

La visualización de la música

Roberto López
Artista visual y sonoro

RESUMEN

Hay algo tremendamente sugestivo en la visualización del sonido, una especie de atracción natural proveniente de nuestro estado límbico más infrahumano y primitivo. Las correspondencias son múltiples en todo el procedimiento compositivo, tanto en el proceso de ideación como en el de creación de una obra sonora, siempre encuentro estímulos visuales que interactúan y se complementan. Técnicas provenientes de la comunicación visual como equilibrio - inestabilidad, simetría - asimetría, regularidad - irregularidad, simplicidad - complejidad, unidad - fragmentación, etc., también son aplicables a la comunicación sonora. Incluso en la propia sintaxis del sonido, en su escritura a través de símbolos, también encontramos esta fuerte relación entre lo visual y lo sonoro como medio de codificación y decodificación del significado auditivo. En las sucesivas páginas encontraremos algunas imágenes de mis trabajos sonoros, que bien en su desarrollo o en su arte final, dan claro ejemplo de la visualización de la música.

Palabras clave: Sonido / Simbología musical / Representación gráfica / Significado auditivo / Música visual / Arte sonoro.

ABSTRACT

There is something tremendously suggestive in the visualization of the sound, a kind of natural attraction coming from our most infrahuman and primitive limbic state. The correspondences are manifold throughout the compositional procedure, both in the process of ideation as in the process of creation in a sound work, I always find visual stimuli interacting and complementing each other. Techniques coming from visual communication as balance - instability, symmetry - asymmetry, regularity - irregularity, simplicity - complexity, unity - fragmentation, etc., are also applicable to the sound communication. Even in the syntax of the sound, in the writing through symbols, we also find this strong correlation between the visual and the sound as a way of encoding and decoding of the auditory meaning. In successive pages there are some images from my sound works that give clear example of the music visualization both on its development or its final art.

Keywords: Sound / Musical symbols / Graphical representation / Meaning auditory / Visual music / Sound art.

Cuando el óvulo primigenio reventó formando lo que hoy llamamos Universo, por muy incomprendible que parezca, aquél estruendo sucedió en el más absoluto silencio. El Big Bang no lo escuchó nadie porque no había tímpanos que se movieran. Sabemos que los sonidos sólo existen en nuestras cabezas, ondas que chocan en nuestros oídos y una vez dentro de nosotros, sólo en ese instante, en ese preciso momento las vibraciones se convierten en sonido y ahí empieza todo. El sonido forma parte de nuestra supervivencia, de nuestra naturaleza más primitiva. Interpretar la información sonora que nuestro cerebro recibe es una cuestión puramente selectiva conforme a nuestros genes y a nuestro entorno, pero que con el tiempo también ha desarrollado nuestra imaginación y creatividad. El poder de la imaginación a través del sonido. Escuchemos un sonido, el que sea. Hay tanto por descubrir en un sólo sonido.

