

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA DE DISEÑO

e n T r á n s i t o

ANIMACIÓN ESCENOGRÁFICA PARA CONCIERTO DE TRANSUBHIRIANO

Memoria Proyecto de Título

PRESENTADA POR:
Catalina Silva Guzmán

DIRIGIDA POR:
Guillermo Tejeda Marshall

Santiago de Chile, 30 de Noviembre de 2006

Y, de súbito el hombre... Un día, no hace tanto tiempo, este curioso animal se apartó de sus congéneres. Se distanció de la naturaleza, la colonizó, la trascendió, la transformó.

Dominique Simonnet¹.

¹ CLOTHES, Jean. V. V. A. A. "La más bella Historia del Hombre". Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello. ISBN 956-13-1595-5. pp 9.

ÍNDICE.

INTRO.	5
I ACTO ANTECEDENTES.	7
I Escena: La Fiesta –desde el inicio de los tiempos hasta nuestros días –.	8
El Hombre y la Fiesta.	9
Música y Danza: Efectos Fisiológicos.	10
El Disfraz.	15
El Cielo en la Tierra: Ambientación.	16
Estados Alterados de Conciencia.	18
La Música Electrónica.	20
Boom!! La Música Electrónica se Propaga.	22
Tribus: Estilos de Música Electrónica.	26
El Rave.	28
II Escena: La Luz.	30
El Ojo: Receptor de Luz.	30
Iluminación de la Escena.	33
Luz y Color.	34
III Escena: Proyecciones de Luz en Fiestas de Música Electrónica.	36
Proyecciones de Luz.	37
El Vj.	38
Visuales v/s Música.	40
II ACTO PROYECTO.	43
Situación Actual: Definición del Problema.	45
Solución Planteada.	47
Objetivo General y Objetivos Específicos.	49
III ACTO PROPUESTA DE DISEÑO.	51
I Escena: Temática.	52
El Trance Étnico.	53
Transubhiriano.	54
Narrativa.	56
Conceptos.	59
Criterios de Relación: Música / Imagen.	60
II Escena: La Forma.	62
Guión del Relato.	63
Referentes.	65
Forma Escogida.	70

III Escena: Color.	74
Matices Escogidos.	76
IV Escena: Producción.	78
Programas Empleados.	79
V Escena: Relación con los Integrantes de la Fiesta.	80
Escala.	81
Ubicación (Posibilidades).	82

CONCLUSIÓN.	85
-------------	----

ANEXOS.	87
---------	----

Anexo 1.	89
Magnitudes de Iluminación.	89
Brillo de Fuentes Luminosas Típicas.	89
Valores Típicos de Brillo.	89
Longitudes de Onda.	89
Espectro Luminoso Visible.	90
Diagrama de Cromaticidad.	91
Anexo 2.	92
Evaluación del Proyecto por Usuario: Entrevista a Subhira.	93
Anexo 3.	94
Entrevista a Usuario.	94
Anexo 4.	97
Acordes Cromáticos Según Concepto.	97
Anexo 5.	98
Tablas de Relación: Matiz, Brillo y Saturación.	98
Anexo 6.	100
Tabla de Atributos.	100
Anexo 7.	101
Estudio de Mercado.	101

GLOSARIO.	102
-----------	-----

BIBLIOGRAFÍA.	110
---------------	-----

INTRO.

El mundo que nos rodea es, por sobretodo, un mundo visual.

El reino de la imagen se antepone donde uno se dirija.

En la calle, la televisión, el metro, los museos, el mall, en los bares y en las fiestas, el hombre es bombardeado constantemente de imágenes –con fines persuasivos unas, la huella dejada por un hombre, su forma de ver y comunicarse, otras –. Las razones, muchas. Se puede decir que una de ellas es que nos hallamos en la era del Post Barroco, pero sería limitarse a repetir palabras leídas de otros.

Fue necesario entonces adentrarse más en el tema, definir un círculo de fuego dentro del cual investigar y poder hacer un aporte.

Ese fue el ámbito de la fiesta, regida por leyes en las que pareciera que uno camina de cabeza, en la que los códigos visuales que se encuentran están –o deberían estar – fuera del orden cotidiano, en una búsqueda permanente por algo que va más allá de nuestra naturaleza mundana.

Que tiene que ver con lo numinoso.

Es así como llegamos al encuentro de las fiestas de música electrónica, cada vez más recurrentes en nuestro país, donde la conexión entre la música, el espectáculo y una ambientación generada a través de luces y proyecciones realizadas por VJs, se hace cada vez mas necesaria y que, hasta el momento, no forman una simbiosis, sino mas bien un conjunto de elementos perceptuales que funcionan, aunque al mismo tiempo, de forma individual.

Tomando lo anterior como punto de partida, este proyecto busca desarrollar una Animación Escenográfica que esté relacionada de forma estrecha con la música del grupo o DJ escogido con el fin de estimular los estados alterados de conciencia entre los asistentes de la fiesta de música electrónica.

| ACTO | ANTECEDENTES.

EL HOMBRE Y LA FIESTA.

Desde el inicio de los tiempos el hombre siente la necesidad de celebrar, de involucrarse en un entorno lejos de lo cotidiano que lo contacte con lo sagrado, con sus dioses, con su espíritu divino.

Crea escenarios, trajes, máscaras que transforman –sacralizan – su mundo, baja el cielo a la tierra para poder vivir nuevamente en la tierra como si fuera el cielo.

Ya en tiempos tan remotos, como en los que se reunía en el mundo subterráneo –Lascaux, Altamira, la Cueva de las Manos – el hombre desea apropiarse del espacio; rodeándose de imágenes sagradas, se une con sus semejantes en una manifestación colectiva y a la vez personal, de música y baile, donde entra en contacto con lo sagrado a través de su propio cuerpo.

Han pasado milenios y el hombre –ya civilizado – sigue en busca de esa evasión de lo habitual; sin una real conciencia de lo que esto significa, busca lugares que ahoguen en el olvido toda señal de rutina, introduciéndose en un mundo en que todas las reglas cambian: la actitud, la forma de ver el mundo, tal como sucede en el País de las Maravillas.

Cada uno pasa a “ser otro”.

Es y actúa como su propio *alter ego*.

En cierta forma lo sagrado en la fiesta nunca desapareció.

Sólo ha cambiado de forma.

MÚSICA Y DANZA: EFECTOS FISIOLÓGICOS.

A través de la música y la danza el hombre se entrega a la fiesta.

La danza es global, así la raza humana².

Desde las culturas indoamericanas a las africanas, de las siberianas a la inuit, de las sociedades de oriente a occidente, el hombre baila; sintiéndose fuera del orden cotidiano.

² Ha"Ka Nilsson, KUKOVEC, Dunja. "Vj en el Arte Contemporáneo", [en línea], Alcataya, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: http://www.alcayata.com/la_comision/investigacion/vjing.htm.

Música y danza se unen para crear estados alterados de conciencia.

Bailando, el lenguaje corporal crea una comunicación entre la mente y el cuerpo³, se puede entrar en un trance extático –donde disminuye la percepción de la sensibilidad corporal dirigida al mundo exógeno⁴ y, la movilidad corporal baja hasta llegar a movimientos repetitivos y de menor notoriedad, como los de un autista –.

Así, en la fiesta se puede llegar a una sensación colectiva de trance⁵, se penetra en un mundo basado en un tiempo virtual.

³ MUÑOZ, Ana. "Arte como Terapia", [en línea], Cepvi, web de Psicología y Medicina, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.cepvi.com/articulos/arte2.htm>.

⁴ Mª FERICGLA, Joseph. "La Relación entre la Música y el Trance Extático", [en línea], Revista El Mercurio, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.mercurialis.com/emc/autores/fericgla/musicatrance.htm>.

⁵ AUSTIN, Clive. "Los Estados del Trance", [en línea], Underave, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: http://underave.iespana.es/trance_states.htm.

Pero no hay danza sin ritmo.

Y la música, también está ligada al trance desde el nacimiento del hombre. Ciertos tipos de música suelen inducir más al trance que otros.

Sobretudo los que sostienen elementos de alta repetición de ritmos, como los cantos gregorianos, los mantras de la india y cantos chamánicos, llegando a trances más complicados e interesantes, que necesitan por lo menos tres, cuatro –o más – ritmos individuales de acoplamiento⁶, como algunas clases de música reage.

La música es un modificador del ánimo, que afecta fisiológicamente cuerpo humano. Afecta su corazón, sus diferentes órganos, su respiración, su tensión arterial, afecta su cerebro.

:.1:: El bajo altera intensamente los centros más bajos del nervio, los órganos sexuales y el estómago.

:.2:: El alcance medio influye en el pecho, particularmente al ritmo cardíaco. Los tambores del retroceso, pueden afectar el corazón y manipular así niveles de la adrenalina.

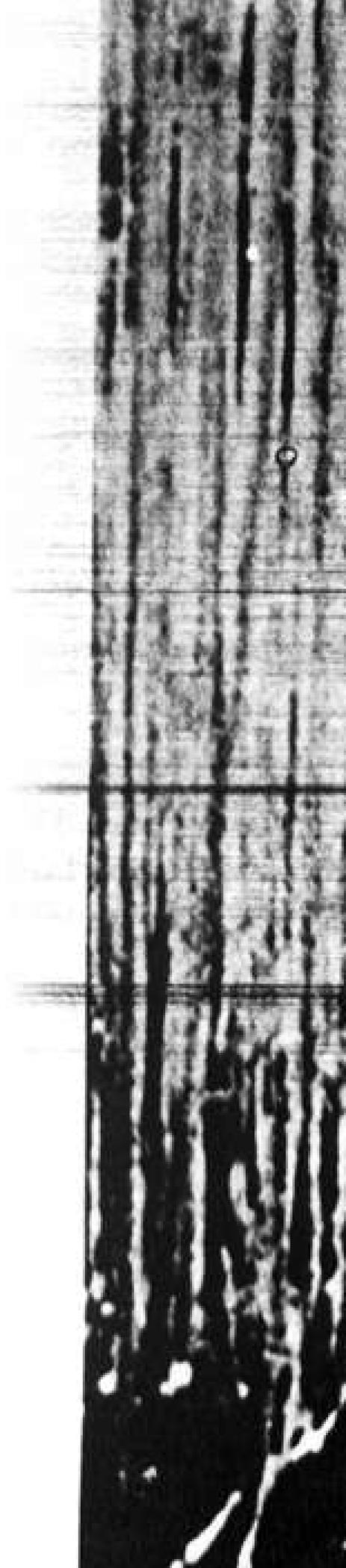
:.3:: El extremo superior y el ruido blanco trastornan en su mayoría al cuerpo-mente, al igual que los chillidos del ácido.

La melodía, las progresiones del acorde, escalas, la voz humana influyen nuestras respuestas emocionales más sutiles que nos varían altamente⁷.

Así, para danzar, el hombre canta, toca instrumentos que mantienen el ritmo, que lo hacen introducirse en su propio ser, al tiempo que comparte con el resto en un estado superior de conciencia que lo conecta con lo numinoso.

⁶ Ibid.

⁷ AUSTIN, Clive. Op. Cit.

1-----

2-----

3-----

EL DISFRAZ.

Ayudados por las máscaras nadie sabe –o a nadie le importa – quién es quién.

En la fiesta, el hombre cambia de identidad y encubre su apariencia.

Cada uno pasa a “ser otro”.

El hombre cambia su comportamiento habitual y, por unos días, unas horas, un instante, es y actúa como “otro”, como su propio alter ego⁸. Por eso, la máscara es la mejor aliada de la música y el baile, ya que permite en el individuo un estado de trance y de vértigo que lo lleva a viajar fuera de la realidad permitiendo a cada persona hacer todo lo que no haría si fuera ella misma.

Nacen así, espacios virtuales e imaginarios para el hombre.

Toda regla es abolida: lo sagrado deviene en lo profano y viceversa, las jerarquías se invierten, los superiores e inferiores cambian, los papeles sexuales se transmutan. El hombre habita en un “mundo al revés”.

En la actualidad, al igual que en el Barroco, los códigos que predominan no son los discursivos, como la conversación, sino los de la representación del cuerpo, a través de la imagen⁹.

En las fiestas electrónicas aparecen personajes con ropas que resaltan este nuevo yo, lentes oscuros –como máscaras–, reinas, duendes, incluso se juega a una sexualidad virtual, donde hombres aparentan ser mujeres y viceversa.

Actúan y se mueven como otro, concientes de que ese es el “otro” el que realmente los representa.

⁸ CRUZ DE AMENÁBAR, Isabel. “La Fiesta: Metamorfosis...”. Op. Cit. pp 110.

⁹SEPÚLVEDA, Fidel. V.V.A.A. Op. Cit. pp 165.

EL AMBIENTE.

Dentro de este mundo vuelto de cabeza las normas no son las mismas.

Sus códigos son otros.

Tienen directa relación con el influjo de la economía en las relaciones sociales, códigos en los que son socializados tanto por sus familias como por los medios de comunicación¹⁰ y, con ellos se identifican todos los que asistentes a la fiesta.

En este espectáculo no existe separación entre actores y espectadores¹¹. Los personajes se entremezclan en la masa con la gente común, todos son una sola masa danzante que vive en un mundo ajeno a nuestra naturaleza terrenal.

Para nuestro mundo actual, que de forma inconciente busca sacralizar lo mundano, la imagen es absolutamente todo.

Es el boom de lo visual.

La gente joven reacciona con placer "no aprendido" ante la poesía y la belleza del nuevo ambiente tecnológico, el ambiente de la cultura popular¹², los videos clips, las pantallas gigantes, los video juegos, las animaciones, son parte su mundo; al igual que en el Barroco, se busca lo sagrado en las imágenes.

A través de la representación, procurando un orden de las cosas y una actitud superiores al orden de la vida diaria, bajo el doble aspecto del artificio de la máscara y de la expresión de la danza, la fiesta se sitúa a la sombra del paraíso.

Y entonces, las fronteras del ser y el parecer se desdibujan, deshaciéndose, y acaba por triunfar la apariencia¹³.

Para lograrlo, el hombre juega con las más atrevidas innovaciones, tratando de imitar un cielo imaginario.

De este modo, el arte de la fiesta se transforma en vanguardia estética: moda y novedad, que inyecta variedad estilística a un ritual que no es nunca repetido, jamás idéntico a si mismo¹⁴.

¹⁰ Ibid. pp 154.

