

Red Interdisciplinaria de Arte Tierra de Larry

Rolando Cori
rcori@uchile.cl

Resumen: En un contexto de aislamiento y yuxtaposición de diferentes conocimientos, el proyecto Red Interdisciplinaria de Arte Tierra de Larry, por medio de la improvisación simultánea en red, produce la síntesis de "puntos de vista" en la experiencia del "momento de escucha". Este es el resultado de la intención de escuchar y tocar en un pulso común que reemplaza el sentido del tacto en la comunicación tecnológicamente mediada.

Desde 2008 el proyecto se ha desarrollado a través de presentaciones artísticas a distancia. Para el segundo semestre 2017 se apronta una nueva etapa de trabajo en progreso en un curso de postgrado interdisciplinario.

La presentación va acompañada de registros audio visuales de conciertos en red realizados y la trayectoria del proyecto. Eventualmente, de acuerdo a disponibilidad, se podrá realizar una muestra de improvisación en red con Chile al momento de la presentación.

Palabras clave: arte en red, interdisciplina, improvisación en red.

Labor realizada por la Red Interdisciplinaria de Arte Tierra de Larry

2008:

Formación de grupo de improvisación musical electrónica *Tierra de Larry* (TDL <http://www.tierradelarry.cl/>) con académicos del Departamento de Música de la Universidad de Chile y el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes; el Programa de Profesores Visitantes del Dpto. de Postgrado y Postítulo y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. TDL realiza conciertos de música y danza en red con la Universidad de Utah, Stanford CRMA, Strasbourg, Francia y Federal de Bahía entre otras. Los conciertos han sido en presencia de público local en los puntos de red además de *streaming online*

La fortaleza de estas experiencias radica en su carácter inicial en Chile.

2009:

Las primeras experiencias en Chile de improvisación musical a través de la red se realizan en enero y marzo por los Profs. Mario Mora y Rolando Cori de la U. De Chile, y el *Net & Net Collective* formado por Prof. Chris Chafe Director del Center for Computer Research Music and Acoustics (CCRMA) de la Universidad de Stanford, Chrissy Nanou, Juan Pablo Cáceres, (Stanford), y académicos de la U. de Belfast, Irlanda del Norte. <http://youtu.be/hTwWRmlYJhI>

Posteriormente, ese mismo año, el grupo de improvisación musical electrónica TDL, realiza conciertos de danza y música en red con músicos y bailarines de la Universidad de Utah, EEUU. En esa oportunidad se realiza *beta testing* de una tarjeta de transmisión de audio en baja latencia directamente conectada a la red donada por la U. de Stanford. http://youtu.be/XCj_Wl1gmjE
<https://www.youtube.com/watch?v=qi6XY1AXOKc&feature=youtu.be>

2010:

Aprobación de proyecto *Grupo de Improvisación Multimedial en Red* para adquirir equipos de video-conferencia para el uso de TDL en sus conciertos de improvisación musical online.

Participación de TDL en proyecto Umbrales <https://sites.google.com/site/vivianfritzroa/> de danza y música improvisada de la coreógrafa Dr. Vivian Fritz desde la Universidad de Strasbourg. Durante estos conciertos son en presencia de público local en los puntos de red además de *streaming online*.

2012:

Beca CONICYT al responsable del proyecto para estudios de Doctorado en Filosofía m/ Estética en la U. de Chile con el fin de reflexionar sobre el arte en red. La tesis se titula “Presencia, latencia y comunión: un cuerpo para artes y ciencias en la improvisación musical en red” y fue recientemente concluida y entregada para su revisión final.

https://www.dropbox.com/s/6lvqhuposrdrijp/carta_acept_beca.pdf?dl=0

2013:

Inicio de conversaciones con académicos artistas de la U. del Atlántico, Colombia y U. Federal de Bahía, Brasil, en la estructuración y participación en una maestría de Arte en Red entre las tres universidades. Se discute borrador de curso transversal sobre improvisación en red entre las tres universidades.

https://www.dropbox.com/s/bffdtkbnqre7r022/curso_cfg_arte_e_interdisciplina.rtf?dl=0

ARCU-RED: Participación con ponencia a distancia en II Seminario Internacional ARCU-RED 16-18 octubre 2013, Cartagena de Indias, Colombia.
https://www.dropbox.com/s/mihts2jyg1qp4tp/Programa_II_Seminario_ARCU-RED3.pdf?dl=0

2014:

Aprobación de proyecto *U-Redes Domeyko II* de la U. de Chile para la compra de equipos musicales e implementación de red de alta velocidad en la sala del Centro de

