

Espacios sonoros: Archivo Histórico de Jaén. *Spaces and contexts for listenings: Historical Archive Palace in Jaén.*

Antonio Félix Vico Prieto

Universidad de Jaén

España

afvico@ujaen.es

Recibido 19/05/2017

Aceptado 22/05/2017

Revisado 22/05/2017

Publicado 01/07/2017

RESUMEN

Espacios sonoros es un proyecto de investigación y creación musical que intenta aunar la investigación musicológica, la música contemporánea y las técnicas de grabación binaural de última generación. Proponemos un estudio sobre la música de todos los tiempos que pueda recogerse en un trabajo multidisciplinar, quedando plasmado en una grabación audiovisual, que muestre un viaje experimental alrededor de las melodías y armonías de nuestra historia llevada a las sonoridades contemporáneas. El caso que recoge el presente artículo es el de la grabación y producción de la performance del músico Jorge Cabadas.

ABSTRACT

Spaces and context for listenings is a research project that involves musical creation, musicological research contemporary music and the latest binaural recording techniques. We propose a study on music of all times that can be collected in a multidisciplinary work, being reflected in an audiovisual recording, which shows an experimental journey around the melodies and harmonies of our history led to contemporary sonorities. The case that picks up the present article is the one of the recording and production of the performance of the musician Jorge Cabadas

Para citar este artículo

Vico Prieto, A. F. (2017). *Espacios sonoros: Archivo Histórico de Jaén*. Tercio Creciente, 12, págs. 53-62. DOI: 10.17561/rtc.n12.

Palabras clave / Keywords

*espacio sonoro, creación musical, musicología, binaural, performance/
Spaces, listening, musical creation, binaural, performance.*

Para citar este artículo

Vico Prieto, A. F. (2017). *Espacios sonoros: Archivo Histórico de Jaén*. Tercio Creciente, 12, págs. 53-62. DOI: 10.17561/rtc.n12.

Espacios sonoros: Archivo Histórico de Jaén

Introducción:

Desde la segunda mitad del siglo XX, se ha hecho habitual la renovación formal y estilística de formas musicales, como por ejemplo la ópera. Direcciones como las de Calixto Bieito, Peter Sellars, Robert Wilson, Michael Haneke, o Willy Decker, han llevado a los teatros de ópera de todo el mundo obras de Beethoven, Wagner, Mozart, renovadas en su aspecto visual y formal. Este hecho no ha sucedido de forma tan evidente en otros repertorios musicales. Aunque sabemos de la dificultad del hecho, hoy día no existe una renovación en el lenguaje de este tipo de repertorios (salvo contadas excepciones, como los trabajos de Ligeti o Kronos Quartet). No ha habido una adecuación del material musical original al mundo contemporáneo. Y hablamos de una adecuación al mundo actual, no de una adecuación al “gusto” del público de cada época, hecho más que evidente en las producciones musicales y grabaciones desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días (Seabrook, 2015).

Echando un vistazo al panorama musical actual, se echa en falta la recuperación de material original de diferentes épocas históricas que haya sido traído hasta nuestros días con acierto. Nos parece muy importante la recuperación del material original que ha sido interpretado en distintas épocas de nuestra historia y por ello este trabajo quiere ir a las fuentes originales (archivos, bibliotecas, grabaciones, etc.), para encontrar el material con el que desarrollar una producción musical que se adecue a nuestra propuesta de investigación.

Nuestro proyecto, Espacios sonoros, trabaja dos aspectos. Por un lado, propone un viaje musical que explorará las capacidades

orquestales de instrumentos como el contrabajo, el clave, la voz humana o la guitarra eléctrica, y ampliará su registro sonoro, sin dejar a un lado la introducción de otros instrumentos o intérpretes. Las composiciones pretenden dar un paso adelante hacia el terreno contemporáneo, utilizando herramientas, si así fuese necesario, como las técnicas de grabación en bucle, la grabación de sonidos externos y la manipulación del sonido en tiempo real, así como el uso de efectos característicos como reverberación, delays y modulación. Y su objetivo es intentar reconstruir las melodías y sonoridades de las partituras elegidas para darles una nueva dimensión sonora a partir de los medios que ofrece hoy día la música contemporánea.

Y por otro lado, esta investigación realizará la captura del ambiente del sitio donde se van a interpretar las piezas, es decir los espacios sonoros. La técnica de grabación binaural, que se empezó a desarrollar a mediados de la década de los años cincuenta del siglo XX, es una práctica que consigue reproducir fielmente un sonido de forma que la percepción del oyente es tal y como si estuviera en el lugar y en el entorno en el que se grabó (Ahonen, 2013).