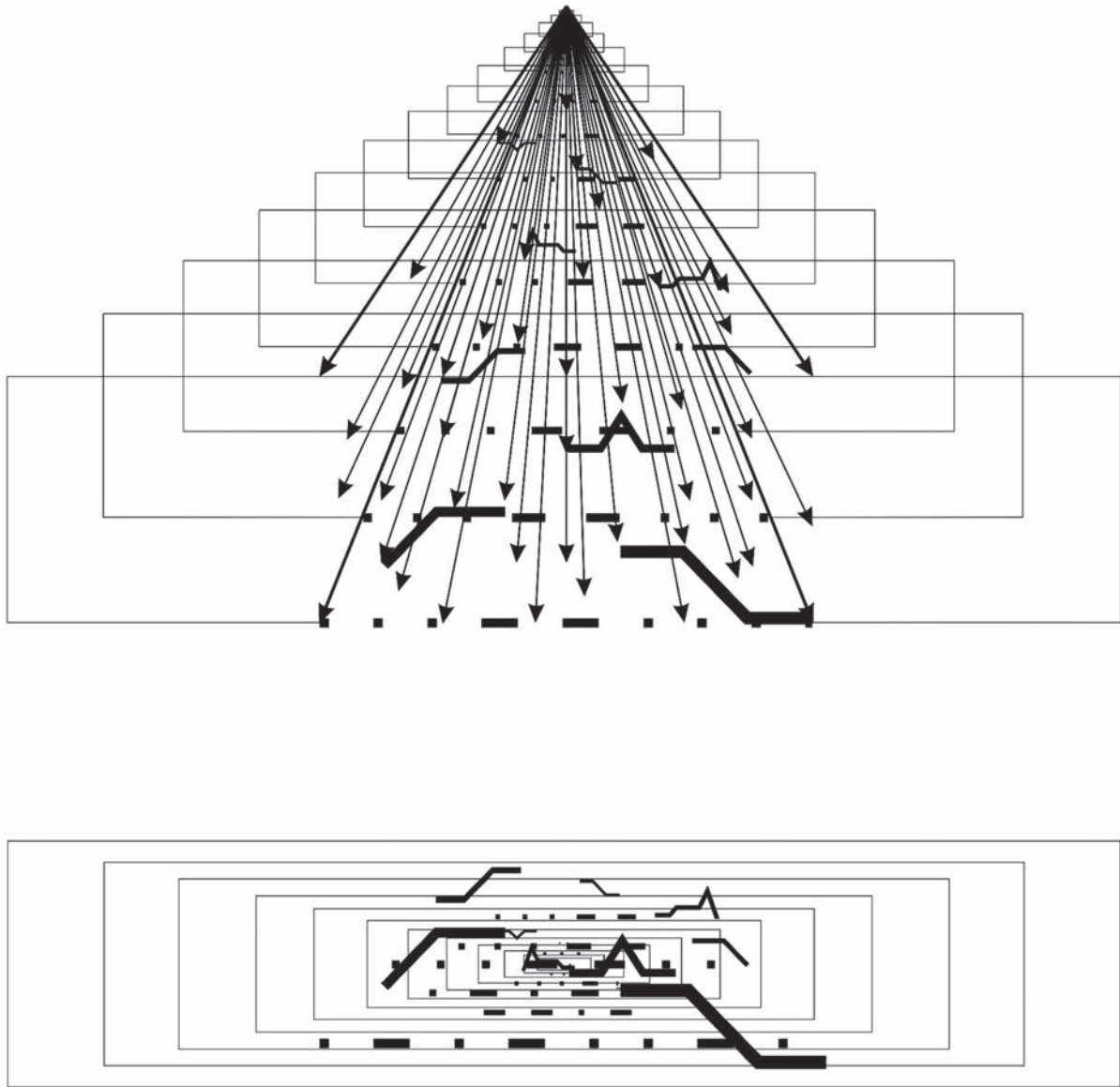
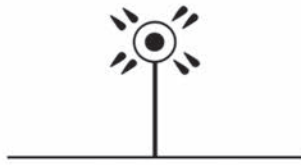
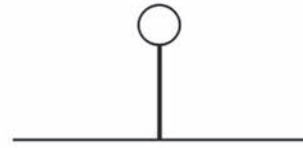

Fig. 1.- El origen del sonido. Representación volumétrica. Green Goo, 2006

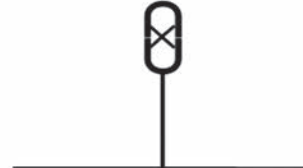
*Sonido de inhalación - Susto, sobresalto.
(duración breve, vocales emitidas ad libitum)*

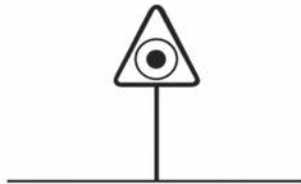
*Sonido de exhalación - Soplido.
(duración ad libitum)*

*Sonido de inhalación - Absorber, aspirar.
(duración ad libitum)*

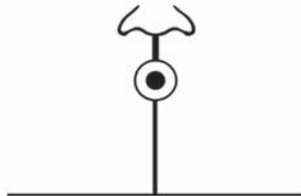
Sonido de chasquido de lengua en el paladar.

*Sonido de inhalación - Asmático, asfixiante.
(duración ad libitum, vocales emitidas ad libitum)*

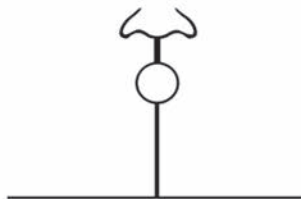
*Sonido de boca cerrada.
(duración ad libitum, entonación ad libitum)*

*Sonido de inhalación nasal.
(duración ad libitum)*

Sonido gutural percusivo con boca cerrada.

