

LE JANDRO ARTIFICIELLE
LA LUMIÈRE ALBORNOL

EL CICLO LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE

Este es un ciclo octofónico acusmático que fue compuesto como parte de mi portafolio de tesis doctoral (Albornoz 2018) entre 2015 y 2018 en los University of Sheffield Sound Studios, Reino Unido. En este CD se pueden escuchar las cinco piezas del ciclo en versión estéreo binaural. Las versiones originales en ocho canales y versiones especiales en 5.1 del ciclo se pueden descargar usando el enlace proporcionado por Pueblo Nuevo Netlabel.

El ciclo *La lumière artificielle*¹ fue inspirado por una idea para un proyecto específico del poeta chileno de vanguardia Vicente Huidobro y también en su teoría estética llamada Creacionismo. En una entrevista con Ángel Cruchaga Santa María para el periódico *El Mercurio* el 31 de Agosto de 1919, Huidobro habla del entorno artístico de vanguardia en Europa en las dos primeras décadas del siglo XX. La entrevista revela su visión panorámica de algunos poetas y artistas y, al mismo tiempo, esboza algunas de sus propias actividades y proyectos. Hay una declaración interesante en este documento, que se refiere a una idea de proyecto que nunca se realizó. Cuando el entrevistador le pregunta "¿Qué obras tiene en preparación?" (Huidobro 1919, citado en García-Huidobro, 2012, p.34), el poeta chileno analiza algunas de sus últimas obras ya realizadas, pero sus comentarios sobre la obra no implementada son particularmente inspiradores:

El poema creacionista simultaneísta *La lumière artificiel*, a tres voces en gramófono, con nuevos procedimientos[...]².

Es posible ver similitudes con técnicas y nociones ya desarrolladas por los contemporáneos de Huidobro, incluyendo a Ilja Zdanevich, Tristan Tzara y Jules Romains, futurista ruso, dadaísta y unanimista respectivamente³.

Al mismo tiempo, el proyecto sugiere una configuración física, a saber, tres voces en gramófono que evocan sonido fijo en una distribución multicanal; ya que en el enunciado de

1. Este texto incluye varias secciones de mi tesis doctoral que está disponible en: <https://theses.whiterose.ac.uk/25897/>

2. Es interesante notar que el título del proyecto es una combinación de palabras en castellano y francés, siendo *La lumière* el francés para *La luz* y *artificial* el español para *artificielle*, que es lo correcto en francés para esta palabra. Este detalle confirma el natural pensamiento bilingüe de Huidobro, ampliamente desarrollado en sus poemas.

3. Para más detalles, por favor ver la sección 'Compositional rationale' de la tesis, particularmente las notas a pie de página 11 y 17.

Huidobro hay una propuesta de simultaneísmo, se imaginó tres gramófonos rodeando un espacio central, como en los montajes multicanal para música acusmática, idea que se trasladó al formato octofónico.

En cuanto al aspecto estético, el uso de sonidos fijos por medio de tecnología de grabación, puede estar relacionado con la naturaleza intermedia de la *media poetry* (Kac 2007) o lo que se ha definido como *electroacoustic poetry*⁴ (Zurbrugg 2005) o *electronic literature*⁵ (Rettberg 2008). La propuesta de una simultaneidad de voces sobre soportes fijos, anticipa la *media poetry* y la *electroacoustic poetry* que, a su vez, forman parte del terreno interconectado donde nació y evolucionó la música electroacústica. Es así como estas obras e ideas provenientes de las primeras vanguardias se materializan abundantemente en la segunda mitad del siglo XX; tal es el caso de Henri Chopin y Bernard Heidsieck⁶, poetas sonoros quienes usaron grabadoras de cinta para crear *electroacoustic poetry* y, al hacerlo, han logrado la idea futurista de multiplicar al ser humano a través de la tecnología mediante una densa superposición de voces en sus creaciones (Zurbrugg 2005, p. 5).

