabexpress.com). Los archivos digitales se pueden descargar de la página web del artista y son accesible para la comunidad.

Protocolo

Protocolo ZigBee

El protocolo ZigBee cargado en el módulo ZigBee es una pequeña variación del código Peer2Peer incluido como ejemplo de la API para el paquete BitCloud proporcionado por ATMEL. Mientras que el ejemplo original de Peer2Peer proporciona una comunicación en serie entre un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo, la modificación permite la propagación de mensajes entre todos los dispositivos esclavos y luego la extracción del identificador de destino como un mecanismo de filtrado. Esta modificación permite a un dispositivo maestro enviar mensajes a esclavos dirigidos y también recibir mensajes de todos los esclavos. El código fuente se puede descargar de la página del artista.

Rhythm Protocol

Los datos transmitidos a través de la conexión inalámbrica son muy pequeños y breves, permitiendo una transmisión de datos rápida y segura. Los mensajes se transitan línea por línea, formateados como cadena de mensajes. Cada sección del mensaje está separada por un espacio en blanco. El código fuente se puede descargar de la página del artista.

Tablas 21 y 22 presentan el protocolo de datos. La tabla 23 presenta algunos ejemplos como orientación.

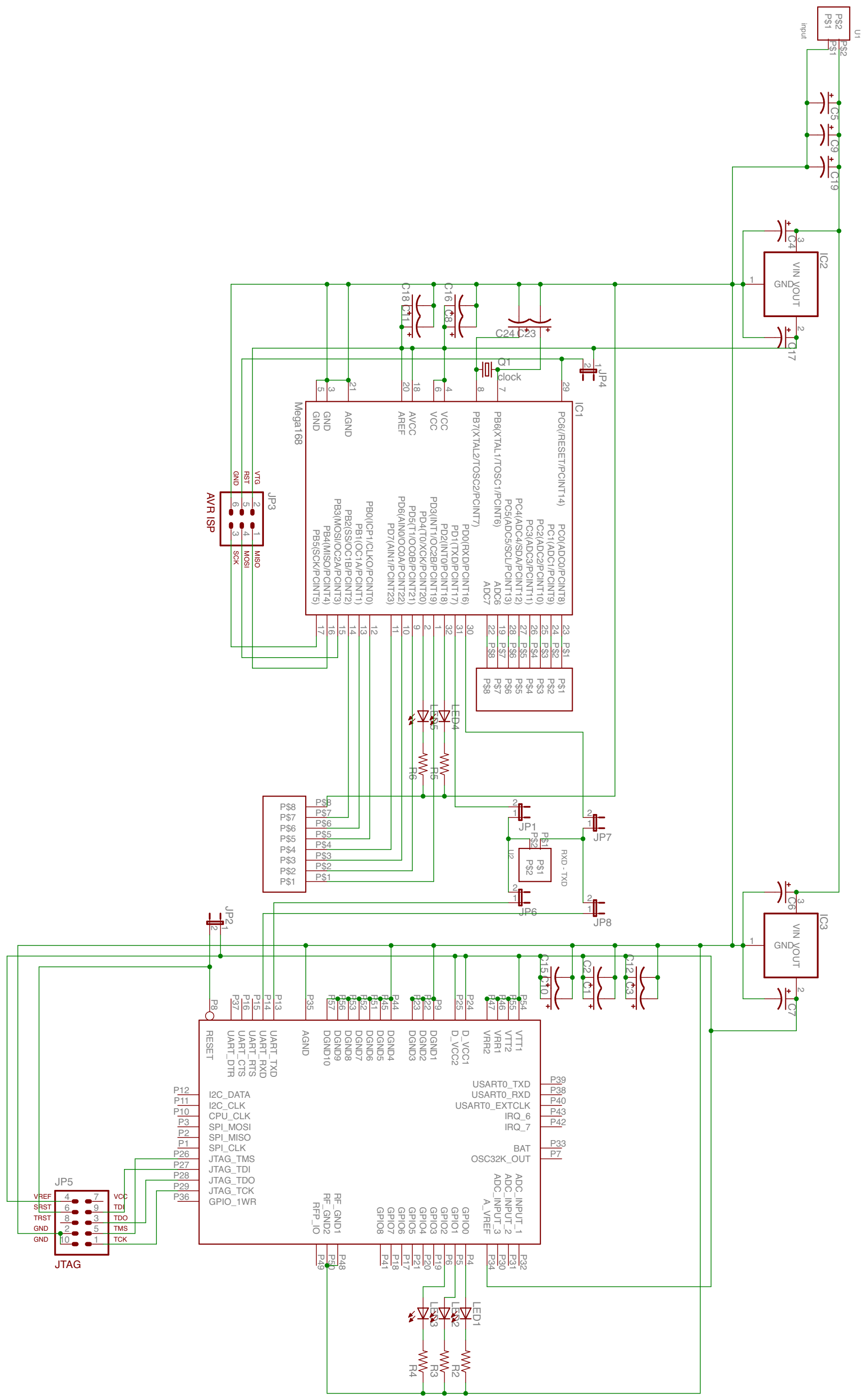

Figura 170: Diagrama del circuito PEC.

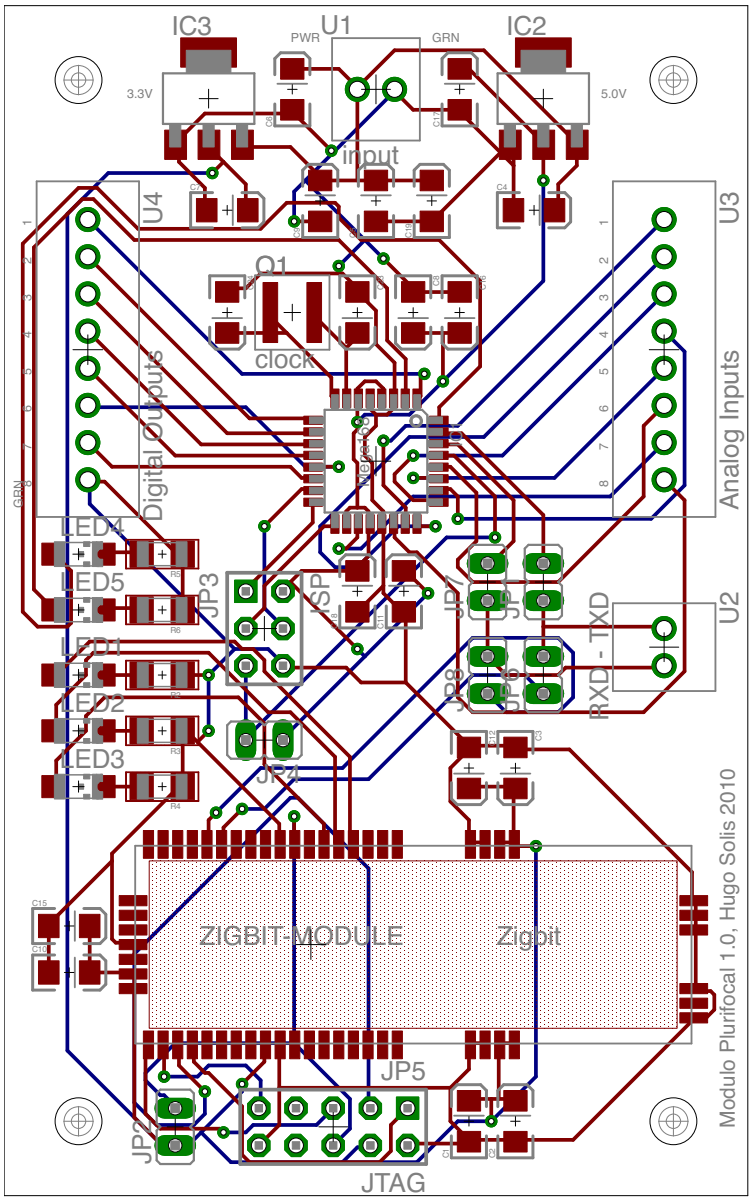

Figura 171: Circuito PEC.