*Sonido de exhalación nasal.
(duración ad libitum)*

*Sonido gutural áspero.
(duración ad libitum, vocales emitidas ad libitum)*

Fig. 2.- Simbología de la voz. Polvo Cósmico, 2006

8

Un ivers so Mult ivers so

9

ent vi o est larrrr e

sl [V V V V

10

vi ja jar a at tra vés

11

el a cio int errrr

12

bre na nu be plat ed

Fig. 3.- Polvo Cósmico para voz y piano, 2006

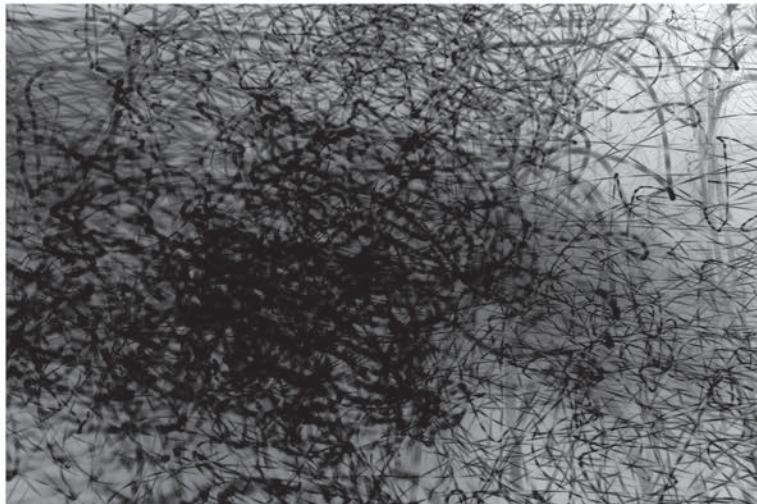
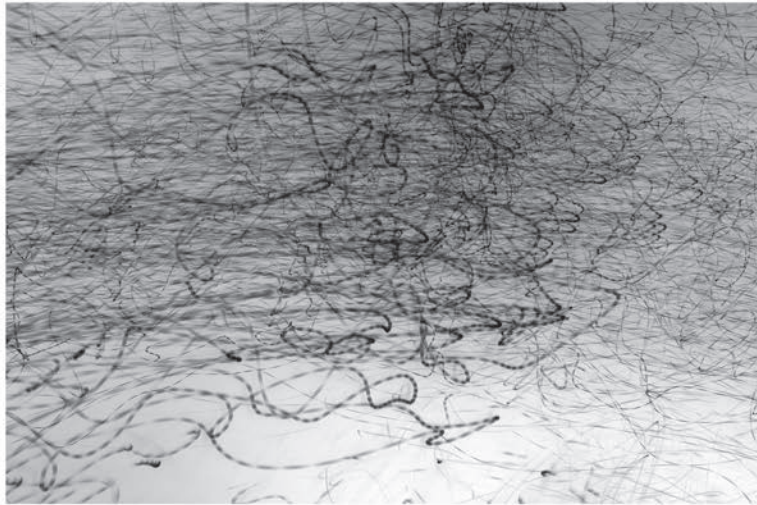
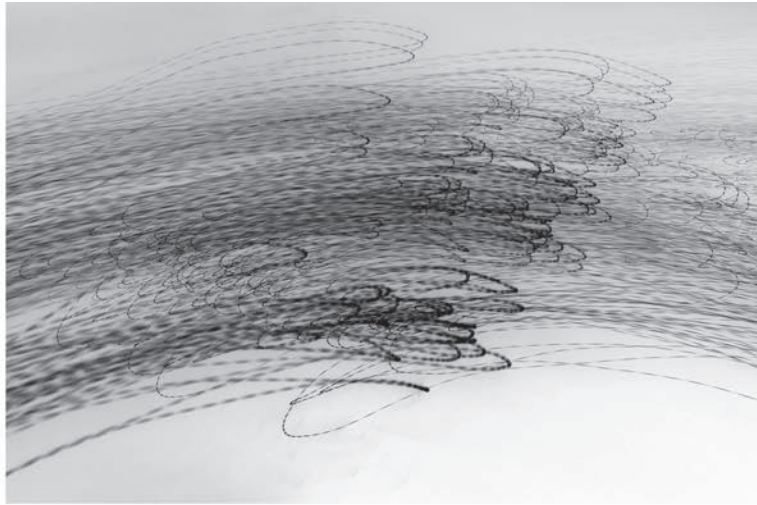