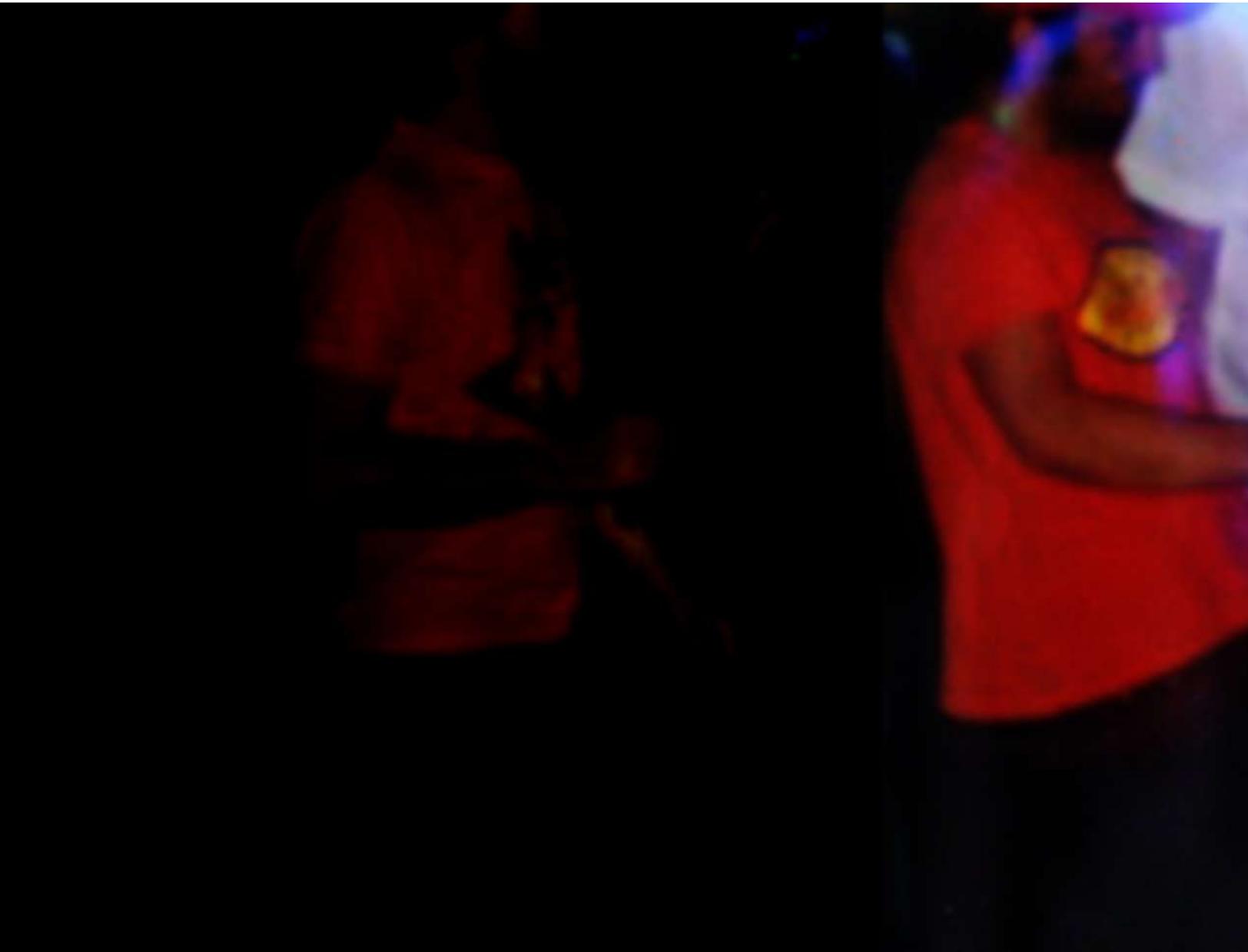
¹¹ Ibid. pp 177.

¹² MC LUHAN , Marshall. "El Medio es el Masaje". Barcelona, España: Editorial Paidós, 1988, 4ª reimpresión, 1997. ISBN 84-7509-015-X.

¹³ CRUZ DE AMENÁBAR, Isabel. "La Fiesta: Metamorfosis...". Op. Cit. pp 78.

¹⁴ Ibid.

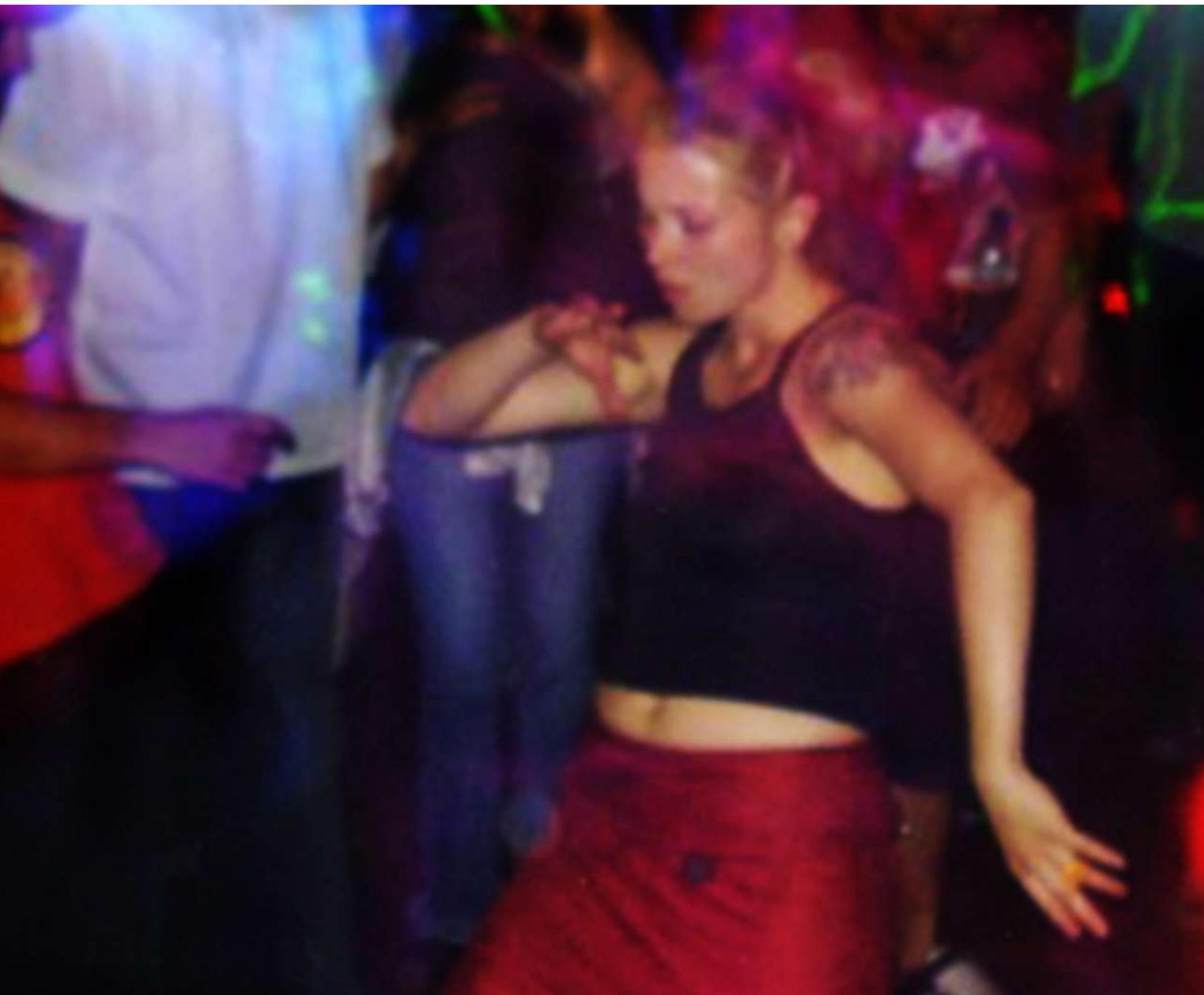

ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA.

Al percibir placer estético –sobretudo auditivo y visual –, el cerebro ordena a distintas glándulas producir drogas endógenas, como la endorfina y los opiáceos, capaces de producir efectos sedantes, excitantes o enervantes, que afectan el comportamiento humano.

Ritmo –de naturaleza fisiológica, revelado básicamente en la métrica, los acentos y la subdivisión de la duración de los sonidos –, melodía –de génesis afectiva, establecida en escalas, modos e intervalos melódicos – y armonía –de esencia racional, organizada en intervalos armónicos, acordes, cadencias, modulación – le entregan al hombre profundas valoraciones psíquicas ligadas a la imaginación y la emoción.

Color, forma y movimiento, revelados en el ambiente festivo a través de la escenografía del lugar, del disfraz, los movimientos y actitudes de los participantes, las luces que los rodean y el resto del bombardeo visual que se encuentra en el espectáculo, son un aporte directo a esta serie de estímulos auditivos.

Así, el hombre, más allá de percibir una línea melódica o un conjunto de imágenes, está recibiendo un estímulo de inteligencia que produce vivencias emocionales notables en su cuerpo¹⁵ .

¹⁵ R. Bastide, antropólogo francófono, dice que la música tiene una especial capacidad para estimular vivencias emocionales dentro de una situación global, de acuerdo a los valores culturales de cada sujeto, sin definirse más. M⁸ FERICGLA, Joseph. Op. Cit.

MÚSICA ELECTRÓNICA.

Todos estos efectos producidos en el cuerpo los genera también la música electrónica¹⁶.

Al ser una música altamente repetitiva –parecido a lo que sucede con las sesiones chamánicas – provoca una especie de autismo colectivo¹⁷.

Son muchísimos los estilos de música electrónica que existen. Cada uno tiene su propia tribu y sus propias normas de comportamiento. Entre todos sus estilos comparte elementos clave.

El beat, o golpe de ritmo, se mide en beats per minute –BPM– es decir, el número de “booms” que se producen en un tema por minuto, que en la música electrónica varían entre 115 y 180 BPM. Es comparable al tempo de la música clásica.

La velocidad del ritmo, acelerado o ralentizado, se manipula a través de un potenciómetro lineal llamado Pitch.

El DJ hace un mix –una mezcla – de los discos o instrumentos, los secuencia, encajando componentes como el loop –serie de notas o sonidos grabados que se pueden repetir durante un tema –, y el pattern –módulo musical repetido a través del sampler, un aparato en el que se almacena un archivo de sonidos aptos para introducirse dentro de un tema –.

Con su música reiterativa es capaz de manejar las emociones del público a tal punto que, en la actualidad, el DJ es considerado incluso un chamán, un sacerdote, un canalizador de energía¹⁸.

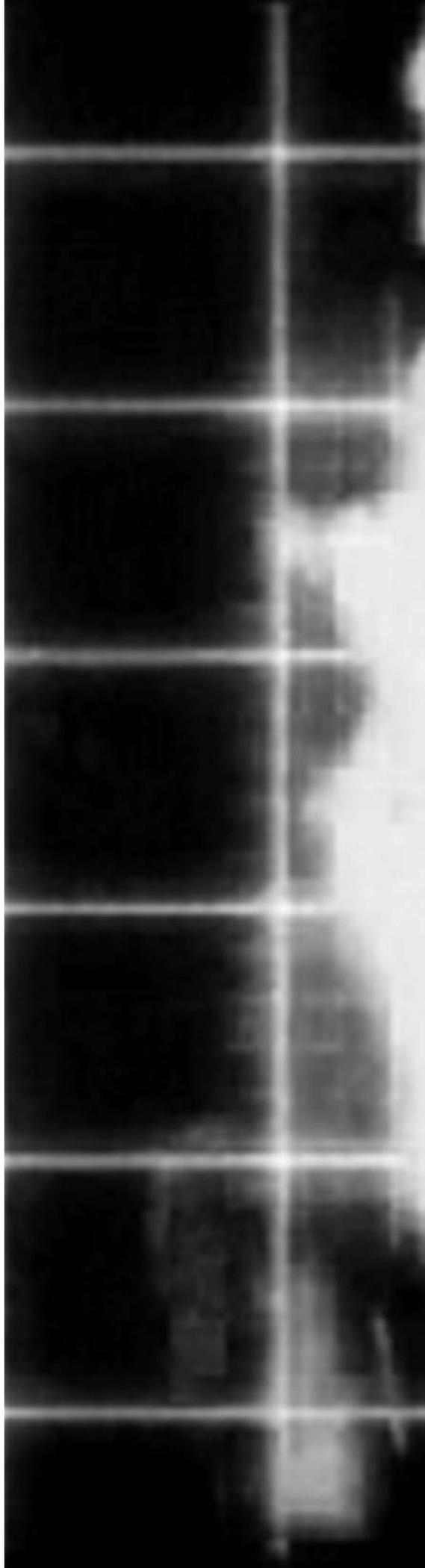
Controlan los viajes psíquicos de los danzantes, manejando los BPM, consiguiendo que su música llegue hasta las fibras más íntimas de los participantes del Rave.

¹⁶ Este tipo de música es creada básicamente con medios electrónicos.

Incluye música compuesta con cintas magnetofónicas o en el computador, la música electrónica creada en vivo –a tiempo real –, la música concreta –creada a partir de sonidos grabados y luego modificados –, y la música que combina el sonido de intérpretes en vivo con música grabada o procesada, sampleada, en el lugar por herramientas tecnológicas especializadas.

¹⁷ PRIMUS, Carolina. RIVERA, Rebeca. *“FLYtech: Imágenes para Volar”*. Santiago, Chile: Proyecto de Título, Universidad Tecnológica Metropolitana, Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación, Escuela de Diseño, 2004. pp 37.

¹⁸ TORRES, Jesús “DJ Hunter”. Op. Cit.

BOOM!!

LA MÚSICA ELECTRÓNICA SE PROPAGA.

La primera composición electrónica en sí –en la prehistoria de ésta – pertenece a Robert Meyer y Herbert Eimert¹⁹.

Luego fue difundida por Stockhausen.

Fueron los primeros en atreverse a proponer un nuevo lenguaje, una nueva estética en la música.

Aún estaba todo por hacer.

La tecnología de la informática se desarrolla rápidamente, el impulso de la música electrónica se propaga como una explosión por todos lados.

¹⁹ LOS 40. "Música Electrónica: Historia", [en línea], Especiales 40, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: http://www.los40.com/actualidad/especiales/misc/2003/sonar_electronica/historia_elec.html.

En los inicios de lo que hoy se conoce por música electrónica, aparece en Düsseldorf el grupo Kraftwerk, fundado por Ralf Hütter y Florian Schneider, que dan una aplicación total y definitiva de los nuevos instrumentos a la música.

Dotaron de alma a las máquinas.