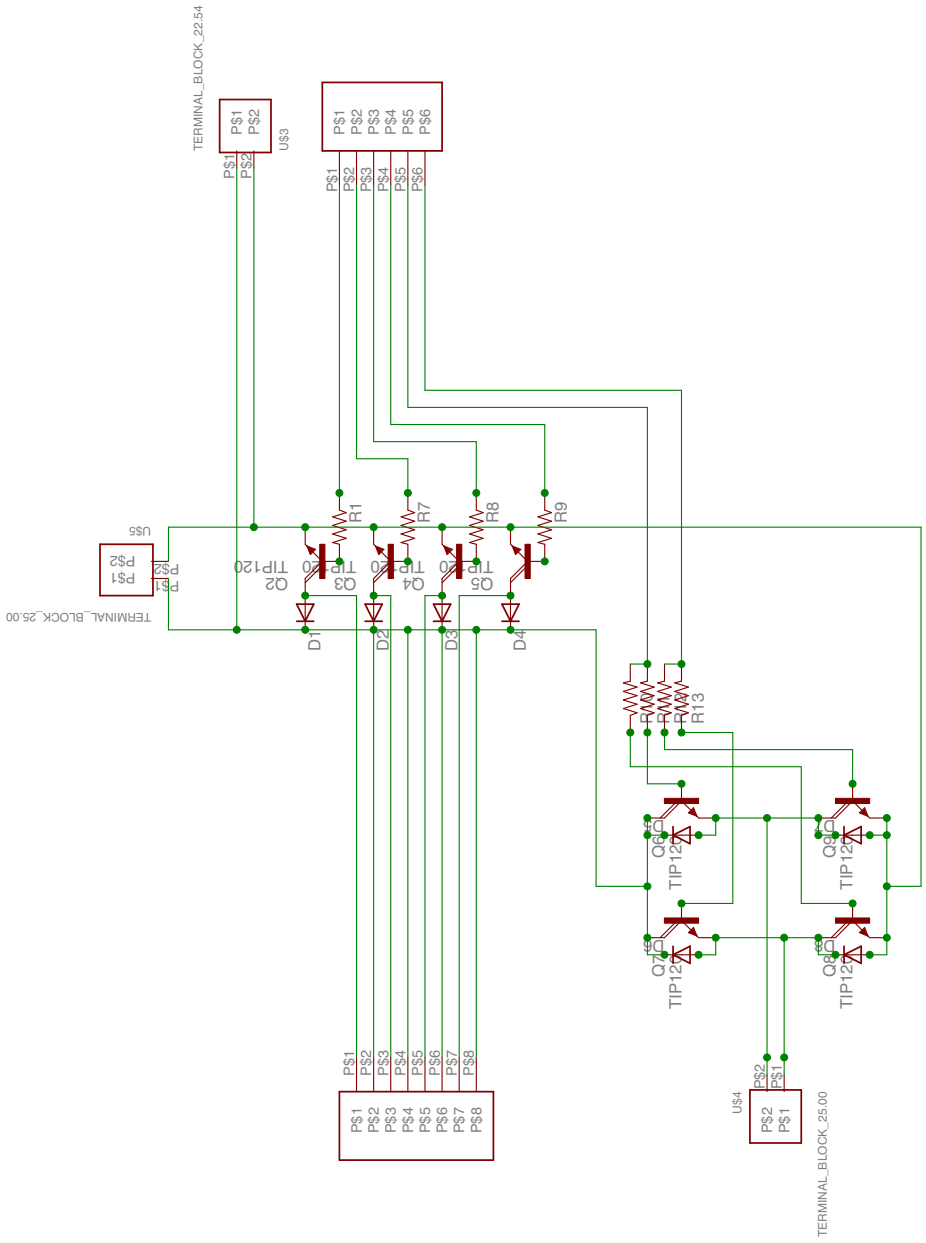

Figura 172: Diagrama del circuito del módulo de poder.

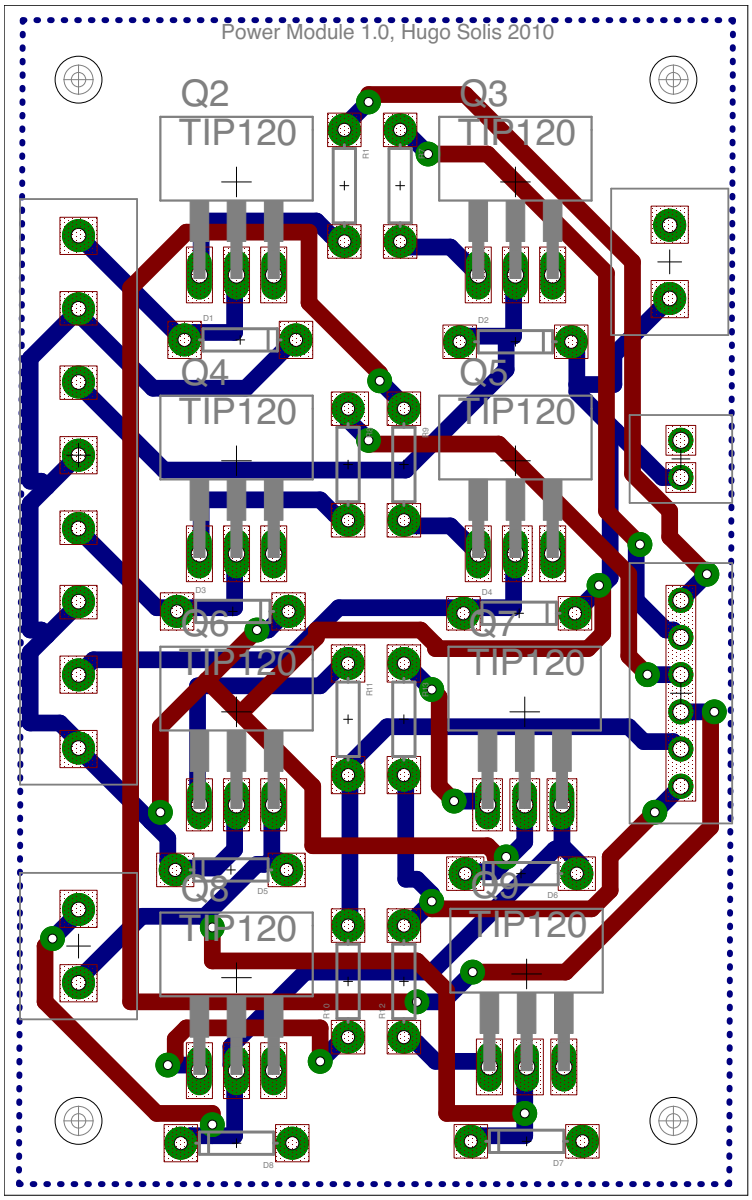

Figura 173: Circuito del módulo de poder.

Palabra	Descripción
XX	XX es un número no utilizado en el protocolo pero transmitido por el protocolo de Bitcloud.
YY	YY es un número hexadecimal que representa el ID del módulo. Si el mensaje es 0xFF el mensaje es transmitido a todos los módulos.
ZZ	ZZ es un número hexadecimal que representa el número de comando. Estos comando están explicados en 22.

Cuadro 21: Encabezado del protocolo PEC.

Comando	Descripción
00 AA BB	*ALL OUTPUTS SET INTENSITY AND PULSE.* El comando 00 tiene dos partes. AA representa la intensidad como un número hexadecimal de dos dígitos. BB establece el período entre pulsos. Este mensaje restablece la fase inicial del pulso.
01 AA BB CC	*ONE MOTOR SET INTENSITY AND PULSE.* El comando 01 tiene tres partes. AA representa el motor a ser modificado. BB establece la intensidad como un número hexadecimal de dos dígitos. CC ajusta el período entre pulsos. Este mensaje restablece la fase de arranque del impulso del motor modificado.
02 AA BB	*UN MOTOR SET INTENSITY.* El comando 02 tiene dos partes. AA representa el motor a ser modificado. BB establece la intensidad como un número hexadecimal de dos dígitos. Este mensaje no restablece la fase de arranque del impulso del motor modificado.
03 AA BB	*UN MOTOR SET PULSE.* El comando 03 tiene dos partes. AA representa el motor a ser modificado. BB establece el pulso como un número hexadecimal de dos dígitos. Este mensaje restablece la fase inicial del impulso del motor modificado pero no la intensidad.
87 04	*RESETS PULSE PHASE.* El comando 04 no tiene más palabras. Este mensaje restablece la fase de impulso de todos los motores permitiendo resincronizar patrones rítmicos.
22 05	*OFF PARAMETERS.* El comando 05 no tiene más palabras. Este mensaje ajusta la intensidad a cero y detiene los patrones de impulsos ajustando todos los motores a apagado.

Cuadro 22: Cuerpo del protocolo PEC.

Comando	Descripción
67 01 00 30 F0	Este mensaje establecería todos los motores del módulo 01 a la intensidad de 48 (0x30) y el impulso de 240 (0xF0).
87 FF 04	Este mensaje restablecería la fase de todos los motores de todos los módulos.

45 09 01 04 FF 90	Este mensaje establecería el ID del motor 4 del módulo ID 09 a la intensidad del valor 255 (0xFF) y el impulso del 144 (0x90).
23 10 02 03 09	Este mensaje establecería la identificación del motor 3 del módulo id 10 a la intensidad del valor 09.
78 00 05	Este mensaje desactivaría el módulo 05.
99 FF 03 02 10	Este mensaje establecería el pulso del motor id 02 de todos los módulos al valor 10.

Cuadro 23: Ejemplo de uso del protocolo PEC.

Código

El siguiente código presenta las instrucciones cargadas en el microcontrolador ATmega168 por los módulos Plurifocal. Este código se creó como proyecto en AVR Studio IDE. Se puede observar que el código está leyendo datos en serie usando un interruptor. Una vez que el mensaje está completo, es interpretado por la rutina principal que lo utiliza para modificar dos procesos diferentes de Modulación de Ancho de Pulso (PWM). Un PWM se utiliza para controlar la intensidad y el otro el pulso rítmico. Para tener estos dos PWM, hay que configurar dos temporizadores en la función *init*. La función principal interpreta los datos en serie utilizando el protocolo descrito en Rhythm Protocol. El código fuente del archivo C y el archivo H se pueden descargar de la página del artista (`http:\HugoSolis.net`).