Fig. 4.- La Dispersión del Sonido, 2013

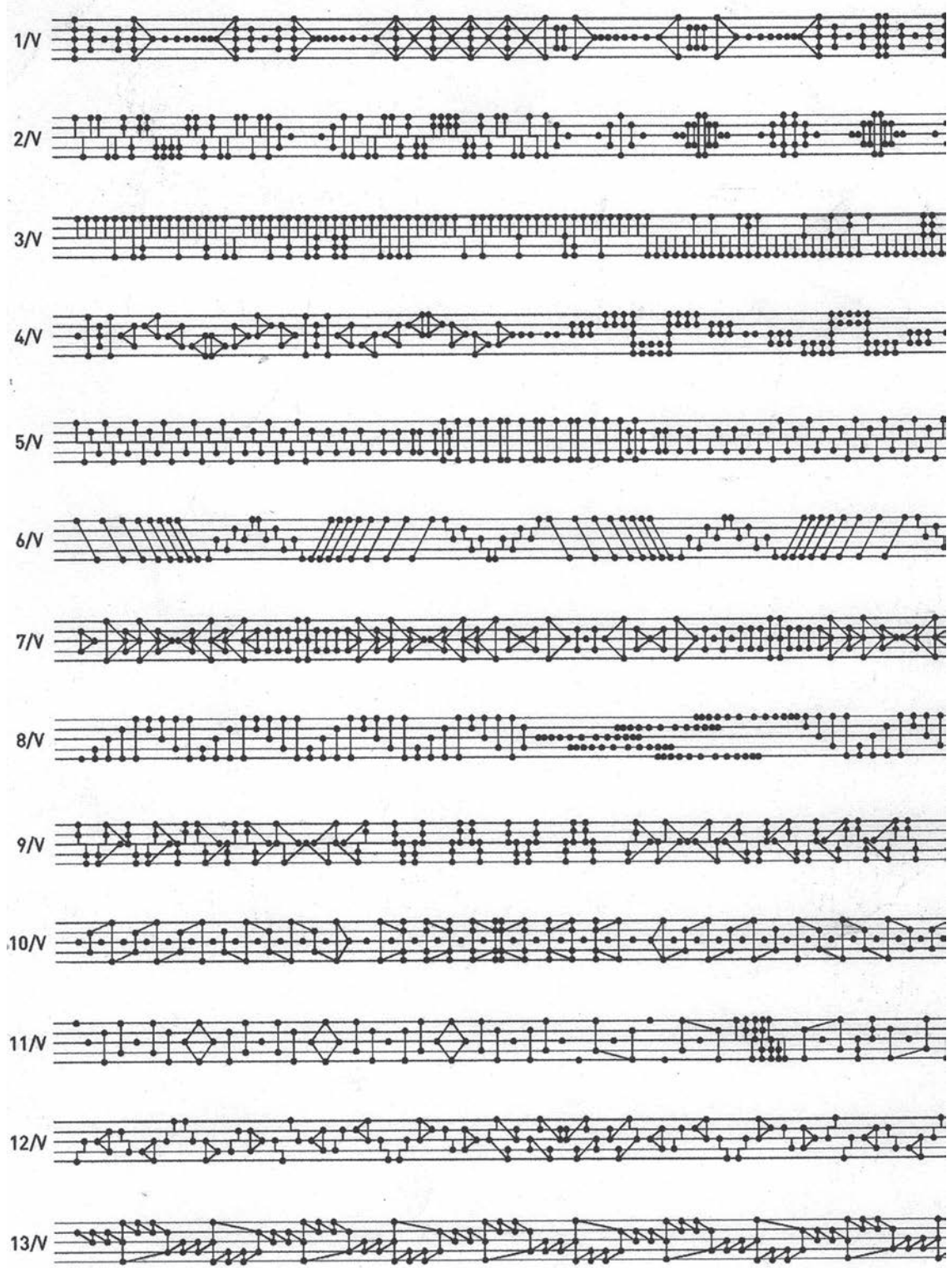

Fig. 5.- Nanovariaciones, 2005

PLAY
1

ca. 25'-28"

$\text{♩} = 60$

Flute
f *p* *p* *f*
8va 3'-4' 2'-3'

Oboe
f *f* *mf* *mf* *f* *f* *mf* *mf* *mf* *f* *mf* *mf*
rit. molto *accel.* *a tempo*