Incorporaron en sus temas elementos pop, que los hacen ser considerados como clásicos indiscutibles del género.

Neu!, Tangerine Dream, Can y Brian Eno, importantísimos responsables de este caldo de cultivo²⁰.

Ya en los 80 se instaura con fuerza el Techno Pop.

Aparecen grupos potentes (unos más masivos que otros): Depeche Mode, CabaretVoltaire, Visage y muchos otros difunden al máximo los preceptos del synth pop. Les llaman los nuevos románticos.

De la música disco de los 70 –al incursionar en el uso de beats – nace el techno y el dance electrónico.

Es música para la pista de baile.

Una década después, nace el MIDI, un medio que permite sincronizar varios sonidos a la vez. El house en Chicago comienza a incursionar con el beat, al igual que el dance noventero.

Así, a fines de los 80 y comienzos de los 90 aparece en Detroit el techno, como estilo y movimiento.

La música electrónica irrumpe con toda su fuerza en todo el mundo.

²⁰ Ibid.

Se instaura el Rave y los DJ se convierten en las figuras de la noche.

Nacen muchos géneros musicales derivados de los iniciales, con lo que el mundo de la música electrónica sigue creciendo aún.

Al Santiago de Chile de 1989 llega como un movimiento totalmente underground.

Llega oculta, sólo unos pocos la conocen.

Aparece un nuevo tipo de fiestas –fiestas alternativas – innovadoras y rupturistas²¹.

Las fiestas Spandex. Aunque aquí no se escuchó techno, existían las ganas de escuchar algo nuevo.

Y no hubo que esperar mucho.

Poco después, en las fiestas de la Barracuda comienza a escucharse música electrónica.

Aún son muy pocos, organizan raves pasándose el dato de boca en boca. Son pocos los que saben de su existencia.

Pero son cada vez más los adeptos.

En la Isla del Alacrán de Arica celebran el Eclipse de 1994 con una rave al aire libre; por supuesto, estuvieron los de la Barracuda.

Se alaba a la Luna Llena, al Solsticio y otros acontecimientos naturales a campo abierto, en la cordillera –camino a Farellones–, en la playa y en parcelas fuera de la ciudad.

Chilenos nacionalizados alemanes –varios hijos de exiliados – se han convertido en DJs de renombre.

Atom Heart, Ricardo Villalobos, Los Shorpf²², vienen a tocar cada vez que pueden a nuestro país.

Llega música de calidad.

En locales como el “Cianuro” del Barrio Bellavista se impone el techno.

Pero se hace realmente conocido en la Planet Discotheque. La música electrónica se expande, se hace conocida.

A la gente le gusta.

Nacen grupos locales como los Electrodomésticos, Barracuda, Euphoria y Aparato Raro, Arteknnia y 2cv6. Comenzamos a hacer nuestra propia música.

Pasa el tiempo y, al igual que en el resto del mundo, los movimientos se comienzan a separar en tendencias diferentes.

Se hacen raves de importancia mundial como la Love Parade, la Earthdance en Isla de Maipo y el Festival Electrónico Mutek en el muelle de Valparaíso, congregan a miles de personas.

La música electrónica ya es parte de nuestra cultura.

²¹ SEPÚLVEDA, Fidel. VMAA. Op. Cit. pp. 157.

²² PRIMUS, Carolina. RIVERA, Rebelia. Op. Cit. pp. 10.

TRIBUS:

ESTILOS DE MÚSICA ELECTRÓNICA.

Son muchísimos los estilos de música electrónica que existen.

Cada uno tiene su propia tribu y sus propias normas de comportamiento.

Éstos son algunos.

El House lo inició todo²³. Nace en los 80, donde DJs de Chicago y Nueva York comienzan a jugar mezclando canciones de Kraftwerk con viejas piezas de disco y soul, que luego funden con la –para ellos nueva – batería electrónica 808 de la Roland. En la discoteca “The Warehouse” de Chicago entra por primera vez en escena; de ahí su nombre. Se caracteriza por ser un sonido alegre, con acordes de piano, vocales femeninas y líneas de bajo movidas. Fué creado para bailar.

El Acid House es un derivado del house. Como él, también nace en Chicago.

El término nace a partir de una cinta grabada por DJ Pierre y Spanky experimentando con el procesador de bajos TB-303²⁴. Suena como si le hubiera caído ácido al aparato, entonces lo bautizan como Acid. Este estilo fué el que realmente dio origen a las fiestas rave –las acid parties –con Ibiza como cuna.

El Drum'n'Bass –o Jungle – toma elementos de varias culturas y hace un sonido propio, peculiar y definido. Su base rítmica son sampleos de Hip-hop y del Reggae, acelerados y manipulados. Con esto se construye un ambiente en el que predomina el uso de instrumentos de percusión sobre un piso que usualmente hecho con bajos fuertes y prolongados²⁵.

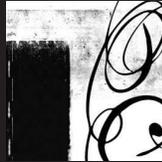
²³ Ibid.

²⁴ PRIMUS, Carolina. RIVERA, Rebeca. Op. Cit. pp 14.

²⁵ VARELA. “Música Electrónica”, [en línea], Varelaenred, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.varelaenred.com.ar/lamusica2.htm>.

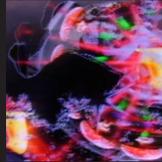
El Techno viene de Detroit, donde algunos grupos hacen propio el sonido electrónico generado por instrumentos analógicos. Carece de voces, centrándose principalmente en el ritmo.

El Trip-hop es considerado un tipo de hip-hop experimental y más instrumental. Es un estilo downtempo, con un promedio entre 70 y 99 BPM. Su base principal es un hip-hop lento, muy lento. Se distingue por sus vocales y su base musical con gran variedad de efectos y sonidos intercalados.

El Hardcoretechno es un poco más fuerte y rápido, combina elementos industriales y nuevas formas de armar los ritmos. Es el "metal" del Techno.

El Trance es más suave y melódico, combina ritmos rápidos y largas evoluciones sintéticas con efectos ácidos²⁶. Es extremadamente bailable y fácil de digerir. Gracias a eso fue que rápidamente se hizo popular en Europa y dio pie a otros sub-géneros.

El Breakbeat se nutre de samples de ritmos hip-hop, funk y electro, que luego se modifican e intervienen para crear los "breaks".

El Goa Trance está directamente ligado a las "acid parties" al aire libre. Nace en Goa, India, entre comunidades de hippies y turistas europeos que celebran fiestas en las que mezclan la música trance de los turistas con sonidos psicodélicos.

El Ambient crea un ámbito sonoro más mental, que sirve para relajarse, descansar de los ritmos rápidos y el baile, para "bajar" el ritmo del cuerpo después de bailar por horas.

El Tribal incorpora elementos rítmicos y sonidos de culturas tribales, indígenas, que pueden crear efectos hipnóticos²⁷. Usualmente lo mezclan con otros géneros, como el trance. Se toca en vivo, con instrumentos de percusión sumados al aparataje electrónico.

²⁶ FLORIDA. "Diccionarios: Techno", [en línea], Florida, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.florida135.com/pages/diccion/techno/T.htm>.

²⁷ Ibid.

EL RAVE.

Aunque la fiesta sigue siendo una práctica de lo sagrado, la mayoría de las fiestas masivas, son organizadas por instituciones o personas que desean permanecer en el poder, un poder lucrativo.

Pero en el hombre permanece la necesidad de una relación en ella más allá de lo terreno.

Así, en este mundo post-industrial, nace el Rave.

Rave significa en inglés hablar y actuar irracionalmente, como si se estuviera delirando –como en un mundo al revés –.

Y así se llamó a las fiestas electrónicas realizadas fuera de discoteques o clubes. Aquí se reúnen DJs o alguna banda a tocar mientras la gente baila, provocando sobrecargas de sensibilidad²⁸ gracias a la música y la ambientación del entorno.

Playas, plazas, galpones abandonados, campos y bosques son transformados en otro lugar –como ocurre en carnavales como la Love Parade de Berlín –, al igual como aconteció con plazas y otros lugares públicos antaño.

En el Rave se ve en el baile una forma de entrar en contacto con el yo interior

²⁸ TORRES, Jesús "DJ Hunter". "Glosario de Términos del DJ", [en línea], El Refugio de DJ Hunter, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://djhunter78.tripod.com/id10.html>.

y con el entorno al mismo tiempo. Por eso no importa si bailas con o sin pareja, porque al bailar solo estás bailando con los demás.

Está abierto a todos, no existe la discriminación.

Duran días y noches completas, en un ambiente comparable al de las ceremonias religiosas indoamericanas y, también a los conceptos de chamanismo²⁹, a los rituales primigenios de la fiesta.

Chile, al igual que en el resto del mundo, adapta lo global para poder digerirlo dentro de su propia cosmovisión.

²⁹ Ibid.

Convierte lo global en local.

Lo aliña con sus propios condimentos; un rave en Alemania nunca va a ser igual a uno chileno, cada uno tiene sus propias características.

En las primeras fiestas alternativas chilenas –las fiestas Spandex– se introduce un nuevo concepto estético rupturista gracias a las performances y otras expresiones artísticas allí realizadas.

Al establecerse definitivamente el Rave en Chile, digerimos esta nueva forma de pensar en la fiesta, agregándole o quitándole elementos según nuestro propio gusto, hasta llegar a lo que son las actuales fiestas electrónicas de nuestro país.

EL OJO: RECEPTOR DE LUZ.

Hombres y animales percibimos la luz a través de los ojos.

Ver es percibir a distancia³⁰.

Para lograrlo, el ojo humano está formado por muchas –y delicadísimas – partes. La pupila, la córnea, el iris, la retina, el cristalino; conectados a través de los nervios ópticos con el cerebro.

Pero los receptores de la luz en sí, son los conos y bastones.

La luz que incide sobre la retina –funcionando de forma similar a una cámara oscura – es transmitida en un complejo proceso por el interior del ojo hasta llegar a estas células fotorreceptoras y, tras un proceso bioquímico, transforman los fotones en señales eléctricas que viajan al cerebro.

Los 125 millones de bastones de cada ojo son los encargados de la visión monocromática –la vista nocturna – que funciona como una película en blanco y negro; sólo absorben un 20% de la luz.

Los 6 o 7 millones de conos ubicados en la fóvea –responsable de la visión nítida –, son los que perciben el color.

³⁰ MONSERRAT, Javier. Op. Cit. pp 81.

Hay de tres tipos, cada uno sensible a una gama diferente del espectro luminoso. Unos para el verde, otros para el rojo y otros –aunque en menor cantidad – para el azul.

La suma del potencial de absorción de estos tres tipos de células hace que el hombre sea capaz de percibir todo el espectro visible.

Tenemos mayor cantidad de conos verde y rojo que, con luz día, son estimulados por igual, generando la sensación de amarillo³¹.

En la noche en cambio, gracias a bastones y conos azules, los objetos blancos y azulados se ven más brillantes que el resto.

El ojo humano es sensible a los cambios de luz.

Tiende a reducir las variedades de intensidad o color y tarda de 15 a 20 minutos –más tiempo a mayor diferencia –, para adaptarse a un nuevo nivel de iluminación.

Su estructura compleja nos da la posibilidad de conectarnos con el mundo a través de color e imagen.

La imagen, que es siempre así el mundo exterior³².

³¹ LÓPEZ SÁEZ, José Miguel. Op. Cit. pp 12.

³² MONSERRAT, Javier. Op. Cit. pp 81.

ILUMINACIÓN DE LA ESCENA.

Y en la escena el hombre comienza a manipular la luz.

Tiñe de ritualidad el espacio, provoca emociones, sentimientos.

Lo tiñe de color.

Se pinta con la luz, se compone con ella al igual que con una pieza musical.

Nace un organismo vivo, que respira, se mueve crece y decrece, se ruboriza, pierde todo color, se altera, se tranquiliza.

Como la música, crea rápidamente un clima emocional.

Personajes como Leon Bask –director del ballet ruso–, aprovechan los comportamientos del color para manipular a su público, incitan pureza y castidad para transformarlas luego en sensualidad pura, incluso en bestialidad.

Escenógrafo e iluminador investigan dimensiones del espacio, emociones a provocar, movimientos de personajes y espectadores, tiempo de adaptación de éstos a los cambios de luz, para diseñar un nuevo mundo en la escena.

Lo separan de su ser cotidiano para crear uno nuevo.

Con la luz se recrean espacios hiperrealistas –como una tarde de verano– y otros netamente artificiales, transgresores.

Lleva la función a un nivel de abstracción pura³³.

La iluminación pretende provocar y controlar las reacciones emotivo-visuales del espectador con intencionalidad creadora y en perfecta comunión con el contenido interno de un texto dramático o una partitura musical³⁴.

Produce un placer y atracción que se remonta a los orígenes más primitivos de la especie humana³⁵.

Penetra en el cuerpo y la mente de los participantes de la escena, los posee.

³³ Ibid. pp 59.

³⁴ TRUMPER, Bernardo. Op. Cit. pp 116.

³⁵ LÓPEZ CAULY, Ramón. "La Iluminación en el Límite...", Op. Cit. pp 57.

LUZ Y COLOR.

Gracias a la vista el hombre percibe el espectro de luz visible. Ve las ondas –longitudes de onda³⁶– que van desde los 390 a los 720 nm³⁷.

Entre infrarrojo y ultravioleta.

El color es entonces, el atributo de una sensación visual por el que se puede describir un objeto o una luz³⁸.

El rojo –de mayor amplitud – comienza en los 780 nm. El violeta –de menor longitud – llega a los 390 nm antes de encontrarse con las ondas ultravioleta.

No es que los cuerpos tengan un color.

Nuestra vista solamente es capaz de recibir la luz reflejada por los cuerpos³⁹.

El resto de las ondas son absorbidas por el cuerpo.

Por lo tanto el color que vemos en cada cosa, está formado por las ondas que rebotaron en ésta.

Los colores luz se forman por tres colores primarios. Rojo, verde y azul –justamente los colores a los que es sensible el ojo –.

Se pueden mezclar: al hacerlo se están sumando las longitudes de onda de las ondas participantes.

Existen cientos de posibilidades. Nacen verdes, naranjas, violetas, amarillos.

La suma de los tres a la vez en igual proporción, da el blanco. La ausencia total de éstos, el negro.

Cada color tiene un tono, brillo y saturación.

La saturación se relaciona con la pureza del color. Mientras más saturados los primarios, más amplia es la gama que se logra. El brillo, se relaciona a la cantidad de luz percibida por el color, mientras más luz, más brillante. Tiene siempre un equivalente en la escala de grises neutros. El matiz o tonalidad del color está dado por la longitud de onda de la luz. Existen millones de posibilidades.