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#define F_CPU 18432000UL//has a clock speed of 18.4MGH
#include <util/delay.h>//uses F_CPU to provide delay routines
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#define ID 38
#define SOLENOID_SLOWER 10//for gettig 7200 per second
#define EVENT_UNIT 512UL
#define BUFFER_SIZE 32
#define BAUD 38400
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
//enable output pins
#define SET_LED_PINS DDRD|=(1<<DDD2)|(1<<DDD4)
#define LED_RED (1<<PD4)
#define LED_RED_ON PORTD |= LED_RED
#define LED_RED_OFF PORTD &= ~LED_RED
#define LED_RED_TOGGLE PORTD ^= LED_RED
```

```
#define LED_GREEN (1<<PD2)
#define LED_GREEN_ON PORTD |= LED_GREEN
#define LED_GREEN_OFF PORTD &= ~LED_GREEN
#define LED_GREEN_TOGGLE PORTD ^= LED_GREEN
//enable output pins
#define SET_OUTPUT_PINS_D DDRD|=
            (1<<DDD3)|(1<<DDD5)|(1<<DDD6)|(1<<DDD7)
//enable output pins
#define SET_OUTPUT_PINS_B DDRB|=(1<<DDB0)|(1<<DDB1)|(1<<DDB2)

#define OUTPUTS 7
#define OUTPUT_1 (1<<PD3)
#define OUTPUT_2 (1<<PD5)
#define OUTPUT_3 (1<<PD6)
#define OUTPUT_4 (1<<PD7)
#define OUTPUT_5 (1<<PB0)
#define OUTPUT_6 (1<<PB1)
#define OUTPUT_7 (1<<PB2)

#define OUTPUT_1_ON PORTD |= OUTPUT_1
#define OUTPUT_1_OFF PORTD &= ~OUTPUT_1
#define OUTPUT_2_ON PORTD |= OUTPUT_2
#define OUTPUT_2_OFF PORTD &= ~OUTPUT_2
#define OUTPUT_3_ON PORTD |= OUTPUT_3
#define OUTPUT_3_OFF PORTD &= ~OUTPUT_3
#define OUTPUT_4_ON PORTD |= OUTPUT_4
#define OUTPUT_4_OFF PORTD &= ~OUTPUT_4
#define OUTPUT_5_ON PORTB |= OUTPUT_5
#define OUTPUT_5_OFF PORTB &= ~OUTPUT_5
#define OUTPUT_6_ON PORTB |= OUTPUT_6
#define OUTPUT_6_OFF PORTB &= ~OUTPUT_6
#define OUTPUT_7_ON PORTB |= OUTPUT_7
#define OUTPUT_7_OFF PORTB &= ~OUTPUT_7

typedef enum
{
 NEW_MESSAGE_YES,//There is a new message
 NEW_MESSAGE_NO//There is not a new message
} NewMessageState_t;

typedef enum
{
 SOLENOID_INTERRUPT_DIRTY_STATE,//The values has to be updated
 SOLENOID_INTERRUPT_UPDATED_STATE//The values hare updated
} SolenoidInterruptState_t;

typedef enum
{
 EVENT_READY,
 EVENT_DONE,
```

```
} EventState_t;
```

```
#include "plurifocal.h"
/************************************************
 ************************************************
 DEFINITION OF FUNCTIONS
 ************************************************
 ************************************************/
void _init(void);
void usart_init(void);
void usart_putc(char c);
void usart_puts(char *s);

/************************************************
 ************************************************
 DEFINITION OF GLOBAL VARIABLES
 ************************************************
 ************************************************/
volatile static NewMessageState_t newMessageState =
                                                NEW_MESSAGE_NO;
static char messageBuffer[BUFFER_SIZE];
static char message[BUFFER_SIZE];
volatile static uint8_t messagePosition;
volatile static uint8_t messageSize;

volatile static SolenoidInterruptState_t
     solenoidInterruptState = SOLENOID_INTERRUPT_UPDATED_STATE;

volatile static uint16_t port_period[OUTPUTS];
volatile static uint16_t port_period_counter[OUTPUTS];
volatile static uint8_t port_counter[OUTPUTS];
volatile static uint8_t port_intensity[OUTPUTS];

volatile static EventState_t eventState = EVENT_READY;

/************************************************
 ************************************************
 MAIN
 ************************************************
 ************************************************/
int main(void){
 _init();
 usart_init();
 sei();

 while(1){
  //HANDLE NEW INCOMING MESSAGES
  if(newMessageState == NEW_MESSAGE_YES){
   newMessageState = NEW_MESSAGE_NO;
```

```
    strtok(message, " "); //get ridd of first number

    char *idString = strtok(NULL, " "); //get first number
    uint16_t id = strtol(idString, NULL, 16); //convert to int
    if(id == ID || id == 0xFF){
     LED_GREEN_ON;

     char *commandString = strtok(NULL, " "); //get first number
     uint16_t command = strtol(commandString, NULL, 16);

     //all motors intensiy pulse in SYNK
     if(command == 00){
      char *intensityString = strtok(NULL, " ");
      uint16_t intensity = strtol(intensityString, NULL, 16);
      char *periodString = strtok(NULL, " "); //get first number
      uint16_t period = strtol(periodString, NULL, 16);

      for(int i = 0; i < OUTPUTS; i++){
       port_period[i] = period;
       port_intensity[i] = intensity;
       port_counter[i] = 0;
       port_period_counter[i] = 0;
      }
     }

     //one motor intensity and pulse
     else if(command == 01){
      char *motorString = strtok(NULL, " "); //get first number
      uint16_t motor = strtol(motorString, NULL, 16);
      char *intensityString = strtok(NULL, " ");
      uint16_t intensity = strtol(intensityString, NULL, 16);
      char *periodString = strtok(NULL, " "); //get first number
      uint16_t period = strtol(periodString, NULL, 16);

      port_period[motor] = period;
      port_intensity[motor] = intensity;
      port_counter[motor] = 0;
      port_period_counter[motor] = 0;
     }

     //one motor intensity
     else if(command == 02){
      char *motorString = strtok(NULL, " "); //get first number
      uint16_t motor = strtol(motorString, NULL, 16);
      char *intensityString = strtok(NULL, " ");
      uint16_t intensity = strtol(intensityString, NULL, 16);

      port_intensity[motor] = intensity;
     }
```

```
  //one motor pulse
  else if(command == 03){
   char *motorString = strtok(NULL, " "); //get first number
   uint16_t motor = strtol(motorString, NULL, 16);
   char *periodString = strtok(NULL, " "); //get first number
   uint16_t period = strtol(periodString, NULL, 16);

   port_period[motor] = period;
   port_period_counter[motor] = 0;
  }


  //SYNCK
  if(command == 04){
   for(int i = 0; i < OUTPUTS; i++){
    port_counter[i] = 0;
    port_period_counter[i] = 0;
   }
  }

  //OFF
  if(command == 05){
   for(int i = 0; i < OUTPUTS; i++){
    port_period[i] = 0;
    port_intensity[i] = 0;
    port_counter[i] = 0;
    port_period_counter[i] = 0;
   }
  }
 }
}

//SOLENOID CONTROLS
if(solenoidInterruptState == SOLENOID_INTERRUPT_DIRTY_STATE){
 solenoidInterruptState = SOLENOID_INTERRUPT_UPDATED_STATE;

 //CONTROL OF OUTPUT 1
 if(port_counter[0] == 0){
  OUTPUT_1_ON;
  LED_RED_ON;
 }
 if(port_counter[0] < port_intensity[0]) port_counter[0]++;
 if(port_counter[0] == port_intensity[0]){
  OUTPUT_1_OFF;
  LED_RED_OFF;
 }

 //CONTROL OF OUTPUT 2
```

```
    if(port_counter[1] == 0){
     OUTPUT_2_ON;
     LED_RED_ON;
    }
    if(port_counter[1] < port_intensity[1]) port_counter[1]++;
    if(port_counter[1] == port_intensity[1]){
     OUTPUT_2_OFF;
     LED_RED_OFF;
    }

    //CONTROL OF OUTPUT 3
    if(port_counter[2] == 0){
     OUTPUT_3_ON;
     LED_RED_ON;
    }
    if(port_counter[2] < port_intensity[2]) port_counter[2]++;
    if(port_counter[2] == port_intensity[2]){
     OUTPUT_3_OFF;
     LED_RED_OFF;
    }

    //CONTROL OF OUTPUT 4
    if(port_counter[3] == 0){
     OUTPUT_4_ON;
     LED_RED_ON;
    }
    if(port_counter[3] < port_intensity[3]) port_counter[3]++;
    if(port_counter[3] == port_intensity[3]){
     OUTPUT_4_OFF;
     LED_RED_OFF;
    }

    //CONTROL OF OUTPUT 5
    if(port_counter[4] == 0){
     OUTPUT_5_ON;
     LED_RED_ON;
    }
    if(port_counter[4] < port_intensity[4]) port_counter[4]++;
    if(port_counter[4] == port_intensity[4]){
     OUTPUT_5_OFF;
     LED_RED_OFF;
    }

    //CONTROL OF OUTPUT 6
    if(port_counter[5] == 0){
     OUTPUT_6_ON;
     LED_RED_ON;
    }
    if(port_counter[5] < port_intensity[5]) port_counter[5]++;
    if(port_counter[5] == port_intensity[5]){
```

```
    OUTPUT_6_OFF;
    LED_RED_OFF;
   }

   //CONTROL OF OUTPUT 7
   if(port_counter[6] == 0){
    OUTPUT_7_ON;
    LED_RED_ON;
   }
   if(port_counter[6] < port_intensity[6]) port_counter[6]++;
   if(port_counter[6] == port_intensity[6]){
    OUTPUT_7_OFF;
    LED_RED_OFF;
   }
  }


  //CONTROL OF PULSE
  if(eventState == EVENT_READY){
   LED_GREEN_OFF;
   eventState = EVENT_DONE;
   for(int i = 0; i < OUTPUTS; i++){
    if(port_period[i] != 0){
     port_period_counter[i]++;
     if(port_period_counter[i] == port_period[i]){
      port_period_counter[i] = 1;
      port_counter[i] = 0;
     }
    }
   }
  }
 }
 return 0;
}


/************************************************
 ************************************************
 FUNCTIONS FOR CONTROL
 ************************************************
 ************************************************/
void _init(void){
 for(int i = 0; i < OUTPUTS; i++){
  port_period[i] = 0;
  port_intensity[i] = 0;
  port_counter[i] = 0;
  port_period_counter[i] = 0;
 }

 srandom(ID);
```

```
 _delay_ms(250); // wait to clock stablization

 //DEFINING THE PINS FOR LEDS
 SET_LED_PINS;

 //turn the leds off
 LED_RED_OFF;
 LED_GREEN_OFF;

 //DEFINIE THE PINS FOR DIGITAL OUTPUTS
 SET_OUTPUT_PINS_B;
 SET_OUTPUT_PINS_D;

 //put outputs off
 OUTPUT_1_OFF;
 OUTPUT_2_OFF;
 OUTPUT_3_OFF;
 OUTPUT_4_OFF;
 OUTPUT_5_OFF;
 OUTPUT_6_OFF;
 OUTPUT_7_OFF;