Clarinet in B
mf *rit. molto* *a tempo*

Bassoon
mf *f*

Sand Blocks
rumore *p*

Piano
pp *Message*

B
tenuto

Violin
mf *GLISS.* *(sim.)*
fleutato *(fleut.)*

Viola
p *f* *p*

Violoncello
mf *'irregolare'* I corda 4' II 2' III 2' IV 3'

Contrabass
f *stm.* *(sim.)* *(P.O.)* *p*

Detailed description of the musical score: The score is for a piece titled 'Microbios (Deinococcus Radiodurans), 2002'. It features a variety of instruments and effects. The Flute part has a tempo of quarter note = 60 and includes dynamics from *f* to *p*, with markings for *8va* and specific rhythmic patterns (3'-4' and 2'-3'). The Oboe part has dynamics from *f* to *mf* and includes markings for *rit. molto*, *accel.*, and *a tempo*. The Clarinet in B part has a dynamic of *mf* and includes *rit. molto* and *a tempo*. The Bassoon part has dynamics of *mf* and *f*. The Sand Blocks part has a *rumore* effect and a dynamic of *p*. The Piano part has a dynamic of *pp* and includes a *Message* section. The B part has a *tenuto* marking. The Violin part has a dynamic of *mf* and includes *GLISS.*, *(sim.)*, and *fleutato* markings. The Viola part has dynamics of *p*, *f*, and *p*. The Violoncello part has a dynamic of *mf* and includes a *'irregolare'* section with four different rhythmic patterns (I corda 4', II 2', III 2', IV 3'). The Contrabass part has dynamics of *f* and *p*, and includes *stm.*, *(sim.)*, and *(P.O.)* markings.

Fig. 6- Microbios (Deinococcus Radiodurans), 2002

	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
→	H1a	H2a	H3	C1	H1c	H4	H2b	C2	H1b	H2c	←
→	C1	H1b	H2c	H4	H2a	H1a	C2	H3	H2b	H1c	←
→	H2b	H3	H1c	H2c	C2	C1	H1b	H2a	H4	H1a	←
→	H4	H2b	C2	H2a	C1	H3	H1c	H1a	H2c	H1b	←
→	C2	H2c	H1a	H3	H2b	H1b	H2a	C1	H1c	H4	←
→	H3	H1c	H4	H1b	H1a	H2c	C1	H2b	C2	H2a	←
→	H2c	H1a	H1b	C2	H4	H2b	H3	H1c	H2a	C1	←
→	H1b	C2	C1	H1c	H3	H2a	H2c	H4	H1a	H2b	←
→	H1c	H4	H2a	H2b	H1b	C2	H1a	H2c	C1	H3	←
→	H2a	C1	H2b	H1a	H2c	H1c	H4	H1b	H3	C2	←
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	

	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
→	H1a	H2a	H3a	C1a	H1c	H3b	H2b	C1b	H1b	H2c	←
→	C1a	H1b	H2c	H3b	H2a	H1a	C1b	H3a	H2b	H1c	←
→	H2b	H3a	H1c	H2c	C1b	C1a	H1b	H2a	H3b	H1a	←
→	H3b	H2b	C1b	H2a	C1a	H3a	H1c	H1a	H2c	H1b	←
→	C1b	H2c	H1a	H3a	H2b	H1b	H2a	C1a	H1c	H3b	←
→	H3a	H1c	H3b	H1b	H1a	H2c	C1a	H2b	C1b	H2a	←
→	H2c	H1a	H1b	C1b	H3b	H2b	H3a	H1c	H2a	C1a	←
→	H1b	C1b	C1a	H1c	H3a	H2a	H2c	H3b	H1a	H2b	←
→	H1c	H3b	H2a	H2b	H1b	C1b	H1a	H2c	C1a	H3a	←
→	H2a	C1a	H2b	H1a	H2c	H1c	H3b	H1b	H3a	C1b	←
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	

Fig. 7.- Estructuración aleatoria del sonido, Polvo Cósmico, 2006

47

Picc. 1

2

Flute --

Flute --

Ob. 1

2

Cl. 1

2

Hn. 1.3

2.4

C.Tpt. 1

2

Perc. 1

sezione III

sezione II

sezione I

Perc. 2

(20.)

sezione III

sezione II

sezione I

Perc. 3

(20.)