De forma sucinta, explicaremos que una de las características del sistema auditivo humano es su capacidad de localización espacial de las fuentes sonoras tanto en el plano horizontal como en el vertical. En el plano horizontal, esta localización se realiza gracias a los retardos y a las diferencias de nivel de la señal sonora en un oído respecto al otro. En el plano vertical, la localización espacial se realiza básicamente gracias al pabellón auditivo. El cerebro humano es capaz de interpretar el efecto de estos filtros

para inferir la localización de las fuentes. De esta forma, nuestra anatomía es un factor fundamental en la percepción del sonido (Barlett, 1999).

Para la captación de los sonidos, si queremos conseguir una reproducción tal y como si estuviéramos inmersos en el campo sonoro original donde se produjo la grabación, y aunque existen diversos modelos de grabación binaural, el sistema con el que se consigue una mayor calidad es la llamada cabeza binaural (dummy head), que tiene un comportamiento acústico equivalente a la escucha de los seres humanos, contando de forma análoga, con un micrófono en la posición de cada pabellón auditivo (Eagle, 2005).

Por ello, la gran clave de este proyecto tiene que ver con sus espacios. Proponemos la interpretación y la grabación del material musical en lugares que por diversos motivos acogieron en su historia la interpretación (quizá a veces la falta de interpretación) de diferentes formas musicales, incluso no siendo centros para el desarrollo de la música. En nuestra lista de espacios se halla por ejemplo el Centro de Arte Museo Reina Sofía de Madrid, concebido como hospital en su inicio, y desde principios de la década de los noventa del siglo XX convertido en uno de los centros de arte contemporáneo más importantes de la cultura occidental (Del corral, Lladó, Navarro y Alix, 1992); el Monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna de la lengua española, alabado por su pureza arquitectónica y que posee una sonoridad extraordinaria para la ejecución musical; el Metro de Madrid, lugar que ha sido testigo de la historia contemporánea de nuestro país, desde los días en que sirvió como refugio antiaéreo en los años de la guerra civil hasta la cotidianidad de nuestro presente; la antigua sala Rockola, uno de los grandes referentes de la cultura popular de nuestros días, hoy reconvertida

en empresa de alquiler de trasteros; la Casa Van der Rohe en Barcelona, construida para la exposición universal de 1929, desmontada poco después, y vuelta a construir gracias al esfuerzo de los intelectuales de la época que reivindicaron su extraordinario nivel arquitectónico (Zimmerman, 2006); el Archivo Histórico de Jaén (objeto de este estudio) o la Catedral de Jaén, extraordinarios espacios para la interpretación vocal, que poseen en sus archivos una inmensa cantidad de material musical del Renacimiento (Díaz e Higuera, 2009); la Casa de García Lorca en Granada, espacio donde el poeta desarrolló gran parte de su obra literaria y en el que se conserva la sala de música donde él disfrutaba interpretando al piano piezas de la época.

Sin querer extendernos en esta parte del proyecto, nuestra lista de espacios sonoros se completa con el Domus Artium de Salamanca, el Centro Conde-Duque de Madrid, la antigua Estación de Atocha en Madrid, el recinto de la Exposición Universal de Sevilla, o el Corral de Comedias de Almagro.

Objetivos

Este proyecto pretende distintos objetivos, en primer lugar, recuperar el material original que se interpretó en distintas épocas, para lo que se acude a las fuentes originales (archivos, bibliotecas, grabaciones), a fin de encontrar el material con el que desarrollar una producción musical que se adecue a nuestra propuesta de investigación.

En segundo lugar, trasladar, a partir de un profundo trabajo musicológico, las piezas del repertorio musical elegidas a una reinterpretación basada en el lenguaje contemporáneo, dotándolas así de un nuevo significado gracias al aporte de la ampliación del registro sonoro de

instrumentos como la voz humana, los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda, la guitarra eléctrica, o el uso de tecnologías musicales como la grabación en bucle, la reverberación o los delays.

Y además, grabar dicho material musical en los espacios propuestos en este proyecto, y plasmar, tanto en una grabación de audio como en formato de video, las interpretaciones de las piezas escogidas para cada espacio sonoro. Así, a través de la grabación binaural, el proyecto de investigación quedará reflejado en la edición conjunta tanto de un CD de audio que ofrezca toda la dimensión de la sonoridad de los espacios sonoros, como en la edición de un DVD que plasme en imágenes el desarrollo de cada una de las interpretaciones y espacios escogidos, y sirvan para divulgar la investigación.

Aspiramos así a desarrollar un trabajo de carácter multidisciplinar, basado en áreas de conocimientos estéticos, históricos, tecnológicos y de interpretación artística, con vistas a ofrecer un renovador trabajo en el campo de la investigación y la creación musical. En este sentido, apostamos por la incorporación de un punto de vista nuevo en torno a la idea de estudio estético y grabación musical, elaborando un trabajo final de investigación y creación musical que podrá ser referencia en cursos, congresos, docencia, programas de difusión audiovisual...