 //TIMER0 FOR SOLENOID RESOLUTION TIMES
 //setting the compare match overflow A
 TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
 TCCR0B |= (4 << CS00); //prescalar 256
 OCR0A = SOLENOID_SLOWER;


 //TIMER1 FOR RYTHM
 //setting the compare match overflow A
 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
 TCCR1B |= (5 << CS10); //prescalar 1024
 OCR1A = EVENT_UNIT;
}

ISR(TIMER0_COMPA_vect){
 TCNT0 = 0;
 solenoidInterruptState = SOLENOID_INTERRUPT_DIRTY_STATE;
}

ISR(TIMER1_COMPA_vect){
 TCNT1 = 0;
 eventState = EVENT_READY;
}

 /************************************************
 ************************************************
 FUNCTIONS FOR THE SERIAL CONTROL OF THE WILRESMODULE
```

```
 ************************************************
 ************************************************/
void usart_init(void)
{
 /*Set baud rate */
 unsigned int ubbr = MYUBRR;
 UBRR0H = (unsigned char)(ubbr>>8);
 UBRR0L = (unsigned char)ubbr;
 /*Enable receiver and transmitter and receiver interrupt */
 UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0) |(1<<RXCIE0);
 /* Set frame format: 8data, 1 stop parity */
 //DO NOTING BECUASE WE USE DEFAULT VALUES
}

void usart_putc(char c) {
 // wait until UDR ready
 while(!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
 UDR0 = c;    // send character
}

void usart_puts(char *s) {
 //  loop until *s != NULL
 while (*s) {
  usart_putc(*s);
  s++;
 }
}