Creación Artística e Investigación Interdisciplinaria (CeCAII) de la Facultad de Artes de la U. de Chile.

https://www.dropbox.com/s/ughvn21b9w0o92l/aprobacion_proyecto_u-redes.pdf?dl=0

Personare: 27-28/09/2014, en el Museo de Arte Contemporáneo, Quinta Normal, TDL participa en presentaciones de música, video y danza improvisada con Universidad Federal de Bahía, Brasil y Universidad de Lisboa, Portugal. Participación en proyecto del mismo nombre financiado por la Secretaria de Asuntos Culturales del Estado de Bahía, Brasil. Jefe del Proyecto: Ivani Santana. UFBA.

<http://dicrea.uchile.cl/obras/personare-2013/>

Sincronía - Asincronía: 04/04/2014, en la Fac. de Ciencias de la U. de Chile, TDL presenta improvisación de música y danza ante comunidad científica y posterior discusión con el fin de explorar la relación entre la improvisación artística y la labor del científico. Anfitrión: Prof. Juan Carlos Letelier, Jefe Laboratorio de Neurobiología.

https://www.dropbox.com/s/ag0lstogia3ahm6/Informativo_presentacion_fac_ciencias_copy.pdf?dl=0

Experimentalia: 12.09.2014, en el Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal, TDL participa en concierto en red con proyecto *Experimentalia* de Gonzalo Biffarella, con músicos de la U. Nacional de Córdoba, Argentina juntos a grupos de Uruguay y Colombia.

https://www.dropbox.com/s/u8zmxznxjfw8rq/Experimentalia_12%3A09%3A14b.JPG?dl=0

ARCU-RED: Participación con ponencia distancia en III Seminario Internacional ARCU-RED 20-22 noviembre 2014, Cartagena de Indias, Colombia.

https://www.dropbox.com/s/kpspst270txrwux/ARCU-REDCarta_invitacion_ponencia.pdf?dl=0

2015:

Citygram: 25.09.2015, en el Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal, TDL presenta improvisación de música y video con la U. de Córdoba, Argentina, (Prof. Gonzalo Biffarella) y proyecto *Citygram* de la Universidad de Nueva York, NYU.

<https://www.flickr.com/photos/122927147@N03/sets/72157659106371351>

Citygram es una presentación artística en un entorno audio-visual improvisado en red. Durante el concierto, un *streaming* de datos de paisaje sonoro, capturados por sensores remotos en Manhattan, Nueva York, se convierten en valores MIDI y se superponen a una improvisación en tiempo real entre grupos musicales conectados remotamente en Córdoba, Argentina y Santiago de Chile.

Citygram toma el nombre de un "proyecto interactivo a gran escala de detección del medio ambiente" iniciado en 2011 en la Universidad de Nueva York, que "se centra en la captura, mapeo y exploración de energías ambientales invisibles que convierten los

espacios en lugares". El proyecto original invita a "ciudadanos-científicos, artistas, educadores y público en general a ayudar en la creación de mapas de sonido detallados que nos permitan comprender mejor nuestro entorno". <http://citygram.smusic.nyu.edu/>

NYU *Citygram* construye una plataforma de acceso interdisciplinario a los datos sonoros del ruido urbano. Nuestra versión artística tiene como objetivo construir un ambiente para enfoques científicos, humanísticos y artísticos a la interpretación de *big data* a través de la improvisación en línea. El primer resultado: a dos de nuestros colaboradores en el concierto les aceptan un *paper* acerca de la experiencia para la Sociedad Internacional de Gráficos Digitales (SiGraDi) <http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/datos-sonificados-para-la-improvisacin-visual-24864>

y una tesis doctoral sobre el problema estético y ético de la improvisación en línea.

2016:

Face à face: El 18.05.2016, en dependencias de REUNA, responsable del proyecto RIA-TDL, R. Cori, participa improvisando musicalmente en presentación de danza improvisada a distancia entre alumnas de la Dra. Vivian Fritz, directora del proyecto, en la U. De Strasbourg y la bailarina Laura Leyton en Chile. También se leyó intervención en mesa redonda con académicos de esa universidad. <https://sites.google.com/site/geodanselab/face-a-face>

2017:

Geodance: El 06.01.2017, en el Museo de Artes Contemporáneo, Parque Forestal, TDL participa en presentación de danza (Laura Leyton) y música improvisada con la U. De Strasbourg, Francia. Directora del proyecto Dra. Vivian Fritz. <https://sites.google.com/site/geodanselab/geodanse-mac>
<http://vcenter.reuna.cl/videos/video/2368/>

Impacto de la investigación/creación desarrollada.