Así pues, se trata de una investigación basada en las artes que analiza cómo el hecho sonoro cambia en relación con el espacio, por lo que el resultado final es una producción artística que se produce en el propio trabajo de campo y que implica desarrollar el campo académico de la música en diferentes ámbitos, desde la musicología a la interpretación. Todo ello con una estructura de investigación compleja que se sirve de un método que bascula entre el registro documental y la práctica performativa.

Plan de trabajo.

Es crucial la búsqueda de las fuentes de información: personal investigador pertinente, grupos de investigación, y discusión, lugares y centros donde se halle la información necesaria y los informantes clave. A lo largo del estudio no sólo pretendemos acceder al conocimiento de archivos, bibliotecas y museos, sino también acceder al testimonio directo de artistas y, en la medida de lo posible, realizar una investigación experimental que nos lleve al punto de partida de la creación del repertorio para este proyecto. Nuestra propuesta es desarrollar un proceso de trabajo dividido en dos partes. Una primera parte se dedica a la investigación musicológica propiamente dicha: búsqueda de fuentes, recopilación de material de archivo..., cerrando esta fase con la selección de material musical para la interpretación en los diferentes espacios propuestos.

Una segunda parte afronta la creación de los arreglos para las piezas escogidas, incluyendo, por supuesto, los ensayos para su óptima interpretación en el momento de la grabación del proyecto. En este periodo habría que combinar el progreso de los ensayos del material puramente musical con la producción de la grabación, es decir, realizar las pruebas de campo necesarias para solventar todos los problemas (eléctricos, iluminación...) que puedan requerir cada uno de los espacios escogidos para la realización del proyecto.

Archivo Histórico de Jaén: Jorge Cabadas

En 1382 se fundó el Colegio de Santo Domingo en Jaén, que desempeñó sus funciones hasta que en el siglo XIX, cuando pasó a ser Casa de la Beneficencia y posteriormente Hospicio hasta 1970, y desde 1990 es sede del Archivo Histórico Provincial

de Jaén (Casuso, Ortega y Padilla, 2008). Este es el espacio elegido para la primera grabación en espacios sonoros, y para ello se contó con la aportación del reconocido músico madrileño Jorge Cabadas.

La performance musical de Jorge Cabadas fue registrada en los días 25 y 26 de mayo de 2015. La propuesta era recoger su interpretación en el salón central de dicho archivo para así conocer a respuesta de este espacio sonoro y jugando con la idea estética de qué le sucedería a un oyente del siglo XIV si escuchara una pieza improvisada de nuestro tiempo.

Material

El equipo utilizado para la ocasión fue un amplificador estéreo, pedales de reverberación, delay, modulación y distorsión. Para la grabación se utilizó un equipo de grabación binaural (cabeza dummy head), micrófonos dinámicos (sm58 y sm57), ordenador y software de grabación y edición (Protools). El equipo de grabación en video utilizado fueron dos cámaras, una dolly, estabilizador de imagen y microfonía asociada (figura 1).

(figura 1).

Resultados

Los resultados de esta propuesta artística quedaron reflejados en la edición de un CD (Slam Records, LC05526. Abingdon, United Kingdom) y un video (figura 2), donde podemos reconocer cómo el oyente se sitúa en el centro de la acción performativa pudiendo captar hasta el más mínimo detalle

de la interpretación del músico invitado, a la vez que es capaz de sentir la “presencia” del espacio sonoro en el que se encuentra el intérprete. Tanto es así que cuando la reverberación digital de la guitarra del músico supera la reverberación real de la sala central (0.9 seg.), el oyente puede percibir una ligera distorsión entre el sonido directo y el reflejado por la propia sala.

<https://vimeo.com/129705206>

<https://youtu.be/0CKugdUFkTA>

Referencias

- Ahonen, J. (2013). *Microphone front-ends for spatial sound analysis and synthesis*. Palo Alto: Alto University Publications Series.
- Barlett, B. (1999). *On location recording*. Waltham: Focal Press.
- Casuso, R., Ortega, A. y Padilla, J. (2008). *Jaén, guía de arquitectura*. Jaén: Colegio Arquitectos de Jaén/ Junta de Andalucía.
- Del Corral, M., Lladó, J., Navarro, M. y Alix, J. (1992). *Museo Nacional de Arte Reina Sofía*. Madrid: Museo Reina Sofía.
- Díaz, M. e Higuera, A. (2009). *La catedral de Santa María*. Jaén: UPMJ.
- Eagle, J. (2005). *The microphone handbook*. Waltham: Focal Press.
- Seabrook, J. (2015). *La fábrica de canciones*. Barcelona: Reservoir Books.
- Zimmerman, C. (2006). *Mies Van der Rohe*. Hong Kong: Taschen