//USART receve
ISR(USART_RX_vect){

 char c = UDR0;
 if(c != '\r' || c != '\n'){
  if(c == 'N'){
   memcpy(message, messageBuffer, messagePosition);
   messageSize = messagePosition;
   messagePosition = 0;
   newMessageState = NEW_MESSAGE_YES;
  }
  else memcpy(messageBuffer + messagePosition++, &c, 1);
 }
}
```

Parte IV

Cierre

Conclusión

En este libro se hace un breve recorrido sobre la producción artística que he desarrollado desde poco antes de terminar los estudios de Licenciatura en Piano, hasta poco después de haber terminado los estudios de Doctorado en Arte Digital y Medios Experimentales. La intención del libro ha sido mostrar un proceso, o más bien, los procesos y evoluciones a lo largo de estos años con la finalidad de mostrar -sobre todo a los estudiantes de arte electrónico-, tanto aquello que hay detrás de la creación de una obra particular, así como la evolución en el conjunto de las obras vistas como un todo.

Realizar este recorrido ha sido todo un ejercicio pedagógico para mi mismo. Me ha permitido revisar el trabajo pasado, evaluar sus cualidad y contradicciones, y revisar las relaciones entre todas las obras. Sin duda, como se mencionó en la introducción, hay trabajo que a mi juicio es valioso y también trabajo que podría o debería haber sido de otro modo. Sin embargo, el pasado es inamovible y, como se dice "lo hecho hecho está". No hay manera de dar marcha atrás para subsanar los errores pero sí, -y esa es la intención de este libro- poder evaluar lo logrado y lo malogrado y con ello tener herramientas para que el trabajo futuro sea una mejora y una evolución acertada.

Realizar esta revisión de trabajos es además una manera de recorrer el momento histórico en que han sido producidas. Las primera piezas fueron producidas antes del establecimiento de los programas de estudio que ahora existen y antes de la asimilación, por parte de la comunidad, de herramientas como Processing o Arduino. Los primeros desarrollos tecnológicos presentados en este libro son previos al establecimiento del internet en México. Con esto quiero decir, que parte del trabajo presentado en este libro requirió de indagar en libros de manera solitaria para solucionar problemas simples. Este libro se termina cuando los foros, espacios de ayuda, colectivos y espacios de internet son más que abundantes. Otra conclusión, tal vez obvia, que se podría obtener de este libro es que en los quince años que se describen, las mecánicas de trabajo han cambiado significativamente y muy probablemente para bien. Los creadores de arte electrónico tiene ahora a su disposición un torrente de información, plataformas y ejemplos

que les permiten concentrarse en los procesos creativos y expresivos en lugar de resolver problemas de implementación triviales.

Por el contrario -y esta sería otra conclusión- es que un elemento que a mi juicio sería fundamental enfatizar es mi inclinación al dominio de la técnica. Los creadores de arte electrónico deben dominar sus técnicas de trabajo como se da en cualquier otro espacio de trabajo. Los productores de arte electrónico deben de poder programar, realizar sistemas electrónicos y mecánicos y entender los procesos que se dan en la electrónica analógica y digital independientemente del territorio en el que realicen su trabajo. La profundidad en el dominio de estas herramientas es libertad de cada individuo pero durante estos años de dialogar y convivir con profesionales, gurús y personas en formación me es cada día más evidente que contar con estas herramientas abre horizontes creativos invaluables.

Ahora bien, el verdadero objetivo, no es tanto que esta revisión me sirva a mí como creador para entender los procesos, sino que le sirva a los estudiantes de arte electrónico para que, si es el caso, puedan revisar ejemplos de procedimientos, técnicas, procesos y mecánicas de desarrollo que pudieran replicar en su trabajo.

El objetivo no es mostrar los procesos de trabajo para su replica o repetición sino más bien mostrar los entramados para que sirvan, en el mejor de los casos de inspiración o motivación para la creación de obras originales.

Por otra parte, otra lectura que me gustaría que los estudiantes pudieran tener, es en relación a los tiempos en los procesos de producción. Las obras requieren de tiempo de producción y en la producción es importante incluir factores muy importantes entre los que se encuentran los procesos de aprendizaje, los procesos de asimilación de estéticas y conocimientos, la apropiación de recursos, la adquisición de habilidades, la búsqueda de espacios para la producción, la obtención de recursos económicos, la obtención de espacios de exhibición y finalmente la creación de públicos interesados en las propuestas.

Completar esta cadena de elementos require de un esfuerzo y una constancia que sólo puede obtenerse a través de una voluntad muy profunda y por una necesidad creativa y expresiva auténtica. Sin embargo, si existe la voluntad de producir obras, sin duda que es posible. Los recursos existen y es cuestión de tener la paciencia y la perseverancia para buscarlos y aprovecharlos. En mi experiencia, la comunidad relacionada con el Arte electrónico en México es generosa y compartida.

Sobre el autor

Hugo Solís García (México, 1976) es artista electrónico enfocado en las posibilidades creativas y estéticas producto de la intersección entre sonido, tecnologías digitales e interactividad. Ha exhibido obras y dado conciertos en México, Japón, Irlanda, Estados Unidos, España, Brasil, Italia y Portugal. Participa regularmente en actividades especializadas en el campo del arte, la ciencia y la tecnología. Presenta instalaciones sonoras, interactivas y conciertos de manera regular.

Ha recibido apoyos, becas y reconocimientos por parte del FONCA, la UNAM, TELMEX, MIT, University of Washington, DXARTS, IMEB-Bourges, Centro Multimedia, Transitio_MX y Leonardo, entre otros. En el 2013 fue distinguido como miembro de Sistema Nacional de Creadores de Arte. Durante ese período realizó el proyecto Sonoridad Delta y desde entonces trabaja temas relacionados con el sonido urbano.

Es profesor titular de tiempo completo de la carrera de Arte y Comunicación Digitales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Del 2013 al 2015 fue profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey. Durante los últimos años se ha dedicado a la docencia en el campo de la creatividad digital. Su libro, El proceso en la producción de arte digital está en proceso de publicación.

Durante el 2012 y el 2013 fue director del departamento de tecnología, medios e interacción del Centro de Cultura Digital de CONACULTA. Realizó un Doctorado en Arte Digital y Medios Experimentales (DXARTS) en la Universidad de Washington bajo la dirección de Juan Pampin y Richard Karpen. Su tesis final consistió en la grabación y manipulación sonoro de sonidos de ventilas hidrotermales y la creación de Axial, una instalación sonora a partir de dichos sonidos. Durante este período desarrolló el software para creación multimedia Juum, realizó conciertos improvisatorios electroacústicos solistas y con el Duo Juum, y produjo varias obras multimedia entre ellas las esculturas sonoras con pianos acústicos Piano delator y Metáforas para Pianos Muertos así como trabajos interactivos como Swarms, Exhalation Water y Ojos Te Vean. Estos trabajos se han presentado en diversas galerías, exhibiciones y festivales entre ellos Jack Straw Sound Gallery, MacLeod Residence, Transitio_MX, Sonorities, Fonca XX años y Kirkland Art

Center.

Entre el 2004 y el 2006 Realizó un DEA en Ciencias de la Computación y Comunicación Digital en la Universidad Pompeu Fabra en donde fue miembro del Grupo de Tecnología Musical. En la UPF fundó el ensAmble Crumble y realizó análisis computacional de su música. Al mismo tiempo colaboró con el grupo de Sistemas Interactivos ayudando en la etapa inicial del reacTable*.

Entre el 2002 y el 2004 Realizó la Maestría en Artes y Ciencias en el Media Laboratory del Massachusetts Institute of Technology en el grupo Opera del Futuro en donde desarrolló IMPI un sistema para analizar "gestos" gráficos y convertirlos -en tiempo real- en notación musical tradicional. El sistema es una herramienta para improvisadores y permite coordinar grupos de cámara para realizar improvisaciones colectivas. El sistema fue estrenado durante el Experimental Musical Instrument Workshop dirigido por John Zorn. Algunos de sus maestros en MIT fueron: Tod Machover, Barry Vercoe, John Maeda, Christopher Csikszentmihályi y Joe Paradiso. Colaboró en el proyecto pedagógico Toy Symphony presentándose en Boston, New York y Lisboa.

Realizó sus estudios de licenciatura en piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Algunos de sus maestros fueron: Alejandro Escuer, Eva del Carmen Medina, Andrés Acosta, Tere Frenk, Salvador Rodríguez y Mauricio Nader. Realizó estudios de composición con el Dr. Julio Estrada dentro del Laboratorio de Creación Musical de la ENM y de música electrónica con Nick Didkovsky en la Universidad de New York. Durante este período tocó como solista, como acompañante y en ensambles de cámara en México y en el extranjero y participó en varios festivales y congresos entre ellos el Foro Internacional de Música Nueva y el congreso Internacional de Música Electroacústica de Brasil. En el 2000, fundó el Trío de improvisación de Música Electroacústica NICROM con quien realizó una temporada de conciertos en la ciudad de México.Para más información favor de visitar http://hugosolis.net.

