

Reseña de presentaciones en vivo durante la segunda Feria de Arte Sonoro (FAS 2010), realizada en el Espacio Arana (Viejo San Juan) del 13 al 15 de agosto del 2010

Agosto 13: San Juan Noise Fest VI @ FAS 2010

Acerca de las probabilidades sonicas de los proyectos musicales/sonoros de Claudio Yituey Chea, Tony González-Walker y el Colectivo de Electronica Isleña

El San Juan Noise Fest presentó durante la primera noche de la FAS 2010 a tres proyectos que más que interesantes y perturbadores desde el punto de vista sonoro pudieran ubicarse como parte de nuestra vanguardia musical contemporánea. Sus piezas lejos de ser meras composiciones musicales, más bien exploran dentro del campo del arte sonoro un sin número de posibilidades que pudimos presenciar en vivo. Posibilidades inmensas si las percibimos pensando en todas las herramientas electrónicas y tecnológicas que acompañaron su presentación.

El proyecto del Conservatorio de Música de Puerto Rico, "Sonasi^on" - dirigido por el artista multimedia Tony González-Walker (aka Numé) - explora las posibilidades entre la luz y el sonido. Su presentación inicial incluyó intervenciones de Jerry González (aka Lobogamma) y de Otoquí Reyes donde a través del tornamesismo, la manipulación de sonidos desde un mixer como de 30 canales y programas de computadora uniéndose a la propia voz de Tony crearon una atmósfera alucinadora en el Espacio Arana. El proyecto complejo en si mismo evidenció la existencia muy viva de la exploración sonora en Puerto Rico, tremendo manjar para comenzar el evento.

Claudio Yituey Chea presentó sus piezas en la oscuridad de la sala como es ya característico de sus presentaciones en vivo. Chea nos permitió adentrarnos en su naturaleza oscura muy parecida a sus pasadas piezas escuchadas por algunos de los aficionados a la experimentación musical que estuvimos atentos en la sala. El trabajo de Chea es uno muy singular, esta vez en solitario sin la compañía de su colega Jorge Castro (co-curador de la FAS 2010 y organizador del San Juan Noise Fest) plasmó entre las paredes del espacio unas estructuras y dimensiones que no muchos pueden comprender. Un minimalismo, abstracto, repetitivo y cuidadosamente manipulado en sus composiciones sobresalió del ya conocido ruido/noise entre nosotros. Chea y su aura sonora nos permitieron gozar de un magnífico performance.

La brillante y bien pensada ejecución caracterizó la presentación del Colectivo de Electrónica Isleña, un colectivo de veteranos que recién comienza a dar de que hablar en los espacios musicales vanguardistas puertorriqueños. Su comunicación parecía estar guiada como por un moderador invisible, el sonido en si mismo. Pausas, lapsos silenciosos a la John Cage, hermosos acordes en piano y guitarra, beats con estructuras ilógicas, como seriales o atonales provocaron que los espectadores presenciaran algo pocas veces visto (¡escuchado!) en Puerto Rico. Las destrezas musicales de Omar Silva infiltradas a través de su pedalera, unidos a un theremin provocaron cierta ansiedad por más en el público. El set pareció no tener fin creo que logré contar como seis movimientos distintos algunos ejecutados en colectivo desde la improvisación y otros seguidos por patrones que establecían algunos de los músicos. Este grupo de experimentados músicos le han dado vida a uno de los proyectos musicales más innoadores y vanguardistas en la historia de la música en Puerto Rico. Espero que sus presentaciones sigan dando de que hablar. Su aportación es una muy necesaria dentro de los laureles de la vanguardia sonora/experimental en Puerto Rico.

Esta edición del San Juan Noise Fest presentada en la FAS 2010 se distanció un poco de ediciones anteriores y evidenció las posibilidades que nos presenta el género llamado ruido/noise. Desde Merzbow y sus famosos tapes de antaño hasta la brillante ejecución presenciada hoy 13 de agosto 2010 podemos trazar una línea de tiempo capaz de expandirse en este territorio isleño hasta desarrollarse a niveles inimaginables. Esperemos que estos gestores del arte puertorriqueño Lisa Ladner, Jorge Castro y este servidor Andrés Lugo sigan uniendo esfuerzos para el beneficio de la producción cultural/musical y/o artística en Puerto Rico.

Agosto 14: 6to Giratoriodekspresión @ FAS 2010

Una versión mínima del Giratorio

La 6ta edición del Giratoriodekspresión (GdEK/Giratorio - encuentros entre las propuestas musicales más vanguardistas y experimentales del país que se realiza desde el 2003), lejos de ser el maratón sónico de años anteriores se caracterizó por presentar propuestas pequeñas y sencillas pero con un toque distinto a ediciones anteriores. Distinto porque esta vez se buscaba explorar el arte sonoro en sí.

René Sandín y Joel Rodríguez prepararon el escenario para el despliegue de los sonidos esperados por muchos. Su presentación incluyó unas grabaciones de campo recogidas desde el sistema de transportación pública de Puerto Rico (la AMA), manipulado a través de sus laptops.