³⁶ La longitud de onda es la distancia que la onda recorre en un ciclo de vibraciones entre dos crestas o senos. LÓPEZ SÁEZ, José Miguel. Op. Cit. pp 9.

³⁷ Esta unidad es la millonésima parte del metro y se simplifica como nm. Ibid.

³⁸ El Comité de Colorimetría de Optical Society of America ha recomendado la siguiente definición. El color se compone de aquellas características de la luz distintas de las del espacio y el tiempo; siendo la luz aquel aspecto de la energía radiante que, el hombre percibe a través de las sensaciones visuales, que se producen por estímulo de la retina. Ibid. pp 19.

³⁹ Ibid. pp 9.

PROYECCIONES DE LUZ.

Las visuales –o proyecciones de luz –, son una técnica de ambientación que cada vez toma mayor importancia en raves o fiestas organizadas al interior de un local enfocado a este tipo de música.

Por medio de un foco luminoso –un proyector – se fija temporalmente una imagen sobre una superficie plana⁴⁰.

O sobre un volumen.

Usualmente se usan áreas con límites rectos.

Rectángulos sobretodo.

Como una pantalla de cine –o de TV –, o varias de ellas unidas.

Imágenes –estáticas o en movimiento – son proyectadas en pantallas.

Cada vez más, se están volviendo parte del medio ambiente⁴¹.

En su mayoría están formadas por loops animados que el VJ –una analogía al DJ, pero que en este caso mezcla imágenes – mezcla según lo que suceda con la música, buscando estimular al máximo los sentidos, para llevar a los participantes definitivamente a una catarsis.

Si se desempeña de forma armónica es capaz de transportar al hombre a otro mundo, cielo o infierno.

La imagen, no hace otra cosa que sumar y aportar elementos para alcanzar ese clímax que puede proporcionar el sonido⁴².

Igual que con la música electrónica se forman tribus, que se reúnen alrededor de un estilo, del house, del minimal y del techno entre otros.

Como sus tribus, son muchos los estilos que se proyectan.

Cada una tiene –además del estilo personal impreso por cada VJ – un léxico visual, temático y técnico.

Una estética dominante.

Lo mismo sucede dependiendo del país de proveniencia.

A la estética tribal de cada uno se le suma la del país de origen.

En Londres manda la imaginería basada en el mundo real, en Berlín los visuales tienden a ser minimalistas, urbanos y de aristas duras, mientras que en la zona de la Bahía de San Francisco frecuentemente son psicodélicas, arremolinadas y coloristas⁴³.

Cada tribu se rodea de su propia música, sus propias imágenes.

Y se protege así de desaparecer en un único estilo global.

⁴⁰ REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. "Diccionario de la Lengua Española, XXII Edición", [en línea], Real Academia Española, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.rae.es/>.

⁴¹ KBLEJMAN, Mariano. "Cartonero Visual", [en línea], Página/12, [última consulta, Agosto, 2005], disponible en: <http://www.pagina12web.com.ar>.

⁴² PRIETO, Darío. "Música de Colores", [en línea], La Luna, [última consulta, Agosto, 2005], disponible en: <http://www.el-mundo.es/laluna/2003>.

⁴³ SOLU. Op. Cit.

E L V J .

No hace mucho, el VJ aparece en la fiesta.
Recién el 2003 fue el despegue.

Durante el espectáculo – en un acto similar al performance y los happenings de los 60 y 70 – el Visual-Jockey mezcla imágenes. Las proyecta en tiempo real.

Proyecta mezclas –en secuencia no lineal – de imágenes recolectadas de diversos lugares o creadas por él. Las manipula como si se tratara de sonidos⁴⁴, generando una especie de collage animado.

Animaciones, grabaciones tomadas del mismo público danzante, trozos de películas antiguas, de la televisión, de revistas, videojuegos. Se alimenta de ellos.

Los recontextualiza.

Toda imagen le sirve, reinterpretando la forma de ver el sonido⁴⁵.

Es un cartonero visual.

Recicla imágenes con el trabajo y el cuidado de un artesano.

VJs como Bainbridge juegan a transformar la música a través de las imágenes.

Imagen y música se encuentran, pasan a ser parte de un todo.

Proyectan en clubes, en raves, en discoteques, en cines, en el mundo cotidiano y fuera de él.

Con sus imágenes divierten y molestan a los asistentes.

Producen focos de estimulación sensorial, conforme a lo que sucede con la música.

Para llevar a los participantes definitivamente hacia una catarsis⁴⁶.

⁴⁴ SOLU. Op. Cit.

⁴⁵ KBLEJMAN, Mariano. Op. Cit.

⁴⁶ KUKOVEC, Dunja. Op. Cit.

Como los instrumentos pre-cinmáticos del siglo XIX, se basa en loops como herramienta visual.

Loopear demanda una percepción especial. Es tribal y es global⁴⁷.

Toma bases en el random –el caos sin coincidencia aparente–.

Pero una máquina es incapaz de producir algo así, por lo que al usar sistemas digitales, siempre se mantiene un orden dentro de la anarquía, por lo que la secuencia de imágenes mezcladas –que parecen no tenerla –, sin embargo, la tienen.

Así el VJ mezcla trozos de la realidad y animaciones creadas por él en una impresionante performance visual, dando un nuevo tono a la fiesta.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ PRIETO, Darío. Op. Cit.

Juntos, DJ y VJ juegan con lo sublime, con el loop y la sorpresa. Imagen y sonido forman una simbiosis.

Funcionan como un diálogo entre ambos que si se desempeña de forma armónica es capaz de transportar al cielo o el infierno.

La imagen, no hace otra cosa que sumar y aportar elementos para alcanzar ese clímax que puede proporcionar el sonido⁴⁸.

El VJ –lo mismo que el DJ – se convierte en el sacerdote, el chaman de la generación post-MTV.

VISUALES V/S MÚSICA.

No obstante, la imagen proyectada existe de por sí.

Por eso, la mayoría de los VJ prefiere preocuparse exclusivamente de lo que pretenden expresar, olvidando lo que –al mismo tiempo – espera comunicar el DJ.

Se basan sólo en el estilo, en su tribu. Los del house tienen una gráfica sexy, basada en la moda; los del trance se relacionan con imágenes del mundo hindú, los chakras iluminados, la llegada al nirvana; mientras que techno y electro sugieren imágenes más duras y minimalistas⁴⁹.

Solo unos pocos han comenzado a trabajar mas allá de los conceptos estéticos generales para enfocarse en el mensaje que pretende transmitir el DJ, con lo que logran explotar –unos más que otros – al máximo la estimulación de los sentidos.

Por eso, se agrupan para llegar a una interacción entre imagen y sonido de nivel superior. 242.pilots de Nueva York, Farmers Manual de Viena, Visual Kitchen de Bruselas o Slub de Londres efectivamente desdibujan la división entre sonido e imagen, con aclamación de la crítica y éxito entre el público⁵⁰.

No existen fórmulas concretas para relacionar música e imagen. Sin embargo, esta se puede definir a esta analogía como un acto sinestético.

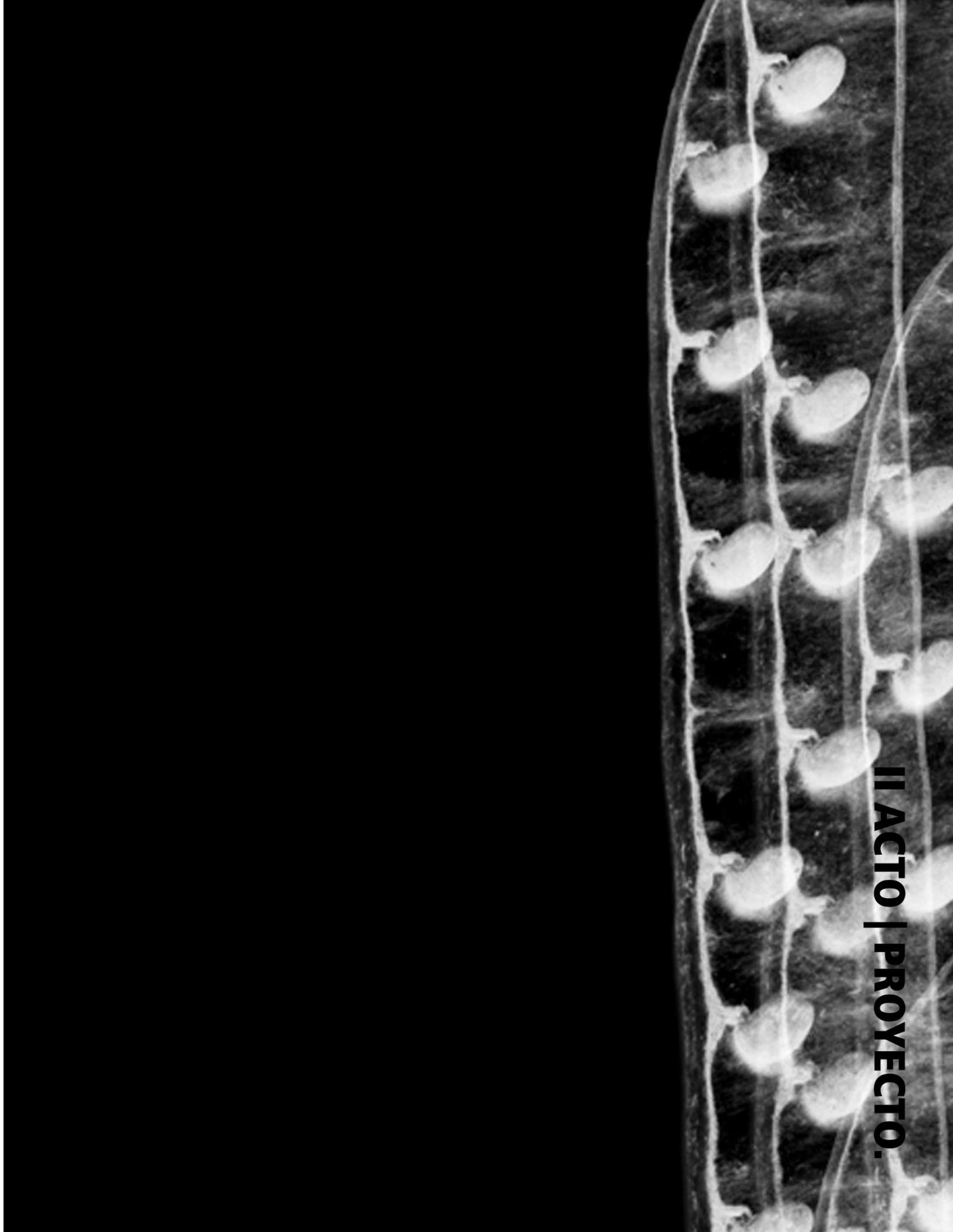
La sinestesia es la mezcla de impresiones de sentidos diferentes. Un sinestético puede oír colores, ver sonidos, y percibir sensaciones al tocar un objeto con una textura determinada: ver un rojo más intenso cuando un sonido se vuelve más agudo, o tocar una superficie más suave le puede hacer saborear un sabor más dulce.

Muchos músicos, científicos y artistas han intentado encontrar la teoría clave en la que música y color se puedan relacionar – se dice que Beethoven postuló que el tono del si menor era “negro” y Newton incluso relacionó las correspondencias vibratorias de la luz con las del sonido –; no obstante, si estas asociaciones son en ellos tan constantes como parece, es difícil descubrir algún eslabón intermedio entre la emoción despertada por el color, por un lado, y el efecto musical por el otro.

Podría existir un acuerdo según el grado de luminosidad de cada variación musical, pero no en cuanto a los precisos colores sugeridos. Además, es importante considerar el ritmo, el estilo, las armonías y contrapuntos de la música, la intensidad variada y la dinámica que ejercen influencia sobre nuestras emociones.

⁴⁹ SOLU. Op. Cit.

⁵⁰ Ibid.

II ACTO | PROYECTO.

SITUACIÓN ACTUAL: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

Al ser el tópico de la ambientación de fiestas de música electrónica, un tema relativamente nuevo –aparece recién a partir del 2003 –, aún son pocas las agrupaciones entre DJs y VJs que se preocupan de desarrollar proyectos en los que realmente aúnen fuerzas para provocar una sensación potente de autismo colectivo⁵¹ en la audiencia. Sobre todo en Chile, donde el movimiento visual es aún más joven por lo que sólo unos pocos –como Carolina Primus y Rebeca Rivera con su proyecto FLYtech y Axisvega con Líneas de Nazca – han buscado relacionarse

directamente con el DJ y su música generando proyectos realmente serios. Así es como la mayoría de los VJs sólo hacen una muestra de sus trabajos visuales como videos a los que han añadido efectos, sin que exista una relación directa con lo que pasa con la música.

Esta situación genera una suerte de comunicación más bien ruidosa entre ambos, en la que imagen y sonido si bien siguen un mismo ritmo –incluso perteneciendo a un mismo un estilo estético –, distraen a los participantes de la fiesta. Los expulsan del estado de trance provocado por la música.

El campo aún está abierto a nuevas posibilidades.

⁵¹ Concepto extraído del libro: Generation Ecstasy: Into the World of Techno and Rave Culture; Simon Reynolds, Routledge, New York City, 1999.

SOLUCIÓN PLANTEADA.

Este proyecto propone generar proyecciones visuales que funcionen como una Animación Escenográfica para un grupo o DJ en particular, relacionando de forma íntima lo que está sucediendo entre la música y la imagen durante la fiesta, trabajando ya no como VJ –de forma más bien intuitiva e improvisada – sino como Diseñador Gráfico.

Con esto se pretende hacer un aporte de diseño en espacios públicos, incentivando la apreciación musical, artística y estética en fiestas de música electrónica realizadas en Santiago de Chile.