Colofón

Este libro fue trabajado y diseñado usando LaTeX por ser una excelente opción de Software Libre para la creación y formación de libros. Se utilizó el template Tufte-LaTex que se describe en https://ctan.org/pkg/tufte-latex. Este template de formación de libros está basado en las ideas de Edward Rolf Tufte quien es un estadísta norteamericano y profesor emérito de ciencias políticas, estadísticas y ciencias de la computación.

El contenido de este libro está vinculado a su diseño desde su gestación. La propuestas de visualización y organización de Tufte descritas en su libro[67] ayudan y dan claridad al contenido y organización del libro.

[67] Edward R. Tufte. *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 2001. ISBN 0-9613921-4-2

Bibliografía

Antoni Abad. Barcelona*accessible. http://megafone.net/barcelona, 2006. URL http://megafone.net/barcelona.

A. Alberro and B. Stimson. *Conceptual Art: A Critical Anthology*. Mit Press. MIT Press, 1999. ISBN 9780262511179. URL https://books.google.com.mx/books?id=sJGzxp1Q9fYC.

ATMEL. *SerialNet User Guide*. ATMEL, 2009a.

ATMEL. *Mega 168 Datasheet*. ATMEL, 2009b.

Stephen Baker. *The Numerati*. First Mariner, 2009.

Massimo Banzi. *Getting Started with Arduino*. Make. O'Reilly Media, 2009.

Mónica Benítez, editor. *Comunidades y contextos en las teorías y prácticas artísticas contemporáneas*. Juan Pablos, 2015.

Mónica Benítez, Gemma Argüello, Paz Sastre, and Eugenio Tisselli. *Comunidades alternas; Espacio, memoria y archivo en el arte relacional*. Universidad Autónoma Metropolitana, 2014.

Richard Colson. *The Fundamentals of Digital Art*. AVA, 2007.

Timothy J. Crone, Williams S.D. Wilcock, Andrew H. Barclay, and Jeffrey D. Parsons. The sound generated by mid-ocean ridge black smoker hydrothermal vents. *PLoS ONE*, 1, 2006.

Nick Didkovsky and Philip L Burk. Java music specification language, an introduction and overview. In *ICMC*, 2001.

Rebecca Fiebrink. *Real-time Human Interaction with Supervised Learning Algorithms for Music Composition and Performance*. PhD thesis, Princeton University, Princeton, NJ, USA, January 2011.

Pontus Hultén and Frank Konigsberg, editors. *9 evenings: theatre and engineering*. Experiments in Art and Technology. The Foundation for Contemporary Performance Arts, 1966.

Tristan Jehan. *Creating Music by Listening*. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2005.

Sergi Jorda. *Digital Lutherie: Crafting musical computers for new musics' performance and improvisation*. PhD thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2005.

La Jornada. Carrera musica y tecnologia. http://www.jornada.unam.mx/2016/03/22/sociedad/034n1soc, 03 2016. URL http://www.jornada.unam.mx/2016/03/22/sociedad/034n1soc.

Kadenze. Kadenze. https://www.kadenze.com/courses/machine-learning-for-musicians-and-artists, 2017. URL https://www.kadenze.com/courses/machine-learning-for-musicians-and-artists.

Caleb Kelly. *Cracked Media; the sound of maltfunction*. MIT Press, 2009.

Osman Khan. Osman khan. http://www.osmankhan.com/, 2017. URL http://www.osmankhan.com/.

Dierk König, Guillaume Laforge, Paul King, Jon Skeet, and Hamlet D'Arcy. *Groovy in Action*. Manning Publications, 2nd edition, 2009.

Katja Kwastek. *Aesthetics of Interaction in Digital Art*. MIT Press, 2013.

Manovhich Lev. *The language of new media*. Leonardo Book. MIT Press, 2001.

Golan Levin. Dialtones. URL http://www.flong.com/storage/experience/telesymphony/index.html.

Alan Licht. *Sound Art; Beyond Music, Between Categories*. Rizzoli International Publications. Inc., 2007.

Zach Lieberman. Openframeworks. http://openframeworks.cc/ofBook/chapters/foreword.html, 2016. URL http://openframeworks.cc/ofBook/chapters/foreword.html.

John Maeda. *Design by Numbers*. MIT Press, 2001.

MIT. History of act. http://act.mit.edu/about-act/history/, 04 2016. URL http://act.mit.edu/about-act/history/.

Dmitry Morozov. 2015. http://archive.aec.at/submission/2015/DM/49157/, 2015. URL http://archive.aec.at/submission/2015/DM/49157/.

ZigBee Organization. Zigbee specification document 05347r17. Technical report, ZigBee Standards Organization, 01 2008.

Juan Pampin. Sanctum, 04 2016. URL https://dxarts.washington.edu/creative-work/sanctum.

Christiane Paul. *Digital Art*. World of art. Thames and Hudson, 2nd edition, 2008.

G. Proskurowski, D. S. Kelley, A. T. Fundis, O. Kawka, G. F. Denny, and J. R. Delaney. Ocean Observing at Axial Seamount: Details of the Current OOI-RSN Design Within the Context of the April 2011 Eruption. *AGU Fall Meeting Abstracts*, December 2011.

Casey Reas and Ben Fry. *Processing; A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, 2nd edition, 2014.

A.A. Reblitz. *Piano Servicing, Tuning, and Rebuilding for the Professional, the Student, and the Hobbyist*. Vestal Press, 1993. ISBN 9781879511033. URL https://books.google.com.mx/books?id=IEJjQgAACAAJ.

Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1995.

Edward A. Shanken, editor. *Art and Electronic Media*. Phaidon, 2009.

Edward A. Shanken. *Inventar el futuro: Arte - Electricidad - Nuevos Medios*. Fiction Department, Brooklyn, 2013.

Steven W. Smith. *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. California Technical Publishing, 2nd edition, 1999.

Hugo Solís. Improvisatory music and painting interface. Master's thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2004.

Hugo Solís. Understanding collective gestural improvisations; a computational approach. Master's thesis, Universidad Pompeu Fabra, 2006.

F. Sudweeks, M.L. McLaughlin, and S. Rafaeli. *Network and Netplay: Virtual Groups on the Internet*. AAAI Press Series. AAAI Press, 1998. ISBN 9780262692069. URL https://books.google.com.mx/books?id=8wBTAAAAMAAJ.

G. Sutton. *The Experience Machine: Stan VanDerBeek's Movie-Drome and Expanded Cinema*. Leonardo (Series) (Cambridge, Mass.). MIT Press, 2015. ISBN 9780262028493. URL https://books.google.com.mx/books?id=6h3DBgAAQBAJ.

Mark Tribe and Reene Jana. *Arte y Nuevas Tecnologías*. Taschen, 2006.

Edward R. Tufte. *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 2001. ISBN 0-9613921-4-2.

Jaime Urrutia, Alejandra Labastida, José Luis Barrios, Rafael Lozano-Hemmer, Kathleen Forde, and Scott McQuire. Pseudomatismos. Exhibiton Catalog, MUAC, 2015.

G. Vattimo. *Adiós a la verdad*. CLA-DE-MA / Filosofía. GEDISA, 2011. ISBN 9788497845724. URL https://books.google.com.mx/books?id=XzAlBQAAQBAJ.

Bruce Wands. *Art of the Digital Age*. Thames and Hudson, 2006.

Scott Wilson, David Cottle, and Nick Collins, editors. *The SuperCollider Book*. MIT Press, 2011.

Stephen Wilson. *Information Arts; intersections of art, science, and technology*. MIT Press, 2002.

Todd Winkler. *Composing Interactive Music: Techniques and Ideas Using Max*. MIT press, 1998.

Índice alfabético

3D, 38, 65, 299, 331, 332, 348, 350

2000, 37, 51, 58, 63, 65, 390
2001, 31, 33, 58, 59, 62, 294, 300, 348, 391
2002, 48, 69, 75, 390
2003, 294, 356
2004, 37, 194, 294, 354, 390
2005, 60, 89, 138, 194
2006, 64, 240, 390
2007, 64, 101, 346
2008, 40, 64, 65, 123, 133, 146, 208, 229, 240, 346, 347
2009, 37, 117, 137, 140, 165, 186, 208, 347
2010, 33, 60, 140, 174, 181, 195, 201, 208
2011, 33, 103, 192, 194, 208, 212, 215, 217, 222, 223, 240, 353
2012, 37, 247, 390
2013, 233, 237, 238, 241, 247, 389, 390
2014, 179, 212, 237, 239, 241, 243, 252
2015, 31, 33, 75, 102, 252, 389

acústica, 58–60, 62, 64, 65, 122, 138, 139, 166, 168, 180, 194, 195, 202, 218, 228, 234, 238, 239, 247, 249, 258, 294, 300, 303, 317, 328, 390
académico, 28, 31, 37
ADC, 355, 360
agente, 35, 36, 60, 134, 186
aleatoriedad, 136
aleatorio, 260, 266, 267, 269, 338
algoritmo, 53, 213, 270, 300, 308, 319, 320, 325, 330, 338
altavoz, 136
Ambisonics, 201, 202, 217
análisis, 28, 30, 36, 41, 45, 49, 50, 52–54, 60–63, 121, 122, 141, 145, 152, 155, 181, 191, 195, 207, 241, 249, 318–321, 332, 337, 346, 390
analógico, 39, 49, 70, 125, 156, 168, 170, 232, 286, 338, 353–355
archivo, 44, 104, 105, 126, 146, 152, 154, 197, 204, 206, 215, 300, 343, 344, 347, 370, 376
Arduino, 33, 38, 48, 147, 237, 247, 249, 354, 388
arquitectura, 118, 122, 166, 168–170, 215, 340
arte digital, 30, 37, 39, 48, 49, 54, 67, 92, 207, 250, 340, 389
arte electrónico, 28, 29, 31–37, 39, 42, 45–47, 51–54, 231, 387, 388
arte interactivo, 35, 36, 39, 45, 51, 52, 54, 340
arte sonoro, 37, 45, 193, 199, 212, 226, 229, 231, 239
ATmega, 147, 354, 355, 362, 376
audiovisual, 41, 43, 51, 64, 90, 91, 102, 104, 134, 136, 293–296, 302–304, 306, 318, 325, 329, 330, 335–337
autoría, 35, 36, 43, 44, 47, 64, 102, 240
AVR, 132, 171, 354–356, 358, 376
Axial, 179–183, 185, 186, 192, 199, 205, 207, 208, 211–213, 215, 218, 222, 223, 227, 229, 231, 240, 241, 347, 349, 353, 368, 390
azar, 60, 222, 240, 264, 303, 306–308, 311, 312, 332

Bach, 138, 152, 155
baqueta, 172, 180, 365
base de datos, 108, 142, 143, 146, 147, 154, 250, 343
Berkeley, 74
boceto, 30, 90, 135, 141, 142, 181, 183, 192, 207, 208, 210, 229, 241–243, 317, 335, 336, 342, 346

bucle, 156, 211, 215, 345, 348

código, 33, 34, 46–48, 75, 90–92, 103, 126, 129, 132, 146, 147, 152, 154, 156, 172, 208, 210, 213, 215, 232, 259, 271, 273, 288, 299, 303, 304, 309, 321, 325, 330, 337–342, 344, 345, 358, 360–362, 368, 370, 376