Perc. 4

div.a 8

1

2

3

Vn. I

4

5

6

(1,2,3)

Vn. II

(1,4,5)

Via.

div.a 3

(1,2)

Vc.

(2,3)

Cb.

Fig. 8.- Iberia para orquesta sinfónica, 2008

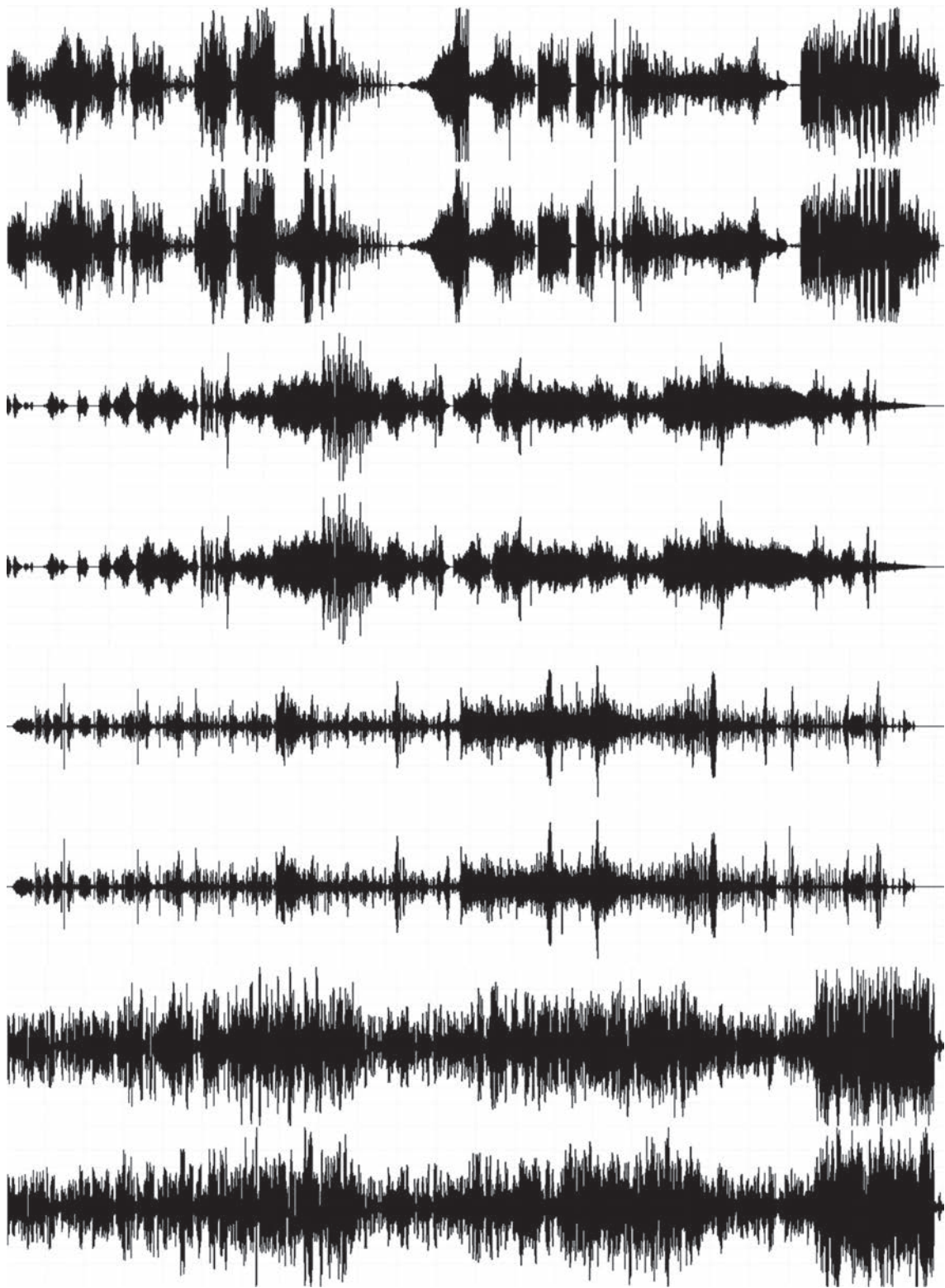

Fig. 9.- Espectrogramas (Mechanical Moho 2003, Polvo Cósmico 2006, Sounds 2009 - 2010, Infoxicación Sonora 2012)