Como se ha visto, Huidobro fue pionero en la creación de piezas intermedias y un referente de la poesía sonora y el arte sonoro en Hispanoamérica. El hecho de que el poeta viviera entre Santiago de Chile y París y escribiera tanto en español como en francés defendiendo la imagen poética y la riqueza sonora de las palabras, es una inspiración central para el ciclo *La lumière artificielle*; Huidobro valoró la traducción de poesía de un idioma a otro, y de hecho, en su manifiesto *El Creacionismo* (Huidobro 1999) el artista expresa explícitamente esta idea y da un ejemplo del mismo verso en francés, castellano e inglés⁷; en este manifiesto, el poeta señala que es imposible traducir la sonoridad de un poema, la musicalidad interior de las palabras, pero si el elemento central, en el programa estético propuesto, es una imagen o una imagen/idea, estas se pueden traducir a cualquier idioma, y

4. *Electroacoustic poetry* es una noción propuesta por Nicholas Zurbrugg (2005) y es parte de lo que este autor define como *electroacoustic literature*: "[...] un género posmoderno de vanguardia caracterizado por su dependencia de la tecnología de grabación, tanto como medio de producción como de reproducción" (Zurbrugg 2005, p. 2).

5. Según Scott Rettberg (2008, pp. 1, 9), *electronic literature* es una confluencia de caminos artísticos sin un programa común definido, un espacio creativo heterogéneo donde se mezclan diferentes disciplinas y técnicas, entrelazados o parte de una red de intercambio y que operan dentro del dominio de los medios digitales, a saber, las tecnologías informáticas e Internet.

6. Por favor ver Appendix 3 de la tesis, donde se encuentra la definición de *Sound poetry*.

7. "La nuit vient des yeux d'autrui [...] La noche viene de los ojos ajenos [...] Night comes from others' eyes" (Huidobro 1999).

al hacerlo, el poema se enriquece con las diferentes sonoridades de los diferentes lenguajes (Huidobro 1999).

Considerando esto y el marco teórico de la tesis, las ideas impulsoras del proyecto en su conjunto fueron:

- Componer usando palabras y sonidos del habla de tres idiomas: francés, castellano e inglés. Esto fue motivado por los conceptos explicados anteriormente (enunciado de las "tres voces en gramófono", *simultaneísmo* y la valorización de la traducción).
- Componer en formato multicanal. La motivación para esto fue la espacialidad implícita en el concepto de Huidobro de "tres voces en gramófono", desde donde se supuso arbitrariamente cada una de ellas ubicada en un gramófono diferente. El formato octofónico fue escogido por dos razones: estaba disponible en los University of Sheffield Sound Studios (donde se compuso el ciclo) y es considerado uno de los estándares más difundidos (Vande Gorne 2010, p. 165).
- Usar materiales vocales, que van desde contenido semántico expresado a través de palabras hasta materiales no semánticos por medio de la fragmentación y desintegración de palabras; dicho de otro modo, componer usando el movimiento entre estos dos polos, semántico/no semántico, como un procedimiento articulador y estructurador. Este es uno de los aspectos centrales de la tesis doctoral y se describe en ella.
- Utilizar de forma extensiva la simultaneidad de sonidos (yuxtaposición) en el espacio inmersivo proporcionado por el formato octofónico. Nuevamente esto es ampliamente respaldado por las nociones teóricas anteriores.
- Abarcar el uso de técnicas simples de edición de audio junto con procesamiento digital sofisticado, como por ejemplo cortar y pegar y síntesis granular, respectivamente. Esta es la naturaleza propia de este campo artístico y permitió un acercamiento creacionista al proceso compositivo, elaborando y extrayendo relaciones inesperadas y nuevos objetos respectivamente.
- Uso de textos preexistentes, tomados de fuentes filosóficas y científicas, con el fin de incrementar el contenido conceptual y, al mismo tiempo, demostrar que el uso de

productos culturales ya existentes no solo es posible, sino coherente con el método acusmático-creacionista propuesto en la tesis⁸.