caja, 122, 125, 149, 223, 291, 344
calibración, 217, 218, 318, 335
calibrar, 197
caos, 65, 235
CD, 34, 64, 65, 136, 137, 150, 151, 165, 233, 346
celular, 44, 89–92, 101, 103, 105, 122, 142, 149, 235
cine, 39, 121
circuito, 46, 117, 123, 126, 132, 134, 136, 138, 143, 147, 156, 168–171, 200, 247, 286–289, 291, 354, 355, 357, 358, 360, 361, 367, 368, 371–374
clasificación, 39–41, 49, 53, 54, 143, 152
clave morse, 90–92
CNC, 148, 357
cocreador, 41
colección, 31, 50, 53, 60, 70, 71, 134, 138, 204, 208, 210, 217, 245, 253, 271, 311, 312, 314, 320, 321, 328, 330, 353, 368
colectividad, 42, 43, 169
colectivo, 43, 47, 51, 72, 75, 102–105, 136, 139, 252, 388
complejidad, 28, 29, 33, 47, 51, 53, 54, 136, 140, 212, 308, 323, 335
componente, 52, 60, 90, 121, 125, 137, 171, 194, 208, 211, 217, 220, 229, 239, 243, 252, 354, 357, 362, 369, 370
composición, 29, 30, 60, 122, 124, 169,

171, 182, 185, 207, 208, 212, 215, 217, 218, 220, 223, 226, 238, 240, 250, 271, 293–295, 300, 337, 339, 341, 344, 346, 390
computadora, 34, 36, 42, 46, 49, 50, 53, 58, 60, 66, 71, 72, 74, 91, 122, 125, 126, 132, 133, 137, 138, 143, 145, 147, 148, 152, 154, 156, 166, 168–172, 174, 191, 195, 207, 215, 223, 226, 237, 238, 249, 257, 258, 260, 262, 270–272, 286, 291, 294, 296, 300, 301, 303, 306, 324, 325, 327, 334, 338, 351, 353, 355, 368
comunidad, 32, 33, 35, 47, 48, 51, 75, 136, 166, 207, 212, 228, 238, 240, 241, 246, 251, 252, 337, 340, 354, 370, 388
comunitario, 33, 45, 240, 243, 251
concepto, 30, 31, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 51–54, 64, 103, 125, 138, 147, 152, 168, 169, 181, 186, 207, 208, 212, 229, 231, 238, 239, 241, 243, 252, 300, 322, 337, 353, 354
conceptual, 28, 29, 31, 39, 40, 42, 54, 74, 102, 138, 166, 168, 169, 172, 180, 186, 192, 207, 208, 210, 231, 239, 332, 335, 337
configuración, 43, 49, 136, 301, 309, 325, 332, 337, 342, 347, 356, 360, 367, 368
consola, 342, 344
construcción, 45, 65, 102, 202, 240, 241, 243–245, 259, 286, 318
contemplación, 65, 238, 243, 252
contemporánea, 28, 90, 138, 139, 238
contenedor, 180, 186, 190, 191, 197, 201, 210, 217, 218, 220–226, 228, 341
contexto, 29, 31, 35–37, 39–43, 46, 47, 51, 52, 60, 102, 191, 204, 211, 238, 239, 250, 294, 323, 332, 333, 335, 337, 345, 348
convertidor, 156, 170, 355
coreografía, 65
correlación, 312, 315
CPU, 300, 321, 331, 355
creación, 29–31, 36–39, 41, 45, 48, 52, 54, 58, 59, 91, 102, 103, 126, 134, 138, 141, 169–171, 174, 180, 181, 186, 207, 212, 231, 232, 239, 240, 291, 294–296, 299, 300, 303, 307, 320, 324, 328–330, 333, 335, 339–341, 356, 357, 387, 388, 390, 391
creatividad, 30, 37, 38, 47, 54, 181, 252, 338, 389
CSound, 48, 339, 341

dúo, 64, 65
danza, 37, 65, 67, 338, 350
datos, 36, 38, 43, 44, 46, 49, 51, 53, 60, 66, 103, 108, 132, 136, 142, 143, 145–148, 152, 154, 156, 170, 171, 180, 181, 190, 191, 196, 200, 202, 204, 206, 207, 210, 215, 220, 232, 238, 240, 243, 247, 249, 250, 258–260, 262–264, 269, 270, 285, 288, 309, 321, 338, 342–344, 354, 356, 362, 368, 370, 376
Deep Learning, 53
delator, 124, 390
Delta, 51, 62, 237–239, 242–244, 246, 251–254, 389
detectar, 32, 302, 358
detonador, 36, 40, 182, 186, 211, 229, 231, 238, 240, 293
diálogo, 29, 37, 42, 45, 51, 53, 66, 67, 125, 156, 185, 186, 192, 217, 218, 220, 226, 231, 239, 241, 243, 250, 329
diagrama, 140, 166, 170–172, 185, 286, 288, 357, 359, 370
digital, 28–30, 34–39, 43, 45–49, 52–54, 60, 61, 64, 66, 67, 72, 91, 92, 118, 119, 125, 134, 139, 141, 142, 146, 152, 156, 166, 168, 169, 172, 176, 180, 190–192, 196, 200–202, 207, 210, 211, 215, 217, 218, 220, 226, 228, 238, 240, 246, 249, 250, 252, 286, 293, 295, 296, 301, 304, 316, 319, 320, 322, 325, 328, 330, 331, 333, 337–340, 347, 355, 362, 370, 388, 389
diseño, 29, 37, 120, 148, 169, 185, 186, 210, 247, 270, 288, 300, 333, 336, 358, 368, 391
DXARTS, 37, 222, 346, 347, 389, 390

ecológico, 238
EEPROM, 355
emisor, 70–72, 74
emular, 51, 53
ensamble, 59–64, 259, 294, 304, 309, 311–315, 325, 327, 333, 335, 390
ensayo, 28, 35, 61, 192, 322, 335
entorno, 35, 37, 46–50, 53, 92, 121, 122, 140, 166, 168, 192, 231, 238–241, 243, 251, 252, 300, 337, 341, 344
erupción, 212, 213, 220
escena, 33, 57, 59, 65, 103, 119, 122, 143, 180, 191, 207, 294–296, 312, 341, 346
escucha automática, 49
espacialización, 262, 347
espacio público, 35, 43, 102, 180, 181
espectador, 30, 32, 35, 36, 39–44, 46, 49, 51–53, 90–92, 102, 103, 119, 124, 125, 139, 142, 148, 152, 185, 192, 239, 241, 246, 294
espectro, 29, 38, 58, 65, 70, 138, 146, 156, 200, 206
esquema, 70, 172, 183, 252, 262, 357, 370, 371, 373
estética, 31, 32, 42, 45, 47, 64, 103, 119, 125, 139, 140, 168, 169, 180–182, 192, 210, 231, 241, 303, 332, 334, 335, 337, 388, 389
estético, 33, 64, 70, 140, 145, 149, 156, 168, 169, 181, 235, 295, 304, 309, 329, 335, 337
estadística, 343, 391
estilo, 30, 59, 139, 143, 295
estructura, 40, 45, 46, 48, 51, 53, 59, 61, 62, 103, 126, 154, 172, 185, 193, 194, 198, 200, 207, 211–213, 217, 218, 229, 232, 238, 240, 244–247, 250, 259, 271, 273, 295, 300, 317, 324, 329, 330, 335, 340–342, 347, 356, 368
evento, 30, 37, 44, 50, 53, 62, 90–92, 142, 146, 147, 152, 171, 185, 190, 199, 200, 202, 212, 213, 238, 258, 271, 293, 298, 322, 323, 329, 341, 342, 346, 353, 354
evolución, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 45, 54, 75, 136, 193, 220, 231, 302, 303, 309, 341, 348, 387
exhibición, 44, 54, 58, 69, 89, 101, 117, 123, 133, 137, 148, 152, 165, 179, 217, 222, 233, 234, 237, 388
expedición, 180–182, 186–188, 194, 195, 201, 204, 206, 208, 210, 215, 240
experiencia, 30–32, 34, 36, 41, 64–66, 92, 118, 119, 121, 134, 148, 166, 169, 171, 180, 182, 183, 185, 186, 190, 192, 195, 202, 207, 208, 210–212,

218, 220, 226, 231, 234, 239, 245, 293, 294, 309, 323, 324, 335, 342, 355, 360, 368, 388
experimentación, 64, 185, 192, 207, 231
experimental, 36, 37, 45, 60, 62, 64, 65

Field, 339–341
fisicalidad, 46
formato, 28, 29, 31, 39, 105, 143, 152, 172, 186, 190, 193, 202, 207, 208, 222, 295, 328, 348, 357
fuente de poder, 132, 225

galería, 31, 42, 61, 134, 136, 147, 368, 390
globalización, 119
gráfica, 44, 50, 58, 61, 64–66, 121, 126, 154, 180–182, 186, 194, 201, 202, 212, 213, 222, 228, 262, 296, 300, 301, 308, 309, 311, 312, 314, 316, 317, 321, 325, 326, 328, 329, 333, 340, 343, 346–348
gráfico, 34, 43, 44, 48, 49, 59, 66, 70–72, 74, 142, 145, 147, 179, 180, 182, 186, 191, 197, 206, 207, 212, 240, 270, 293, 295, 298–301, 303, 309, 311, 318, 321, 323–325, 327–329, 331, 332, 335, 336, 338, 340–342, 344–347, 370, 390
grabación, 104, 193–201, 210, 220, 240, 249, 390
grabadora, 194–197, 199, 200
groovy, 154, 155
GUI, 340, 348
guitarra, 59, 62

híbrido, 28, 145, 193, 232
hardware, 48, 122, 172, 185, 208, 210, 229, 299, 301, 339, 341
herramienta, 33, 35, 36, 38, 39, 45, 47, 48, 52–54, 75, 171, 252, 259, 270, 271, 291, 294, 300, 337, 339, 340, 345, 346, 353, 387, 388, 390
heurística, 208, 229
hidrófono, 179, 195–198, 202, 220

idea, 30, 32, 34, 35, 41, 42, 52, 53, 59, 60, 62, 64, 103, 136, 141, 142, 148, 149, 174, 180, 181, 183, 186, 190, 192, 196, 207–210, 212, 215, 220, 222, 226, 228, 229, 231, 241, 245, 252, 258, 271, 293, 294, 296, 298, 299, 301–304, 308, 317, 318, 320, 321, 324, 325, 332, 333, 335, 336, 338, 345, 347, 348, 355, 391
imaginación, 30, 190, 229
improvisación, 58, 60–62, 64, 65, 190, 191, 293–296, 309, 316, 317, 323, 333, 335, 336, 338, 346–348, 390
inalámbrico, 166, 168, 170, 172, 174, 249, 301
instalación interactiva, 118
instalación sonora, 124, 125, 180, 217, 220, 226, 235, 238, 239, 241, 243, 251, 390
instrumento, 41, 45, 58, 60–63, 102, 124, 138, 139, 152, 156, 190, 257, 258, 270, 293–296, 298, 300, 302, 317, 323, 324, 335
inteligencia, 36, 53, 54, 134, 139
interacción, 28, 39–42, 44, 51, 60, 64, 73, 90, 92, 134, 136, 138, 140, 141, 143, 147, 148, 185, 222, 294, 312, 316, 325, 336, 390
interactividad, 28, 35, 37–45, 52–54, 103, 211, 316, 389
interferencia, 200, 220
internet, 34, 42, 43, 46, 48, 75, 249, 388

jardín, 233–235
Java, 47, 48, 58, 74, 75, 89, 91, 101, 104, 105, 117, 137, 145–147, 171, 258, 259, 270, 271, 299, 300, 308, 309, 321, 322, 331, 333, 339, 342
JSML, 300, 325
Jsyn, 299
Juum, 57, 63–65, 145, 165, 171, 179, 211, 213, 217, 223, 232, 337, 339–351, 390

Karpen, 180, 231, 390

lógica, 29–33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47–49, 51, 60, 64, 74, 103, 121, 125, 156, 166, 168, 169, 181, 183, 190, 192, 194, 202, 207, 210–212, 215, 217, 220, 231, 233, 234, 238, 239, 243, 246, 247, 249, 250, 253, 258, 300, 330, 338, 340, 341, 355, 358, 360, 362, 388
lógico, 28, 29, 32, 33, 37–40, 42, 45, 46, 49–52, 54, 57, 59, 70, 119, 125, 126, 139, 140, 156, 168, 170, 186, 190–193, 215, 232–235, 237–240, 243, 246, 249, 250, 253, 286, 298, 338, 341, 353–355, 388, 389
LED, 354
libre, 30, 31, 38, 39, 47, 48, 51, 60, 64, 65, 75, 104, 105, 125, 145–148, 152, 171, 197, 220, 295, 296, 299, 312, 314, 316, 322, 335, 339, 342
librería, 47, 48, 104, 105, 145–147, 152, 171, 299, 322, 342
Linux, 47, 134, 170, 171, 299, 367
loop, 129, 220, 221, 337, 344
Lozano-Hemmer, 43, 47, 51
luz, 136, 138, 148, 149, 156, 226

máquina, 36, 51–53, 60, 103, 148, 201, 299, 357
México, 33, 36–38, 43, 58, 63, 64, 169, 174, 182, 241, 246, 293, 362, 388–390
módulo, 138, 141, 146, 172, 174, 208, 213, 215, 223, 228, 234, 249, 258–260, 343, 346, 353–356, 358, 360–362, 367, 368, 370, 373, 374, 376