La música y las artes en general experimentan crecientemente el aporte de las tecnologías y las ciencias. La improvisación musical en red ofrece formas que permiten responder la pregunta de cuáles la manera como las artes aportan a las ciencias. Durante el próximo semestre 2017 el proyecto RIA-TDL realizará en la U. de Chile un curso transversal de improvisación artística en red con ese propósito. Con ese fin se ha implementado una sala llamada Centro de Creación Artística e Investigación Interdisciplinaria (CeCAII) como acceso a redes de alta velocidad, computadores, equipo de video-conferencia, y equipos de audio y video grabación.

TICs empleadas en el desarrollo de la investigación y descripción del apoyo y/o aporte que ayudaron al cumplimiento del objetivo de investigación perseguido.

Para los conciertos en red realizados por *Tierra de Larry* se han usado nuestros equipos de video conferencia. También se han usado aplicaciones *ad hoc* desarrolladas en otras universidades. Tal es el caso de la aplicación *Jacktrip* de código abierto desarrollado en Stanford. *Jacktrip* permite enviar y recibir audio sin compresión entre varias IPs públicas conectadas en red. *Jacktrip* se ha transformado en un estándar para la conexión de audio en red. <https://ccrma.stanford.edu/groups/soundwire/software/jacktrip/>

También se probó exitosamente una versión *stand alone* de Jacktrip. Consiste en una tarjeta comercial llamada *Jamlink* <https://musicianlink.com/> con entrada y salida de audio que se conecta vía Internet con un servidor que provee una interface que permite a los usuarios transmitir y recibir audio de otras tarjetas similares conectadas en red. Nuestro grupo realizó un *beta testing* de la tarjeta durante un concierto de improvisación online con la U. de Utah.

Cabe mencionar el uso de otras aplicaciones para transmitir y recibir video como *Telecorpo* desarrollado por la U. Federal de Bahía, Brasil.

Las sesiones de ensayos y conciertos en red se realizan gracias a la ampliación discrecional de ancho de banda proporcionada por el Sistema de Tecnologías de la Información (STI) de la U. De Chile y de la Red Universitaria Nacional (REUNA) que además colaboran permanentemente en monitoreando el estado de la red.

Descripción de la red de colaboración que participa en el proyecto.

El núcleo estable de la red de colaboración lo conforma el grupo *Tierra de Larry* (TDL), del Departamento de Música de la Fac. de Artes que realiza conciertos en red así como también conciertos de improvisación musical *off line* lo forman actualmente los Profs. Edgardo Cantón, compositor quien se desempeña en el grupo como pianista, Leonardo Cendoyya, Licenciado en Sonido, Magister en Educación y Coordinador del Magister en Artes Mediales, tecladista (sintetizador), Rolando Cori, compositor y guitarrista, candidato a doctor en Filosofía m. Estética. Todos los miembros procesan electrónicamente sus instrumentos en computadores con aplicaciones de ambientes musicales interactivos como MAX/MSP y otros. En 2010 y 2013 TDL grabó un CDs con apoyo de un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Música. En abril de 2013 fue invitado a realizar una presentación en el Festival Internacional de la Imagen organizado por la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

Por medio de un proyecto U-Redes Domeyko II de la U. De Chile TDL pasa a integrar la Red Interdisciplinaria de Arte (RIA) que opera el Centro de Creación Artística e Investigación Interdisciplinaria (CeCAII) del Facultad de Artes de la U. de Chile. El proyecto RIA-TDL está en colaboración con los siguientes académicos:

Dr. Mario Arenas, Director Dpto. de Música, Universidad de La Serena, Chile.

Primer
Encuentro Latinoamericano de eCiencia,
San José, del 3 al 5 de julio de 2017

Colaborará de forma online con alumnos y docentes e improvisación artística con nuestro proyecto en la puesta en marcha del curso Red Interdisciplinaria de Arte en agosto 2017.

Dra. Vivian Fritz, Universidad de Strasbourg, Francia. Proyecto Geodance
Colaborará de forma online con coreografías en la puesta en marcha del curso Red Interdisciplinaria de Arte en agosto 2017.

Dr. Eduardo Hamuy y Bruno Perelli, Dpto. de Diseño, Facultad de Arquitectura, U. De Chile.
Posible colaboración con improvisación de video en la puesta en marcha del curso Red Interdisciplinaria de Arte en agosto 2017.

Dr. Juan Carlos Letelier, Jefe Laboratorio de Neurobiología, U. De Chile.
Posible colaboración enviando estudiantes de neurobiología al curso Red Interdisciplinaria de Arte a partir de agosto 2017.