El ciclo está compuesto de cinco piezas: *Overture*, *La Lumière*, *La Luz*, *The Light* y *Hundreds of milliseconds (Finale)*. Cada una de estas cinco secciones del ciclo aborda una gama de ideas específicas y generales. Esta pentalogía puede ser escuchada como un todo, en el orden propuesto o no, o como piezas individuales. El material sonoro de origen para todo el ciclo se generó a partir de la entrevista original de Huidobro: la frase 'la lumière artificielle' recitado por tres voces femeninas, cada una en uno de los tres idiomas definidos: francés, castellano e inglés. Materiales sonoros vinculados al gramófono y la radio transmisión como muestras directas con sonoridades connotativas fueron también usadas junto a elementos de síntesis sonora.

Se agregaron dos textos más para formar la paleta conceptual/sonora inicial:

1. Un texto de Friedrich A. Kittler, tomado de su libro *Gramophone, Film, Typewriter*, una publicación traducida del original en alemán por Geoffrey Winthrop-Young and Michael Wutz (Kittler, Winthrop-Young et al. 1999). El libro es una revisión histórica de las técnicas de grabación de sonido e imagen y de la palabra impresa, y al mismo tiempo es una discusión teórica de los aspectos ontológicos, artísticos, lingüísticos y discursivos generados por estas tecnologías. Del párrafo introductorio del libro, se seleccionaron algunas frases con ideas relacionadas con las implicaciones estéticas y comunicativas de la fijación y reproducción del sonido y la imagen. Las oraciones y palabras originales en la versión en inglés del libro son:

- "What phonographs and cinematographs [...] were able to store was time [...] Time determines the limit of all art [...] To record the sound sequences of speech, literature has to arrest them in a system of 26 letters, thereby categorically excluding all noises sequences." (Kittler, Winthrop-Young and Wutz, 1999).
- "Gramophone"
- "Phonograph"

Estas palabras fueron posteriormente grabadas en inglés, francés y castellano.

8. Para una descripción enfocada y un análisis de este método, consulte la sección Compositional rationale en la tesis o el artículo dedicado *Acusmatic-Creationism: A creative method for acusmatic music inspired by Chilean poet Vicente Huidobro's aesthetic theories*, accesible en <https://doi.org/10.1017/S1355771820000291>

2. Una selección de párrafos, oraciones y palabras de un artículo científico sobre el lenguaje humano de Colin Phillips y Kuniyoshi Sakai; este texto, titulado *Language and the brain* (Phillips and Sakai 2005, pp. 166-169), se grabó después de que se terminaron las primeras cuatro piezas; la lectura la hizo una nueva voz femenina y solo en inglés. Originalmente, el texto era parte de un proyecto alternativo a la tesis en cuestión, el cual consistió en una obra de danza-teatro involucrando música acústica y live electronics. Se agregaron algunos sonidos derivados de este texto a las secciones previamente compuestas (especialmente a *Overture*); la intérprete adaptó ligeramente el párrafo principal al incluir las palabras "such as"; el texto y las palabras de este artículo son:

- "Many species have evolved sophisticated communication systems [...]" such as "[...] (birds, primates and marine mammals), but human language stands out in at least two respects which contribute to vast expressive power of language. First, humans are able to memorize many thousands of words, each of which encodes a piece of meaning using arbitrary sound or gesture [...] Second, humans are able to combine words to form sentences and discourses, making it possible to communicate an infinite number of different messages and providing the basis of human linguistic creativity. Furthermore, speakers are able to generate and understand novel messages quickly and effortlessly, on a scale of hundreds of milliseconds" (Phillips and Sakai 2005, p. 166).
- "Evolve"
- "Expressive"
- "Species"
- "Humans"
- "Encodes"
- "Arbitrary"
- "Sound"
- "Linguistic"
- "Communication systems"

La apropiación de estos textos teóricos y su posterior recontextualización en un ámbito poético permitió generar un proceso artístico expresivo propiciado por el enfoque *creacionista*. La intención era proporcionar materiales ambiguos, situados en una frontera borrosa, pudiendo asumírselos como textos científicos o filosóficos o como un texto poético.