Luego el turno fue para la colaboración entre Nomar Diaz (aka Mu) y Robin Alicea (aka Shhh). En esta ocasión Robin Alicea utilizó su medio vocal al cual nos tiene acostumbrados, solo que esta vez sin procesar. Sus palabras enunciadas como en un discurso anarquista parecían advertencias y denuncias mientras que Nomar acompañaba sus palabras con lo que parecía ser una improvisación basada en los trabajos free jazz de Albert Ayler o John Zorn interpretada por medio de un instrumento de viento. Un tercer personaje desconocido por todos fue quien esta vez experimentó con su voz procesada.

A las 6:30 de la tarde Lorraine Finkel e invitados - entre ellos Eduardo Rosario estudiante del Conservatorio -, desarrollaron una especie de tribalismo sonoro utilizando percusión nativa clásica, melódicas, synthesizers, un set de batería a lo jazz e instrumentos alterados como una guitarra con un pick up instalado sobre los trastes. Su presentación nos transportó a un campo de meditación percusiva y vocal que nos recordó el trabajo pasado del colectivo Matotumba, y no era para menos porque Jorge Martínez miembro fundador del colectivo colaboró en la presentación con su interpretación ya característica de él en la melódica. Finalizaron utilizando las palmas de sus manos junto al público presente que no vaciló en coger varios instrumentos percusivos para acompañarlos. Sin duda Lorraine nos deleitó con un manjar musical que habló muy bien de la relación arte sonoro/música en Puerto Rico.

El imperio invisible y Puntito siniestro no se salieron de sus parámetros sonoros que los caracterizan, su experimentación sonora al ruido/noise marca una constante en sus composiciones.

Quién si tomo una nueva ruta esta vez fue Jeffrey Concepción junto a Joy Thief. Todo el set de este joven intérprete del arte sonoro estuvo marcado por los instrumentos alterados y confeccionados por el mismo. Paredes de sonidos repetitivos intercaladas entre sí le dieron vida a Stockhausen dentro del Espacio Arana. Sin haber concluido la 2da Feria de Arte Sonoro hemos podido presenciar hasta el momento dos ediciones extraordinarias del San Juan Noise Fest y del Giratoriodekspresión. Aun esperamos por el plato final...

Agosto 16: FAS 2010 - en vivo

Al final todo fue calma

El domingo el turno fue para la segunda sesión de Sonasi^on, La Alianza Exploradora Intergaláctica y Abdiel Lopez Torres junto a Noemí Segarra. Esta vez Sonasi^on introdujo el barril de bomba para abrir aun más las dimensiones sonoras del maravilloso proyecto. Una guitarra clásica proscada probó suerte también dentro del ambicioso proyecto que según Tony González-Walker. Durante la FAS inició lo que seguirá desarrollándose con la colaboración de muchos artistas. Los golpes perpetuados en el barril hicieron retumbar el espacio histórico a la vez que iban casi unísonos a las imágenes musicales que observábamos en la pared. Otros instrumentos percusivos tocados casi incidentalmente sin ningún patrón rítmico nos recordaron composiciones de Edgar Varese y John Cage.

La colaboración entre integrantes de Psiconautas y Matotumba la llamada Alianza Exploradora Intergaláctica continuó el recorrido que iniciaron los demás participantes desde el viernes, Milton Ramirez, junto a Raymond Ayala y Toño Galaxia recrearon nuestro espacio sideral o como yo prefiero llamarlo El Cosmos dentro del espacio singular donde ocurrió la FAS 2010. Ensamblajes sonoros como una pieza que sostenía a un theremin junto a ocho pedales de guitarra, una caja elaborada por el propio Milton más otro theremin procesado por un Moog lograron darnos al menos una idea de los sonidos que pudieramos encontrar en las afueras de nuestra atmósfera. Su presentación estuvo acompañada por el video arte creado por Milton Ramirez.

Para finalizar esta segunda feria nos topamos con una pieza que integraba las hermosas melodías de Abdiel Lopez Torres (mejor conocido por su proyecto Polidesto y sus colaboraciones con el grupo de teatro "Y no había luz"), al cuerpo de Noemí Segarra. La combinación música/danza esta vez se salió un poco de los parámetros tradicionalmente establecidos para darle forma a una comunicación excelente entre músico y bailarina. Estructuras sonoras pasando a través de las contorsiones corporales impactantes de Noemí Segarra lograron crear unas vibraciones más que positivas en el espacio, aunque a veces tenebrosas. Al final todo fue calma, después de una intensidad musical performativa muy bien lograda por estos dos talentosos artistas puertorriqueños.

Nos despedimos de la FAS con deseos de más y quizás con el mal sabor de esperar a que se dieran cita más personas. En muy pocas ocasiones en Puerto Rico, gestores culturales se dan la tarea de ensamblar tan ambiciosos proyectos. La voz seguirá pasando entre cuerpo y cuerpo, mente y mente y las puertas se seguirán abriendo para el medio alucinante del arte sonoro.

Andrés Lugo Cruz
Co-curador de la FAS 2010
Organizador del Giratoriodekspresión

Notas tomadas durante la FAS 2010 por Andrés Lugo Cruz.
Texto editado en septiembre 2010 con la colaboración de Lisa Ladner.

Para más reseñas de la FAS 2010 y para más informaciones sobre el arte sonoro en Puerto Rico favor de visitar www.el-status.com/fas.