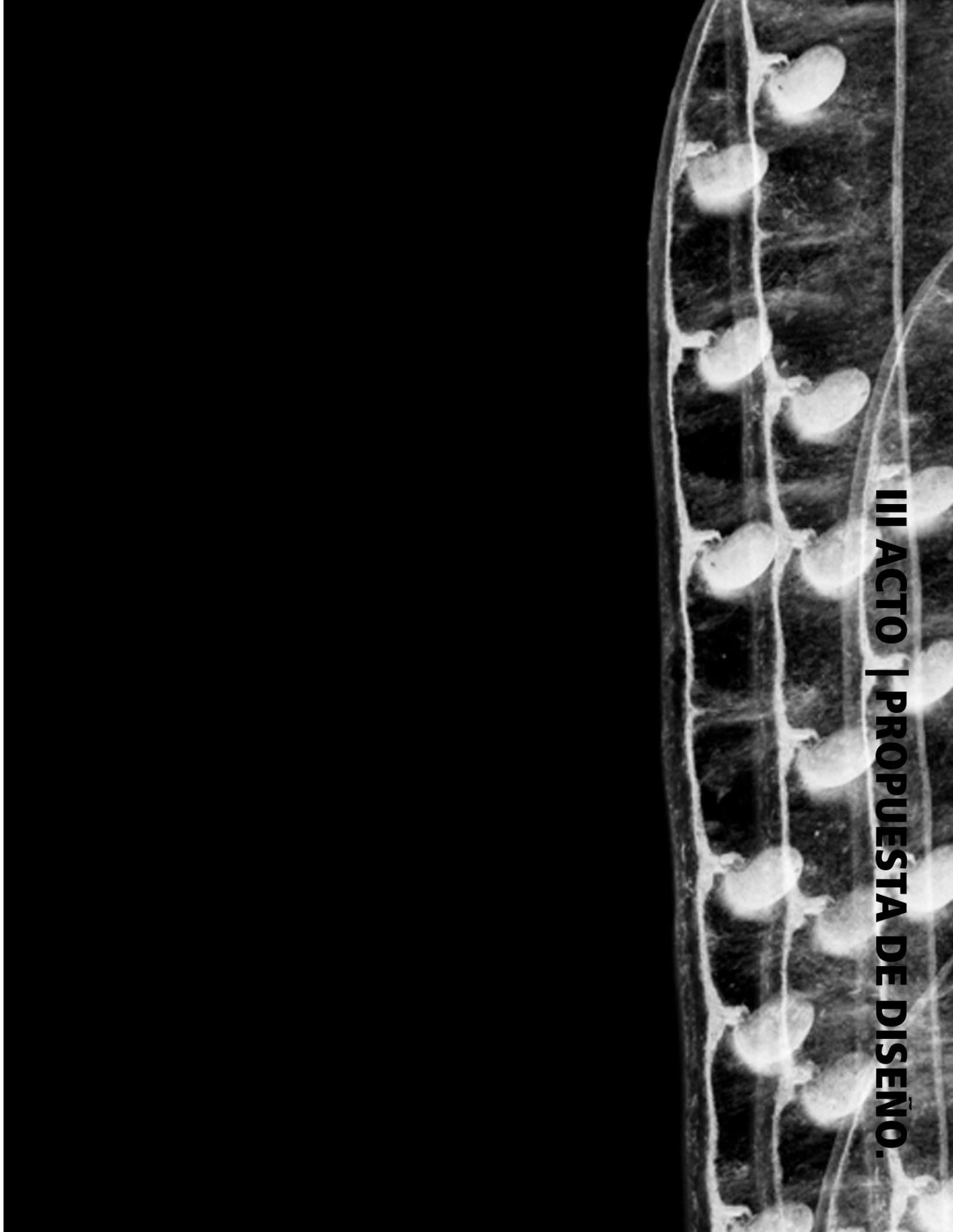
La propuesta visual será desarrollada a través de imágenes que atiendan sólo a elementos de forma, color, proporción y textura, para evocar especialmente los aspectos sensitivos de los asistentes a la fiesta.

OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar una Animación Escenográfica que esté relacionada de forma estrecha con la música del grupo escogido con el fin de estimular la sensación de trance –autismo colectivo – entre los asistentes de la fiesta de música electrónica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- :: Analizar de forma sintáctica la pieza musical seleccionada.
- :: Generar criterios de relación entre la composición musical escogida y la imagen.
- :: Concebir imágenes en movimiento que propicien el autismo colectivo a través de los criterios escogidos.

III ACTO | PROPUESTA DE DISEÑO.

EL TRANCE ÉTNICO.

Del trance nace el trance étnico y –veloz – amista con el tribal. A veces comparten el mismo escenario y tocan juntos.

Los ritmos rápidos y las evoluciones sintéticas del trance se combinan con instrumentos típicos de diferentes etnias americanas, africanas, árabes, incluso celtas. El Didjiridoo australiano, la cítara, el trompe mapuche, tambores africanos. Todo se mezcla con los músicos tocando sus instrumentos sobre el escenario.

Literalmente transporta a otro mundo.

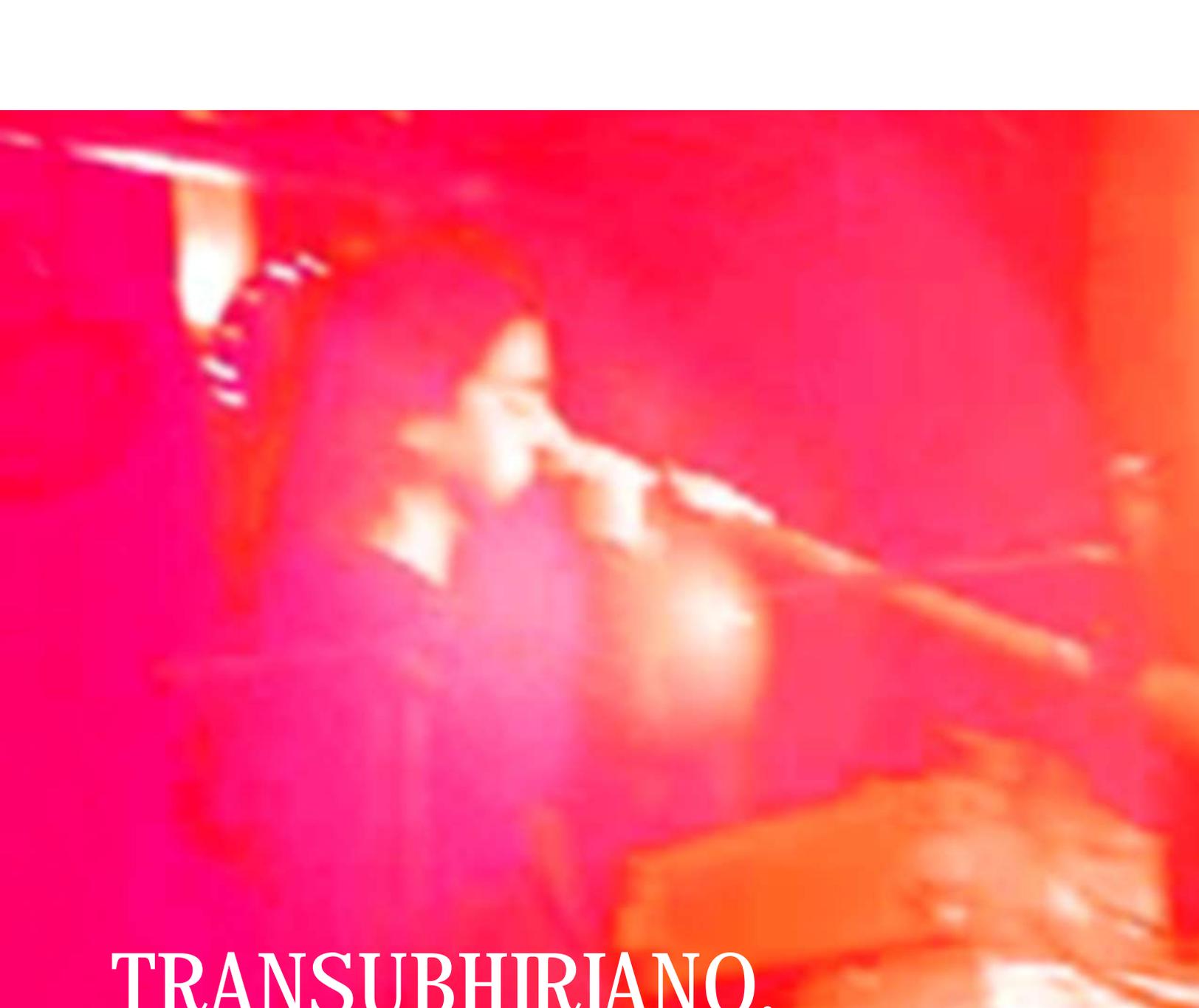
Junto con el tribal puede armonizar de forma perfecta un rave moderno con música, rituales y culturas ancestrales. Quien baila este estilo musical transportado hasta los orígenes primarios de la cultura musical⁵².

El trance étnico aparece sobre todo en raves de las tribus relacionadas con el trance, el tribal y las expresiones artísticas que tienen una conexión especial con la naturaleza y las enseñanzas de nuestros ancestros.

Es por esto que generalmente el Productor de eventos de este tipo, al igual que el DJ –o grupo musical – y los asistentes que bailan en la fiesta tiene que ver directamente con este tipo de intereses.

Entre los lugares donde se podría organizar una fiesta de esta tribu están El Quinto Sol, el Festival Earthdance Chile en Jamboree Pícarquín y la Aldea del Encuentro.

⁵² URBANRAVER. "Géneros", [en línea], Report-TS, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://orbita.starmedia.com/%7Eurbanraver/report/musik.htm>.

TRANSUBHIRIANO.

En Chile uno de los referentes más importantes dentro de esta tribu es Transubhiriano.

Subhira, junto a una banda de ocho –y a veces once – músicos, compone, interpreta y cultiva tendencias étnicas con suavidad, profundidad en la frecuencia de la música meditativa y la fuerza del trance electrónico⁵³.

Mezcla instrumentos acústicos contemporáneos y étnicos de distintas culturas con lo más avanzado en electrónica.

Este proyecto viene de las ganas de recuperar los ritos tribales, de hacer un fuego y bailar con el resto de la tribu⁵⁴.

⁵³ B. Milena. "Subhira y el Trance medio Tirana medio Rave", [en línea], Música.cl, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.musica.cl/detnoticia.asp?id=398>.

⁵⁴ Entrevista a Subhira. Ibid.

Ya han transportado con su música a miles de personas tanto en Chile como en Europa. En eventos como la Eathdance chilena y el Nomad Festival de Colonia en Alemania.

Su propósito: hacer un viaje.

Un viaje interno, que conecte con la naturaleza y el espíritu.

Que lleve al sentido primigenio de la fiesta.

NARRATIVA.

La temática narrativa de Transubhiriano se enfoca en un viaje introspectivo íntimo y a la vez colectivo, en plena conexión con lo espiritual y lo sensorial de cada persona, creando un fuerte lazo entre cuerpo y alma que viajan por un mismo camino. Una meditación en movimiento.

Que transporta a los participantes al origen de la fiesta.

Este viaje está cargado de erotismo, de fuerza vital, de la energía sexual que circula a través de todo ser humano; de ahí el nombre de la segunda etapa del concierto –Viaje Tántrico –. No hay que olvidar que el sexo también es una manifestación del espíritu.

Es un viaje energético, hacia arriba y hacia adentro, tal como lo señala el tantra.

Sobre este tema es importante destacar los componentes representantes del equilibrio cósmico Femenino y Masculino, que representan lo dinámico y lo receptivo, lo positivo y lo negativo presente en todas las culturas.

En este Viaje Tántrico no se busca como objetivo el orgasmo –el clímax –; es más bien un viaje en pequeñas etapas, por el que se sube y se baja, como si se atravesaran valles y montañas en donde los sentidos están plenamente en contacto con nuestra conciencia, con nuestro espíritu con el fin de reencauzar la energía sexual a su punto de origen –el cerebro – y, con esto, llenarnos de amor e iluminación, de acercarnos a lo divino.

CONCEPTOS.

Para poder traducir luego la narrativa a color y forma, se escogieron una serie de conceptos (ver Anexo 4) que estarán presentes en diferentes etapas del viaje –o concierto – de Transubhiriano⁵⁵.

::La fuerza.	::El placer.
::Lo atractivo.	::La cercanía.
::La sexualidad.	::El calor.
::El erotismo.	::El deseo.
::La pasión.	::La alegría.
::El amor.	::La felicidad.
::Lo seductor.	::La delicadeza.
::La excitación.	::La lujuria.

A partir de todo lo expuesto anteriormente se decidió que la mejor forma de abordar el problema –la creación de imágenes en movimiento proyectadas en vivo durante el concierto, el Viaje de Transubhiriano, que potencien los sentimientos percibidos por la música – sería realizar una serie de criterios en los que música e imagen se relacionen de forma estrecha.

⁵⁵ Hay que considerar que el tiempo de duración de todo el Transubhiriano es de 53 minutos con 57 segundos, por lo que la cantidad de conceptos a manejar por cada región no sobrepasa el número de tres.

CRITERIOS DE RELACIÓN: MÚSICA / IMAGEN.

1.: SATURACIÓN / INTENSIDAD.

La Saturación del color está relacionada con la Intensidad de la música.

La Intensidad del sonido se relaciona con la amplitud de ondas de éste, cuando las vibraciones de una nota son amplias, se obtiene un sonido intenso; cuando las vibraciones de esta misma nota son pequeñas, el sonido resultante es débil.

A más intensidad, más saturación.

2.: BRILLO / ALTURA.

El Brillo del color se relaciona directamente con la Altura Tonal del segmento musical.

La altura del sonido se determina por la frecuencia de las vibraciones del cuerpo que produce el sonido y, en consecuencia, del aire que lo transmite. Las vibraciones que se suceden lentamente producen lo que llamamos “sonidos graves”; las que se suceden rápidamente producen los denominados “sonidos agudos”.

A más altura, más brillo.

3.: TEXTURA / CONTRAPUNTO.

La Textura de la imagen se relaciona directamente con el contrapunto musical.

El Contrapunto es la textura de la pieza musical dada por la combinación simultánea de voces o partes, cada una independiente, pero que conducen todas a una trama resultante coherente y uniforme.

A mayor contrapunto mayor textura, creada por la superposición de imágenes y el tamaño de éstas.

Con estos criterios definidos, se analiza y segmenta la pieza musical –un concierto completo – en tramos con igual Tono, Intensidad y Contrapunto con el fin de poder relacionarlos uno a uno con el Brillo y Saturación del color que les corresponda según las tablas de color (Anexo 5) realizadas con valores del 1 al 10, y con la textura de la imagen propia a su contrapunto, también con valores del 1 al 10.