La instrucción para las tres mujeres era grabar las oraciones de diferentes maneras, en un intento de formar una paleta diversa que contuviera versiones tanto neutrales como otras más expresivas. Se otorgó un importante grado de libertad en las grabaciones, en un acuerdo con cada una de las tres hablantes. Sin embargo, se proporcionaron instrucciones específicas como pautas generales y también se solicitaron algunas acciones particulares. Aunque parte de otro proyecto, los textos del artículo *Language and the brain* fueron

grabados en una forma similar con materiales fonéticos adicionales provistos por la performer, incluyendo suspiros, gemidos, respiración y juegos con algunos sonidos como vocales y consonantes.

Las instrucciones generales fueron hablar normalmente, susurrar, entonando y en voz alta, enfatizando ciertos aspectos de sus propias entonaciones naturales. Afortunadamente, cada una de las recitantes entregó propuestas originales desde estos puntos de partida. Estas acciones vocales y formas de hablar se aplicaron a todos los textos, pero se dieron instrucciones especiales para la frase de Huidobro. Adicionalmente, se pidió a cada mujer que vocalizara palabras, sílabas y letras separadamente, usando las caracterizaciones previas. De manera natural, algunas características específicas de cada idioma surgieron en el proceso, lo que llevó a solicitar a las intérpretes que las acentuaran y exploraran libremente, generando la extensión de duraciones y cambios de frecuencias de algunos sonidos, todo esto solo durante la grabación directa de la voz ejecutada. Posteriormente vendría la extensión de esta paleta inicial mediante procedimientos electroacústicos y la subsecuente composición espectral y espacial de cada pieza y el ciclo en su totalidad.

BIBLIOGRAFÍA

Albornoz, A. 2018. *Voice and Poetry as Inspiration and Material in Acousmatic Composition*. PhD thesis, University of Sheffield. Accesible en: <https://etheses.whiterose.ac.uk/25897/>

Huidobro, V. (1999). *Vicente Huidobro página web [online]*. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. Accesible en: <https://www.vicentehuidobro.uchile.cl> [Consultado en julio de 2022].

Huidobro, V. and C. García-Huidobro (2012). *Vicente Huidobro a la intemperie: entrevistas 1915/1946*. 1 ed. Santiago de Chile: Ocho Libros.

Kac, E. (2007). *Media poetry: An International Anthology*. Bristol: Intellect Books.

Kittler, F. A., G. Winthrop-Young and M. Wutz (1999). *Gramophone, film, typewriter*. 1 ed. Stanford: Stanford University Press.

Phillips, C. and K. Sakai (2005) Language and the brain. *Yearbook of science and technology [online]*. Available at: http://mind.c.u-tokyo.ac.jp/Sakai_Lab_files/Staff/KLS_Paper/KLS2005.pdf.

Rettberg, S. (2008). Dada Redux: Elements of Dadaist Practice in Contemporary Electronic Literature. *Fibreculture Journal*(11) 10.

Vande Gorne, A. (2010). L'Espace pour quoi faire?: Abstrait, structurel, ornemental, figuratif, archétypal, madrigalesque. *LIEN Revue d'Esthétique Musicale*. Ohain, Belgique, Editions Musiques et Recherches.

Zurbrugg, N. (2005). *Critical Vices: the myths of postmodern theory*. London: Taylor & Francis e-Library.

ALEJANDRO ALBORNOZ

(Santiago de Chile, 1971).

Compositor e intérprete chileno de música electrónica contemporánea. Estudió composición electroacústica en Chile con Federico Schumacher y Rodrigo Sigal y con Adam Stanović y Adrian Moore en Reino Unido. Trabaja en acústica y live electronics desde 2004, componiendo, interpretando difusión espacial, improvisando y usualmente creando para artes escénicas. Es Doctor en composición electroacústica por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Su investigación aborda la composición y análisis de piezas acústicas, tanto en formato multicanal como estéreo en las cuales están presentes voz, poesía, algoritmos y lenguaje.

<https://alejandroalbornoz.com>

<https://pueblonuevo.cl/alejandro-albornoz/>