música, 32, 33, 45, 48, 57–62, 64, 65, 70, 139, 142, 143, 145, 147, 152, 168, 169, 181, 257, 259, 291, 294–296, 298, 300, 303, 306, 308, 309, 316–318, 323–325, 328, 329, 336, 353, 390
Maker, 38
malla, 356, 358, 361, 368
mapping, 51
marítimo, 183
material, 29, 31–34, 36, 40–45, 48, 52–54, 58–61, 63, 65, 66, 70–72, 90, 91, 102, 104, 105, 118, 119, 122, 125, 126, 134, 138, 139, 141–143, 145–147, 152, 156, 169, 172, 180, 182, 185, 192, 195, 199–201, 204, 206–208, 210, 211, 215, 217, 218, 220, 226, 238–240, 243, 257–260, 262, 286, 293, 294, 296, 298, 299, 303, 304, 314, 317–319, 323–325, 327–332, 335, 338, 341, 342, 348, 355, 361
MaxMsp, 69, 101, 340
mecánico, 119, 137, 138, 141, 186, 208, 210, 213, 217, 218, 228, 338, 353, 362, 388

metáfora, 42, 122, 151, 193, 218, 229, 239
meteorológico, 51, 238, 243, 249, 250
metodología, 29, 53, 54, 240, 362
micrófono, 46, 49, 122, 143, 185, 198–202, 249
microcomputadora, 46, 125, 133, 137, 148, 154, 156, 168, 170, 171, 191, 237, 238, 249
microcontrolador, 46, 48, 123, 125, 126, 129, 132, 138, 143, 147, 168, 170, 171, 259, 286, 353–355, 358, 360, 362, 367, 376
MIDI, 258–260, 262, 264, 271, 272, 285, 286, 288, 299, 343, 346, 348
MIT, 48, 69, 75, 293, 294, 340, 389, 390
movimiento, 49, 60, 62, 66, 125, 136, 138, 143, 185, 186, 193, 202, 234, 246, 271, 298, 301–303, 306, 307, 312, 318, 346–348
multicanal, 262
museo, 28, 31, 42, 245

nave, 41–43, 64, 174, 193, 196
netart, 42, 45
New Media, 30, 38
Nicrom, 58, 59, 294
nodo, 169–171, 206, 243, 354, 356
Nuevos Medios, 35, 38, 39, 54

océano, 180, 181, 186, 192, 193, 212, 218, 222, 226, 229, 231, 241
onda, 50, 74, 200, 202, 206
OpenFrameworks, 48
OSC, 74, 105, 145, 146, 215, 343

público, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 40–45, 47, 49, 54, 70, 71, 102, 105, 136, 141, 145, 148, 156, 166, 168, 180, 181, 211, 218, 222, 226, 231, 311, 330, 340, 354–356, 388
Pampin, 43, 180, 231, 390
parámetro, 51, 60, 65, 66, 71, 74, 152, 191, 202, 204, 206, 210, 215, 240, 249, 250, 272, 273, 285, 301–303, 306, 318, 319, 321, 324, 328–331, 341, 358, 360, 362, 368
paradigma, 30, 34, 38, 54, 60, 102, 134, 180, 231, 232, 295, 299, 330, 331, 336, 338–341
participación, 35, 36, 39, 44, 45, 59, 70, 92, 102, 103, 240, 253, 258, 296, 331
participante, 35, 40–46, 51, 71, 102, 104, 105, 118, 122, 138, 141–143, 145, 147, 156, 185, 211
partitura, 61, 105, 126, 132, 142, 213, 215, 232, 296, 300, 303, 306, 308, 309, 316, 317, 328, 329, 332, 336, 340, 341, 347, 348
PCB, 171, 354, 361
pedagógico, 28, 387, 390
percutor, 148, 166, 169, 172, 173, 362, 363, 365
performativo, 103
perspectiva, 30, 31, 36, 39, 42, 75, 138, 139, 192, 229, 231, 232, 241, 252, 338
piano, 32, 59–61, 64–66, 123–126, 132, 137–143, 145–152, 156, 257–260, 262, 264, 266–269, 273, 285, 294, 317, 346–348, 350, 362, 367, 368, 390
PianoBar, 348
pintura, 29, 58, 176, 294, 303, 312, 338
placa, 126, 132, 134, 186, 288, 354, 357, 358, 360–362, 367, 368, 370
plataforma, 29–31, 35, 46–48, 52, 102, 118, 211, 243, 270, 299, 335, 336, 388
Playa Ventura, 237, 238, 241, 243, 251–253
plurifocal, 31, 166, 168, 169, 181, 208, 213, 223, 228, 353, 378, 384
poder, 28, 33, 40, 102, 104, 105, 118, 132, 146, 152, 165, 169, 180, 182, 191, 192, 207, 222, 225, 249, 258, 262, 271, 272, 286, 332, 373, 374, 387, 388
Poe, 124
poesía, 64, 338, 346
PortAudio, 339
procesador, 258–260, 262–264, 269, 285
proceso, 28–32, 34, 41, 45, 49–52, 59, 72, 102, 103, 125, 138, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 171, 181, 185, 186, 190, 192, 193, 200–202, 207, 208, 210–213, 217, 228, 229, 231, 232, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 250, 252, 258–260, 266, 267, 269, 271, 272, 288, 291, 293, 294, 299, 300, 302, 303, 306, 322, 323, 333, 335, 338, 339, 348, 354, 362, 376, 387–389
Processing, 33, 48, 69, 74, 145, 339, 340, 388
producción, 28–36, 39, 45–48, 50–52, 54, 58, 65, 69, 89, 91, 101, 102, 104, 117, 121, 123, 126, 133, 134, 137, 138, 140, 143, 145, 147, 156, 165, 166, 179, 190, 207, 210, 211, 215, 231, 233, 237, 240, 249, 250, 294, 298, 300, 315, 336–339, 346, 354, 357, 387–389
programación, 29, 32, 33, 47–49, 51, 52, 125, 126, 147, 171, 172, 258, 331, 333, 338–342, 344, 354, 355
prototipo, 147, 148, 171, 173, 303, 335, 357, 358
proyecto, 28, 32, 33, 41, 44, 46, 48, 57, 63, 65, 70, 72, 74, 75, 90–92, 102–105, 119, 121, 122, 126, 134, 138, 139, 146, 147, 149, 152, 166, 168–171, 181–183, 185, 186, 192, 202, 207, 208, 210, 211, 222, 228, 231, 234, 236–244, 251–254, 258, 259, 291, 293–295, 299, 301, 333, 335, 337, 340, 346, 353, 354, 357, 358, 376, 389, 390
pulso, 91, 119, 146, 202, 217, 220, 234, 260, 264, 298, 318, 330, 354, 361, 362, 368, 376
PureData, 49, 249, 250, 339, 340
PWM, 143, 354, 355, 361, 376
Python, 47, 339

radio, 69–75, 83, 88, 134, 136, 362
radioBANDA, 70–73
realidad, 28, 31, 38, 42, 44, 52, 53, 64, 65, 103, 118, 119, 122, 139, 168, 171, 192, 193, 229, 235
receptor, 168, 185, 191, 249, 335
recorrido, 32, 41, 118–120, 122, 124, 183–185, 190, 207, 229, 296, 344, 387
red, 30, 40, 42–44, 48, 50, 51, 53, 54, 61, 90, 92, 102–104, 118, 134, 136, 143, 149, 166, 169–171, 180, 190, 193, 199, 201, 202, 208, 210–212, 219, 224–226, 235, 249, 250, 253, 270, 296, 299, 301, 304, 308, 309, 312, 314, 322, 324, 325, 333, 334, 336, 340, 353–356, 358, 360–362, 367, 368
registro, 46, 49, 125, 143, 147, 156, 180, 195, 199, 200, 202, 204, 228, 234, 235, 243, 260, 262, 266, 267, 273,

317, 330, 358, 360, 362
resistencia, 354
resonancia, 28, 125, 149, 174, 185, 195, 217, 220, 226, 247
ritmo, 53, 145, 213, 235, 238, 264, 270, 300, 308, 318–320, 325, 330, 338
ROV, 182, 196–200, 206, 212, 220

script, 48–50, 70, 105, 142, 143, 145–147, 152, 154, 192, 193, 201, 202, 204, 206, 215, 298, 301, 302, 306, 308, 316, 318, 319, 328–330, 341, 344, 345, 347, 348, 362, 368
secuencia, 48, 92, 126, 129, 132, 232, 270, 271, 300, 312, 320, 338, 346, 355
semitono, 146, 298
sensor, 30, 35, 44, 49–51, 54, 65, 122, 137, 138, 143, 148, 149, 156, 168, 186, 191, 192, 205, 237, 238, 243, 339, 355
serial, 147, 170, 343, 344
SerialNet, 356, 358, 367, 368
servidor, 69, 70, 74, 75, 104, 105, 108, 147, 191, 207, 217, 249, 316
silencio, 126, 136, 156, 200, 222, 324, 336
site specific, 43
sitio web, 142
SMS, 105, 142, 147, 343
software, 35, 38, 46–48, 52, 57, 59, 75, 118, 122, 145, 166, 168, 171, 172, 174, 180, 185, 210, 211, 213, 223, 229, 232, 249, 294, 295, 332, 337, 339–342, 344–348, 354, 357, 358, 368, 370, 390
solenoide, 125, 138, 143, 144, 148, 166, 169, 170, 172, 180, 185, 210, 215, 217, 220, 224, 225, 347, 353, 361, 362, 364, 366–368
sonido, 32, 41, 44, 51, 53, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 90, 92, 103, 119, 121, 122, 124, 125, 136, 140, 145, 147, 166, 168, 169, 171, 180–182, 185, 186, 190, 193, 195, 198–202, 204, 207, 210–213, 215, 217, 218, 220, 226, 229, 231, 232, 235, 238, 243, 245–247, 249, 250, 262, 294, 295, 298, 300, 338, 341, 346–348, 350, 353, 362, 367, 368, 389, 390
sonoridad, 59, 64, 65, 72, 105, 118, 119, 143, 176, 250
SuperCollider, 47, 48, 105, 137, 145, 179, 204, 206, 207, 210, 215, 217, 233, 339, 341, 346
sustentable, 238, 243, 245

técnica, 28, 36, 38, 45, 49, 51–54, 59, 62, 63, 67, 90, 92, 126, 132, 141, 145, 166, 169, 171, 195, 196, 206, 208, 215, 226, 232, 295, 296, 298, 299, 304, 309, 311, 320–322, 324, 325, 327, 328, 333, 335, 337, 339, 347, 357, 388
taller, 125, 171, 251, 252, 309, 323, 324, 334, 335
teléfono, 44, 89–92, 101, 103, 105, 142, 147, 149, 343
telegrafía, 91
telemático, 38, 45
tiempo, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 41, 43–49, 51, 52, 58–60, 62, 64, 65, 70, 72, 90–92, 102, 105, 118, 119, 121, 122, 126, 134, 136, 138, 141–143, 156, 180–182, 185, 190, 192, 198, 199, 204, 207, 208, 211–213, 217, 218, 220, 226, 231, 232, 238, 240, 241, 243, 247, 250, 258–260, 271, 294, 295, 298, 300, 302, 303, 306–308, 311, 317, 319, 321, 323, 324, 329–331, 335, 336, 340–342, 344–348, 354, 355, 357, 360, 361, 388–390
Tokyo, 60, 347, 349
topología, 166, 356, 368
trípode, 197, 199, 200
tradición, 29, 30, 212
transfiguración, 91, 186
transistor, 132, 148, 170, 358, 361, 367
Transitio, 89, 101, 176, 368, 389, 390
trazo, 72, 126, 213, 296, 302, 305, 308, 318–321, 324, 327, 329–331
Trimpin, 180, 228, 230, 257, 258
tripié, 197

UAM, 37, 47, 60, 75
UNAM, 37, 47, 174, 233, 389, 390
usuario, 50, 70, 72, 73, 102–104, 147, 272, 299, 301, 306, 312, 314, 325, 327, 328, 337, 340, 343–345, 356

valle, 204
variable, 51, 62, 215, 258–260, 262, 264–269, 272, 288, 332, 340, 341, 345, 347, 361
velocidad, 46, 49, 52, 129, 142, 143, 145, 148, 154, 194, 195, 197, 204, 207, 218, 238, 247, 250, 258–260, 264, 265, 288, 296, 300–302, 308, 318–321, 330, 331, 333, 335, 345, 355, 361, 362
ventana, 64, 200, 218, 247, 296, 304, 306, 309, 311, 312, 314, 316–318, 323–325, 327–332, 335, 336, 341, 344, 345, 347, 353
ventilas hidrotermales, 180, 182, 193, 194, 210, 228, 232, 240, 390
versión, 31, 49, 75, 92, 126, 140, 146, 148, 149, 151, 152, 156, 172, 174, 176, 181, 186, 190–192, 212, 215, 220, 231, 250, 258–260, 262, 285, 291, 295, 300, 303, 304, 306, 308–311, 314–325, 327–333, 335, 345–348, 351, 353, 354, 357–363, 367, 368, 370
video, 38, 42, 44, 46, 49, 89, 101, 103–106, 108, 138, 141, 143, 145, 147, 195–197, 199, 201, 212, 243, 299, 301, 332, 338, 343, 345, 346, 348
viola, 63–65, 271, 346, 347, 351, 368
volcán, 212, 213, 220, 240
voltaje, 46, 170, 353, 354

Wagner, 338
Watt, 132

ZigBit, 354, 356, 358, 360–362, 368
Zoótropo, 36