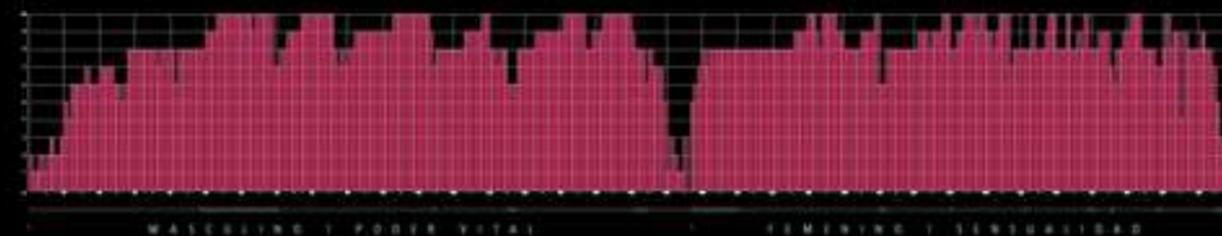
ANÁLISIS TRANSUBIRIANO

Duración: 53:57 min | 120 BPM

INICIO DEL VIAJE | PRIMERA PUERTA | 1 REGION | 2 REGION | 3 REGION | 4 REGION | 5 REGION | 6 REGION | 7 REGION | 8 REGION | 9 REGION | 10 REGION | 11 REGION | 12 REGION | 13 REGION | 14 REGION | 15 REGION | 16 REGION | 17 REGION | 18 REGION | 19 REGION | 20 REGION | 21 REGION | 22 REGION | 23 REGION | 24 REGION | 25 REGION | 26 REGION | 27 REGION | 28 REGION | 29 REGION | 30 REGION | 31 REGION | 32 REGION | 33 REGION | 34 REGION | 35 REGION | 36 REGION | 37 REGION | 38 REGION | 39 REGION | 40 REGION | 41 REGION | 42 REGION | 43 REGION | 44 REGION | 45 REGION | 46 REGION | 47 REGION | 48 REGION | 49 REGION | 50 REGION | 51 REGION | 52 REGION | 53 REGION | 54 REGION | 55 REGION | 56 REGION | 57 REGION | 58 REGION | 59 REGION | 60 REGION | 61 REGION | 62 REGION | 63 REGION | 64 REGION | 65 REGION | 66 REGION | 67 REGION | 68 REGION | 69 REGION | 70 REGION | 71 REGION | 72 REGION | 73 REGION | 74 REGION | 75 REGION | 76 REGION | 77 REGION | 78 REGION | 79 REGION | 80 REGION | 81 REGION | 82 REGION | 83 REGION | 84 REGION | 85 REGION | 86 REGION | 87 REGION | 88 REGION | 89 REGION | 90 REGION | 91 REGION | 92 REGION | 93 REGION | 94 REGION | 95 REGION | 96 REGION | 97 REGION | 98 REGION | 99 REGION | 100 REGION

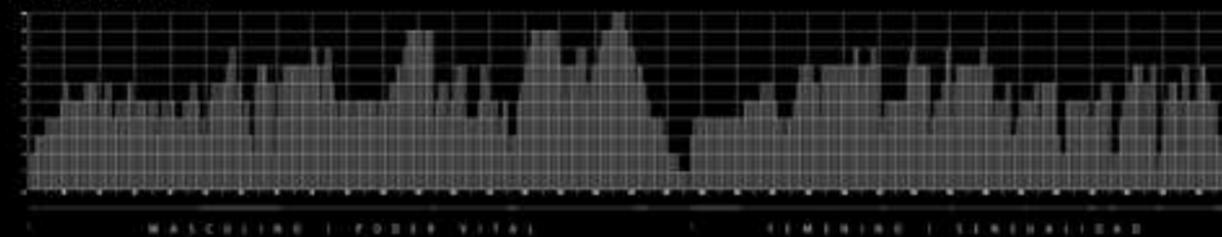
ANÁLISIS INTENSIDAD

ANÁLISIS ALTURA

ANÁLISIS CONTRAPUNTO

GUIÓN DEL RELATO.

Una vez analizados los criterios, se procede a crear un guión a partir de la temática del concierto con el fin de establecer una continuidad visual entre las secuencias de imágenes, además de poder establecer lo que son las variaciones de la música; generando así, un aumento de estímulos en la percepción de los participantes de la fiesta.

El viaje se divide en dos etapas principales: MASCULINO y FEMENINO. La primera tiene como protagonista a la fuerza vital. La segunda a la sensualidad y el erotismo propio de la mujer.

Cada etapa fue dividida (pensando siempre en el concepto de viaje) en Regiones por las que se atraviesa durante esta marcha, con diferentes sentimientos –conceptos – que se pretende provocar y que se combinan de a dos o tres por región.

Entre cada región existen pasos reflejados musicalmente por bajadas o cambios bruscos en el ritmo, intensidad o altura de la pieza. Visualmente, estos pasos sirven de ligazón visual entre los motivos formales de una región y otra.

La primera etapa consta de tres regiones. La segunda de siete.

Por último, el ritmo que determina el movimiento de las secuencias de imágenes en movimiento es establecido por las variaciones de la música en cada tramo del concierto, pero en general se mantiene a un ritmo de 120 BPM.

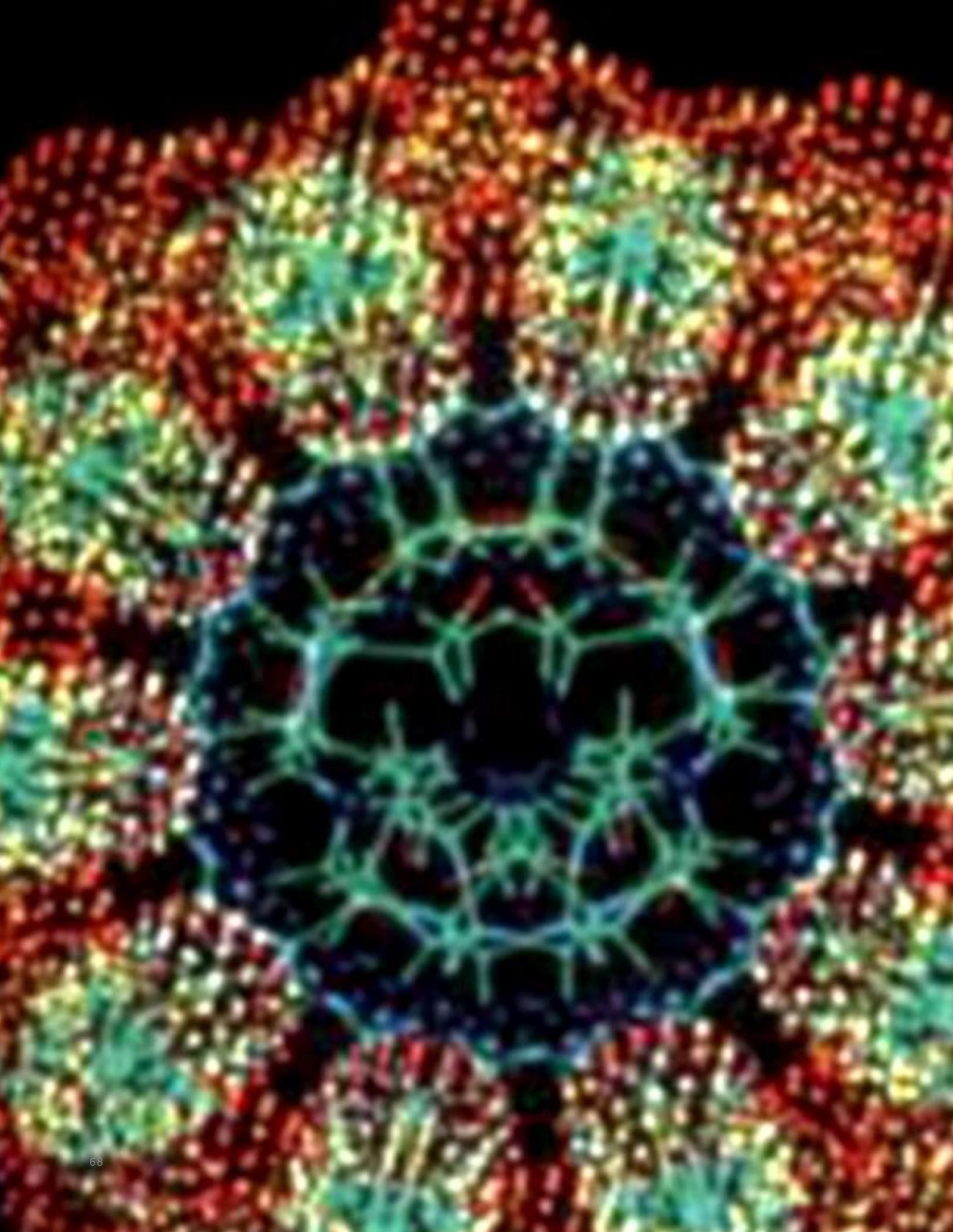
REFERENTES.

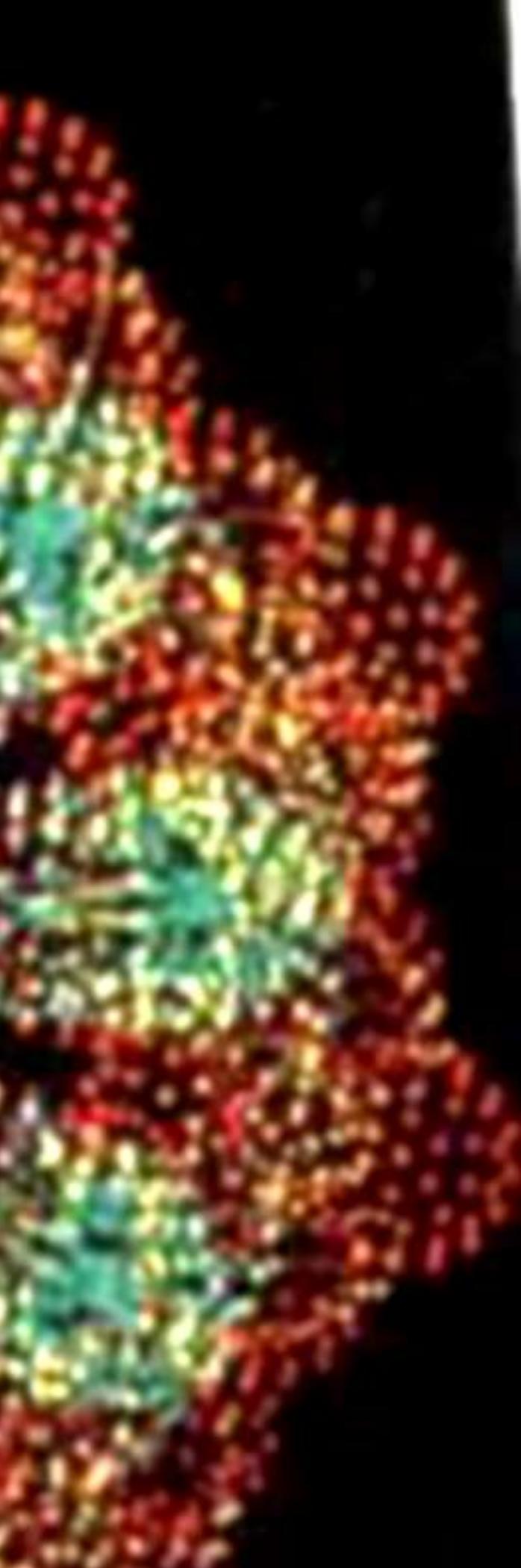
Se emplea como referente inicial la relación entre figura y fondo encontrada en las pinturas rituales de la cultura Selknam en celebraciones como la Danza de la Serpiente o las ceremonias Hain, donde se manifiesta el uso de la repetición de la forma –la línea y el punto – para formar tramas con un ritmo propio que, apoyadas por la unión de los cuerpos en la danza, fomenta los estados alterados de conciencia en los que ingresan los participantes en la fiesta.

En cuanto a la forma, se toma como referente principal el código pictórico de Gustav Klimt, en el que las imágenes representadas contienen una potente carga erótica expresada de forma sensual y, a la vez, calma; a través de mujeres que parecen flotar en un medio acuoso –onírico – entre sus propias cabelleras, plantas marinas de color del oro o lluvias de luz que representan, como en Danae, encuentros sexuales con los mismísimos dioses.