Dr. José Piquer, CEO del Sistemas de Tecnologías de la Información (STI) de la U. De Chile.
Proveedor ampliación de ancho de banda y monitoreo de red.

Paola Arellano, Gerente Ejecutivo de la Red Universitaria Nacional (REUNA)
Proveedor ampliación de ancho de banda y monitoreo de red.

El proyecto también está en contacto o ha estado en colaboración con los siguientes académicos quienes podrían eventualmente colaborar en el curso Red Interdisciplinaria de Arte a partir de agosto 2017.

Dr. David Rosenboom, Director Dpt. of Music, California Institute of the Arts, USA.
Dr. Miguel Chuaqui, Director Composition Dpt. University of Utah.
Dr. Ivani Santana, coreógrafa, Directora MAPA D2, Universidad Federal de Bahia, Brasil.
Gonzalo Biffarella, compositor, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Dr. Fabian Leotteau, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia.

Descripción de la experiencia adquirida para constituir los equipos y las estrategias de colaboración en el proyecto, particularmente entre los investigadores y los especialistas en tecnología (experiencias aprendidas).

El proyecto Red Interdisciplinaria de Arte Tierra de Larry (RIA-TDL) muestra resultados fundamentalmente en el ámbito de lo artístico. Esto se ha realizado por medio de presentaciones de arte simultaneo en red con artistas y público en los puntos de red correspondientes. También el proyecto desarrolla investigación en el campo estético-filosófico por medio de algunas publicaciones y una tesis doctoral.

La experiencia aprendida con el personal del STI y de REUNA enseña de extraordinaria disponibilidad de los especialistas en tecnología en colaborar en el desarrollo del arte improvisado a distancia. Esto es algo importante de subrayar y de agradecer pues, en un sentido, las tecnologías brindan un soporte a los contenidos del arte.

En otro sentido, el desafío hacia delante es comprobar en el campo práctico de un curso, de qué manera la improvisación artística en red produce vínculos de colaboración entre artes y ciencias que vayan más allá de la relación contenido-soporte. La idea es ver de qué manera las formas de conocer de las ciencias y de las artes se potencian mutuamente no solamente desde sus necesidades sino además de lo que ambas persiguen que es la libertad en lo que es único y por primera vez.

La metodología a seguir es aquella intrínseca en la misma idea de la improvisación artística a distancia: la del “momento de escucha”, que es aquel que posibilita improvisar música de acuerdo a la escucha de un otro lejano, de tocar a partir de un tocar ajeno construyendo la symphoné. Es la intención y atención en el sonar juntos en sincronía mediando una latencia temporal. Tal metodología se diferencia del “punto de vista” asincrónico que distingue unívocamente entre una cosa y otra y que es inherente al desarrollo de las ciencias. De esta forma el “punto de vista” asincrónico persigue lo único e inaugural de forma excluyente, limitando la libertad.

En cambio, el “momento de escucha” sincrónico, al ajustarse permanentemente al pulso de otro, obtiene de manera inclusiva, junto a otros, la unicidad primigenia e inaugural proveniente de la naturaleza misma de la improvisación. Por medio de esta estrategia se pretende que la providencia en las ciencias y la improvisación en las artes encuentren espacios de libertad socialmente sustentables.

Publicaciones

1. Cori, Rolando: Improvisación musical en red en el cuerpo de los saberes, capítulo en: La instancia de la música, Escritos del coloquio internacional La música y sus variaciones prácticas y discursivas, Gustavo Celedón, Olga Grau, Fernanda Ortega, Esteban Oyarzún, UMCE 2014. p. 391-401.

<http://www.umce.cl/joomlatools-files/docman-files/universidad/revistas/filomusica/filomusica.pdf>

2. Cori, Rolando: Ciencia y Arte: Providencia e improvisación en el arte en red. Revista Eletrônica MAPA D2 Dança (e performance) Digital, Ivani Santana (Org) Salvador: PPGAC, Nov. 2015; 2(2): 228-243.
<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/mapad2/article/view/14945>
3. Cori, Rolando: Networked art improvisation: a common rhythm for arts and science
4. Ponencia en The European Conference on Media, Communication & Film 2016, Brighton, UK, julio de 2016.
http://papers.iafor.org/papers/ecah2016/ECAH2016_29028.pdf
5. Perelli, Bruno; Hamuy, Eduardo; Cori, Rolando: Datos sonificados para la improvisación visual ponencia en - XX Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital noviembre 2016 vol. 3 num.1