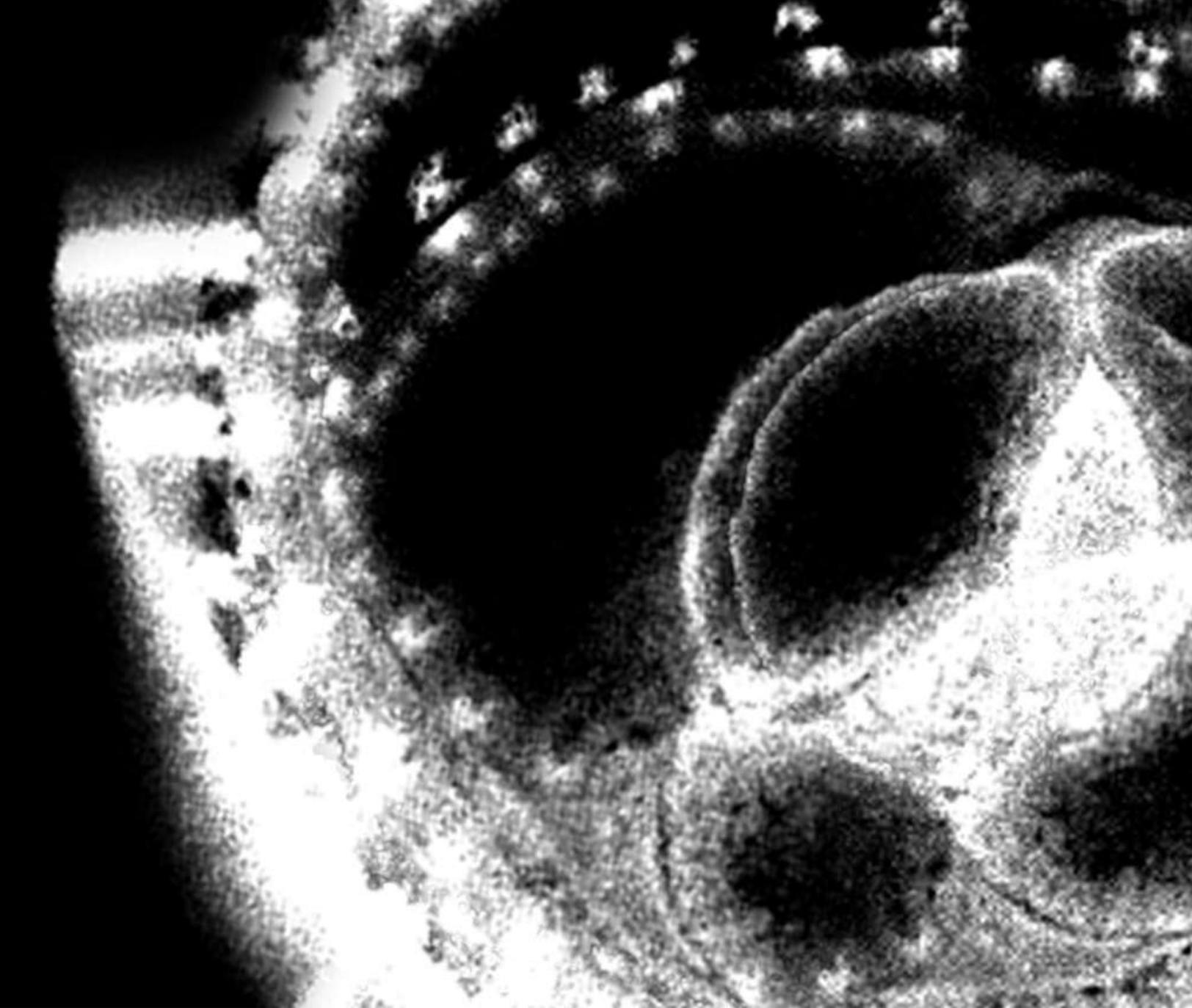

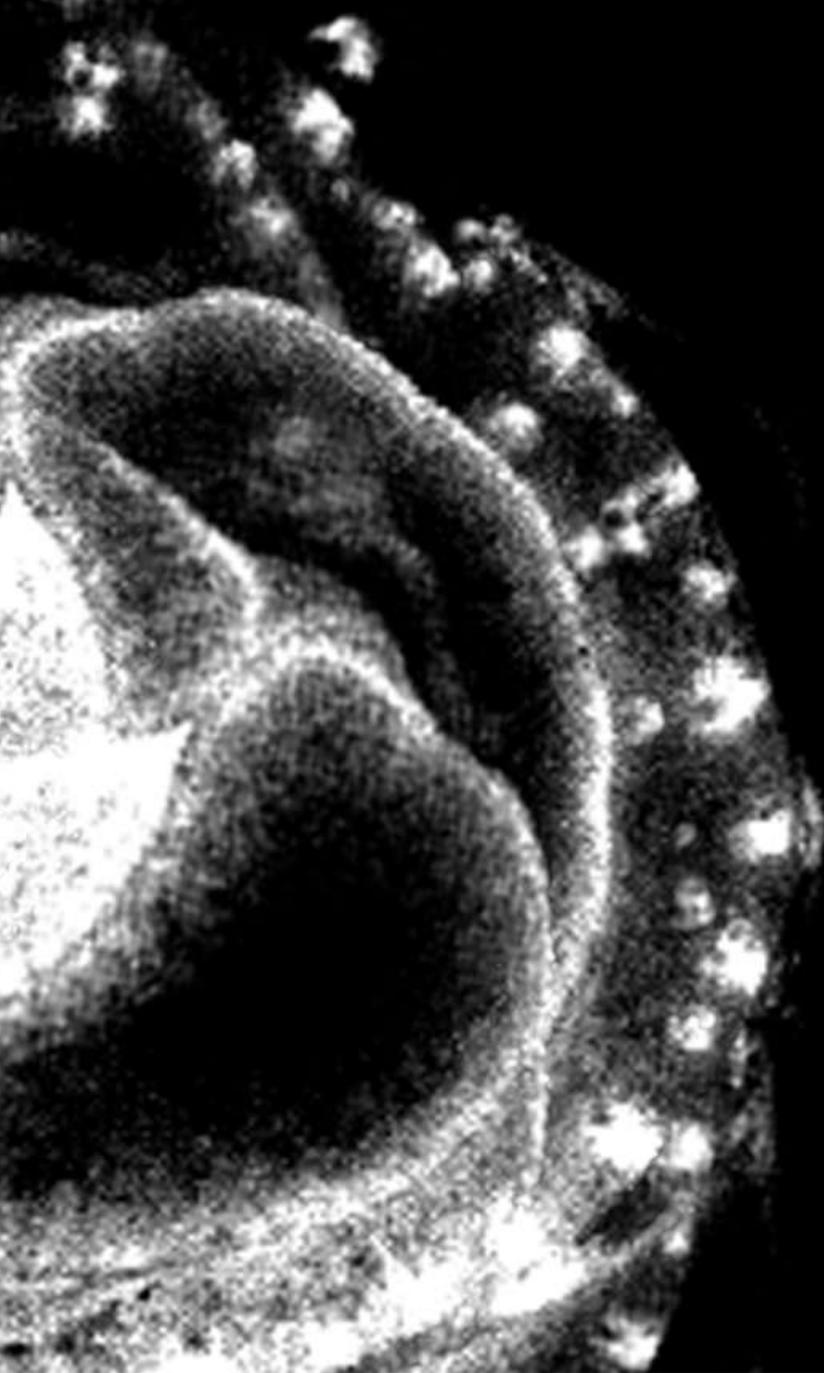
Por último, se rescata la gráfica utilizada en festivales de gran importancia para la tribu del Trance Étnico, como es la Earthdance,

en la que prima el uso de imágenes de sentido místico, imágenes de iluminación espiritual, mandalas de origen hindú, budas en estado de meditación, la Geometría Sagrada y la representación de los chakras asociados a códigos cromáticos utilizadas dentro del medio electrónico –el magenta, el cyan y colores fluorescentes contra fondo negro –.

FORMA ESCOGIDA.

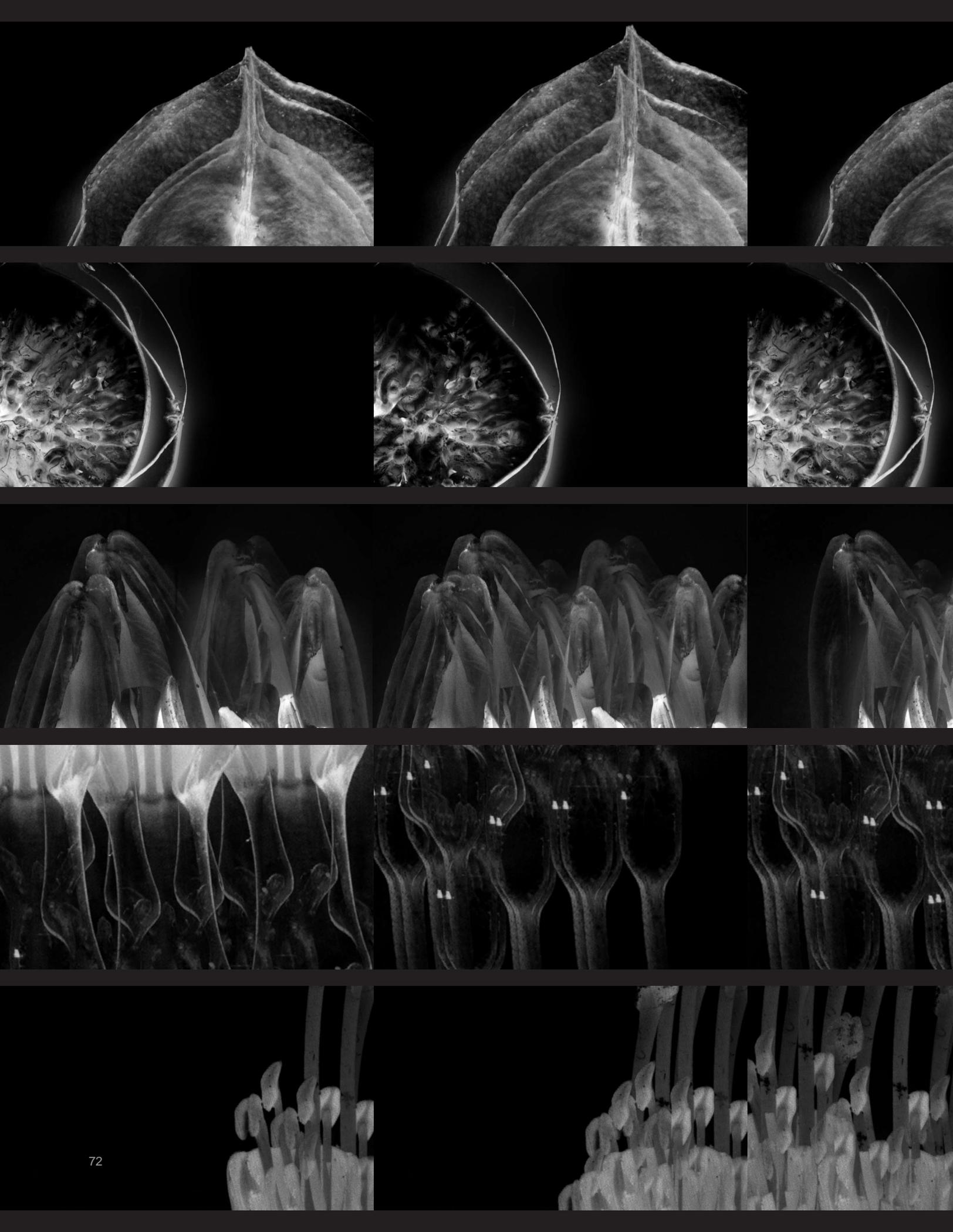
A partir de lo anteriormente expresado, se escogieron formas orgánicas que provoquen a la vez el erotismo, la calidez y el misterio del sexo de forma implícita y sutil.

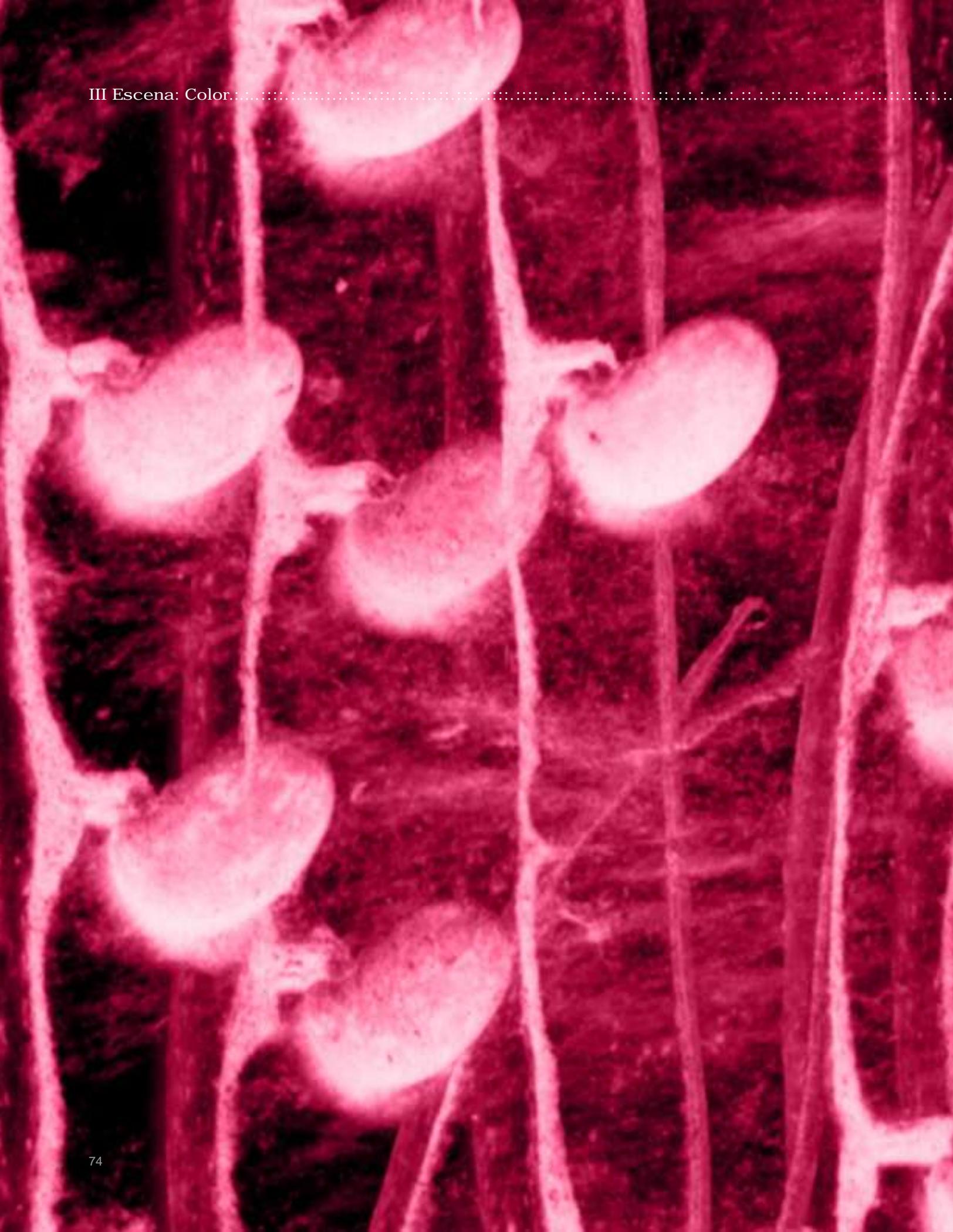

Que reflejen el interior –el viaje interno – con imágenes que parecieran ser microscópicas y al mismo tiempo enormes, que parecen ser células y cosmos a la vez.

Con esto se pretende dejar de lado lo figurativo –lo explícito – de los conceptos escogidos con el fin de ligar la estimulación visual a los sentimientos, más que a la razón.

Al mismo tiempo, el área de proyección corresponde a un rectángulo áureo, con el fin de que éste sea totalmente armónico a la vista a la vez que se relaciona con las formas insertas en él, tomadas en su totalidad de la naturaleza y, por lo tanto, relacionadas también con la Geometría Sagrada.

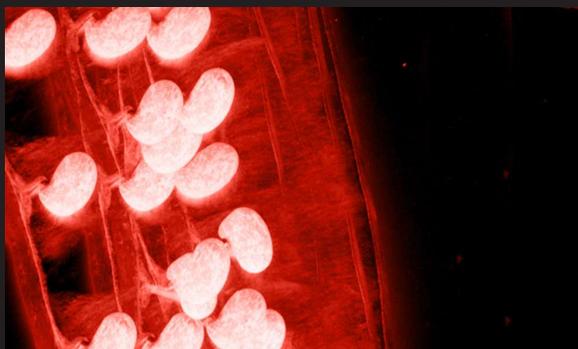

MATICES ESCOGIDOS.

En las proyecciones de luz al igual que en una pintura, si los colores son manipulados de forma conciente y acertada crean rápidamente un clima emocional que produce un placer y atracción que remonta a los orígenes más primitivos de la especie humana⁵⁶.

Por eso, es importante para nuestro tema el efecto psicológico del color.

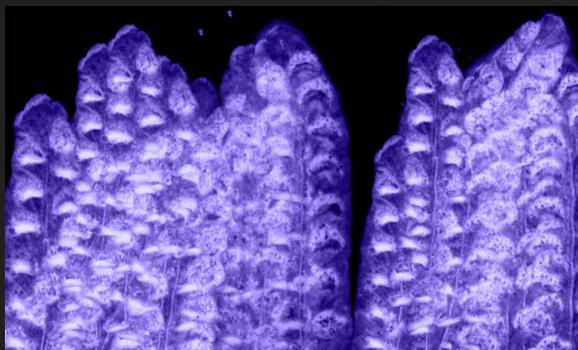

1.:Rojo.

El rojo es el color de todas las pasiones, las buenas y las malas. Es el color de la sangre que nos da vida, que se altera, que expresa nuestros sentimientos aunque queramos ocultarlos –la vergüenza, el amor, la timidez o la rabia –. Todo esto hace del rojo el color de la fuerza y de la vida, del amor y del calor.

El simbolismo del fuego se une aquí con el de la sangre.

El rojo es el color que simboliza la sexualidad y, por tanto, los órganos sexuales.

2.:Violeta.

Ningún color resalta tanto el erotismo del rojo como el violeta. Sólo en su compañía el rojo toma un sentido inequívocamente sexual. En el violeta hay más sexo que en el rojo. Mientras más se asocia el amor a la sexualidad, con más fuerza entra el violeta. Se halla, moralmente, entre el bien y el mal, es el color de la ambivalencia, porque oscila entre el rojo y el azul. Combina la sensualidad y la espiritualidad, el sentimiento y el entendimiento, el amor y la abstinencia. En él se funden todos los opuestos.

3.:Magenta (Rosa).

Al amor corresponde el delicado rosa, suave y tierno; es el color de la delicadeza.

El rosa también nos hace pensar en la piel, lo cual lo convierte en un color erótico.

Es el color del desnudo.

Junto al violeta y el negro, con los que forma los acordes de la seducción y el erotismo, el rosa oscila entre la pasión y la inmoralidad, entre el bien y el mal.

⁵⁶ LÓPEZ CAULY, Ramón. "La Iluminación en el Límite...", Op. Cit. pp 57.

Cada color puede producir variados efectos, el mismo rojo puede ser erótico o brutal.

Pero hay que destacar que en la realidad ningún color aparece aislado. Siempre se relaciona con otros colores.

En un efecto definido interfiere un acorde cromático (ver Anexo 4)

compuesto por los colores más asociados a ese efecto, siendo característico de un sentimiento o de una impresión.

Esta relación se establece con el acorde y no solamente con el color principal.

La gama cromática fue escogida a partir de los acordes cromáticos que representan en nuestra percepción los conceptos ya nombrados. Todos los matices escogidos aparecen al menos en un acorde cromático escogido.

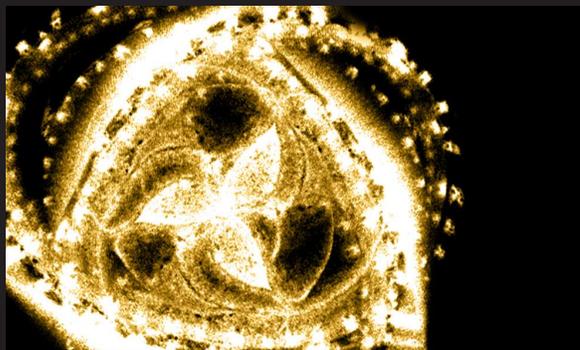
4.:Naranja.

Ningún otro color simboliza mejor una transformación que el naranja.

Está situado entre el rojo y el amarillo cuando se trata de sentimientos capaces de aumentar.

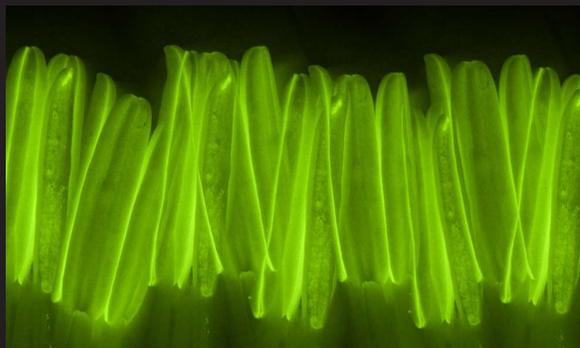
La actividad puede ser amarilla cuando es ligera y serena, anaranjada cuando en ella hay inquietud y roja cuando es intensa y enérgica.

El rojo representa la culminación, el naranja, la transición al estado culminante.

5.:Amarillo y Ocre (Oro)

El color de la iluminación –del entendimiento –, de los sentimientos elevados, ya que lo relacionamos al color del sol, de la luz y por ello, con lo divino. Pero mientras más se acerca al dorado, al ocre, más se relaciona con el lujo, con la abundancia – del trigo, del oro– y por tanto a la lujuria y el placer. Los trovadores, al relacionarlo con los ciclos de la naturaleza, lo convirtieron el color de la madurez en el color del amor sensual. Es el color de las ropas de Dioniso, dios del vino y de la fertilidad, en cuyo honor se celebraban en la antigüedad orgías con mucho vino y mucho sexo.

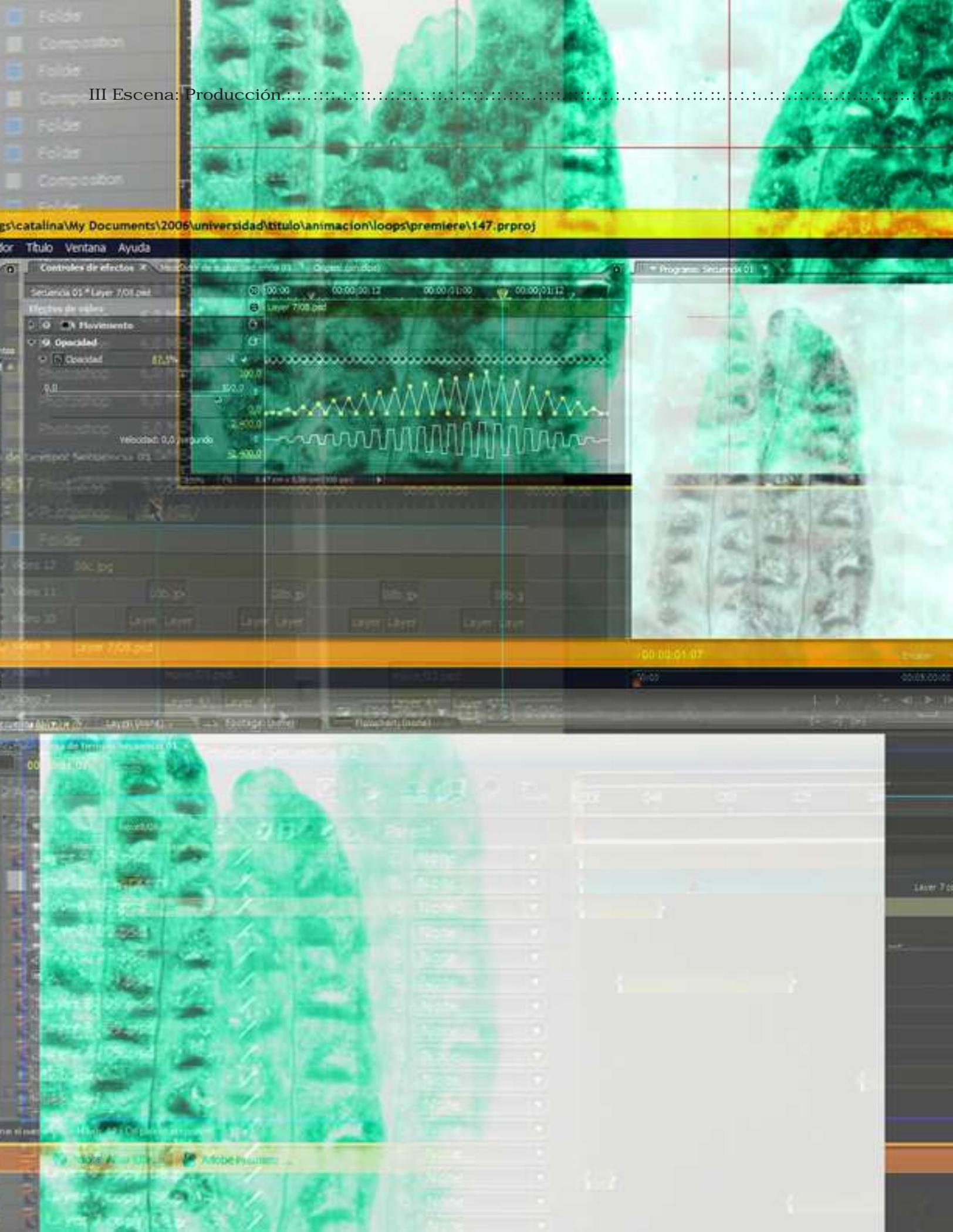
6.:Verde.

El verde, color de la primavera, del nacimiento de lo bello, la estación del amor, se relaciona según Goethe con la sensualidad, es decir sentimientos e impulsos⁵⁷.

Con cada matiz escogido, se genera una tabla de 10 por 10 en la que brillo y saturación van decreciendo de forma constante para así, poder aplicar de forma exacta los criterios de saturación y brillo del color relacionados a la intensidad y altura de la música (Anexo 5).

⁵⁷ Categorías Sensibles-Morales de Goethe y su relación con la Sociedad.

III Escena: Producción:.....

PROGRAMAS EMPLEADOS.

Para crear las animaciones de cada etapa del proyecto controlando tanto el ritmo de movimiento como el manejo cromático de cada fase o loop, se recurrió a tres programas mencionados en orden de uso: Adobe Photoshop CS2, Adobe Premiere Pro 2.0 y Adobe After Effects 7.0.

..Adobe Photoshop CS2.

Junto con equipos análogos como el scanner, este programa fue utilizado para la creación de cada imagen de este proyecto. Primero se digitalizan los elementos seleccionados, pasándolas a escala de grises, luego se invierte el color de la imagen –lo que les da una sensación de radiografía –, se manipulan las curvas de contraste y se compone la pieza gráfica a través de un trabajo de Layers (capas) en la que las formas se traslapan. Por último, se aplica el color definido para esta fase o loop (Anexo 5) a través de un Layer que va sobre todos los otros con la aplicación del filtro Color.

.. Adobe Premiere Pro 2.0.

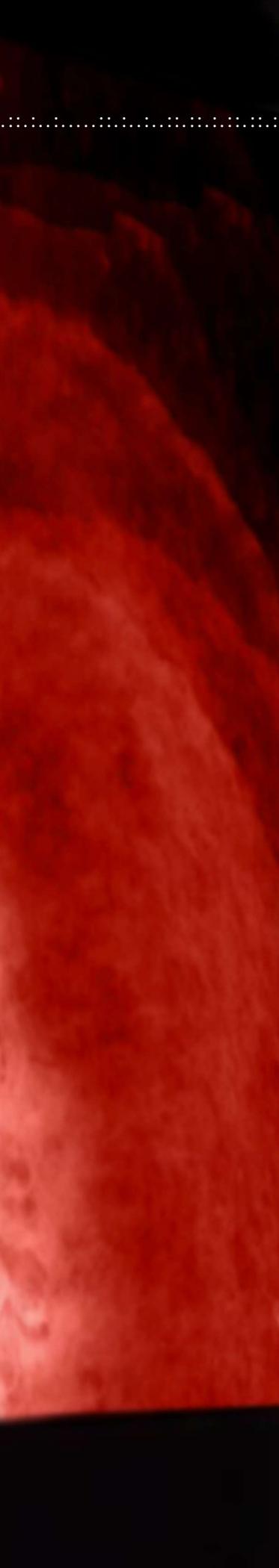
En la segunda etapa, la imagen es puesta en movimiento a través del trabajo fotograma por fotograma realizado en este software. Al igual que con Photoshop, se trabaja a través de la manipulación de capas y el manejo de la opacidad de cada una de éstas, lo que provoca la sensación de movimiento.

.. After Effects 7.0.

En la etapa final se manipulan las capas animadas anteriormente aplicándoles filtros con las que se combinan unas con otras –con el mismo efecto que se definió en la etapa de creación de la imagen en Photoshop– y se les aplica el color definido anteriormente con el filtro de Color.

Finalmente, la película completa es editada en Adobe Premiere Pro 2.0 y exportada a través de After Effects 7.0 para que su acabado sea de calidad.

ESCALA.

El tamaño de la Animación Escenográfica –de la proyección – en relación con la escala humana debe ser como mínimo el doble de la altura de un hombre adulto para que se pueda concebir como parte de la ambientación de la fiesta y evitar que se la relacione a un televisor.

Mientras mayor sea su tamaño mejor.

Así los asistentes la integran en la celebración, asimilándola como parte del medio en el que están insertos sin tener la necesidad de estar pendientes de lo que sucede con la animación, como si fuera una película en la que no se puede perder detalle; sino al contrario, percibiéndola como parte de los estímulos que les permiten sumergirse más aún en el sentido de la fiesta.

UBICACIÓN (POSIBILIDADES).

Se puede proyectar la Animación a través de un sólo proyector o potenciarla como elemento escenográfico a través de la repetición de ésta dentro del espacio que está dado para la fiesta.

La ubicación clásica de la proyección sería tras el escenario donde toque Transubhiriano, pero también se puede ubicar frente a éste y en sus costados con el fin de rodear la escena.

CONCLUSIÓN.

Si bien el tema de las proyecciones generadas por VJs en fiestas ya se está masificando, éstas todavía se encuentran en una etapa en la que se manejan por intuición, donde las ganas de probar un nuevo medio de expresión hacen olvidar a muchos la importancia de ligar música e imagen como si fueran uno.

Es por esto que el trabajo de la proyección como elemento de ambientación en fiestas de música electrónica, es un elemento de gran aporte perceptual si se utiliza de forma conciente, pensando como diseñador de un espacio, en el que forma y color interactúan con la música de forma armónica y cuidadosa.

Cuando el trabajo visual es enfocado desde este punto, se pueden provocar nuevas sensaciones.

El público, ya abierto gracias a la música a estados alterados de conciencia, incrementa este estado gracias a la imagen, lo multiplica.

Llega prácticamente al cielo.

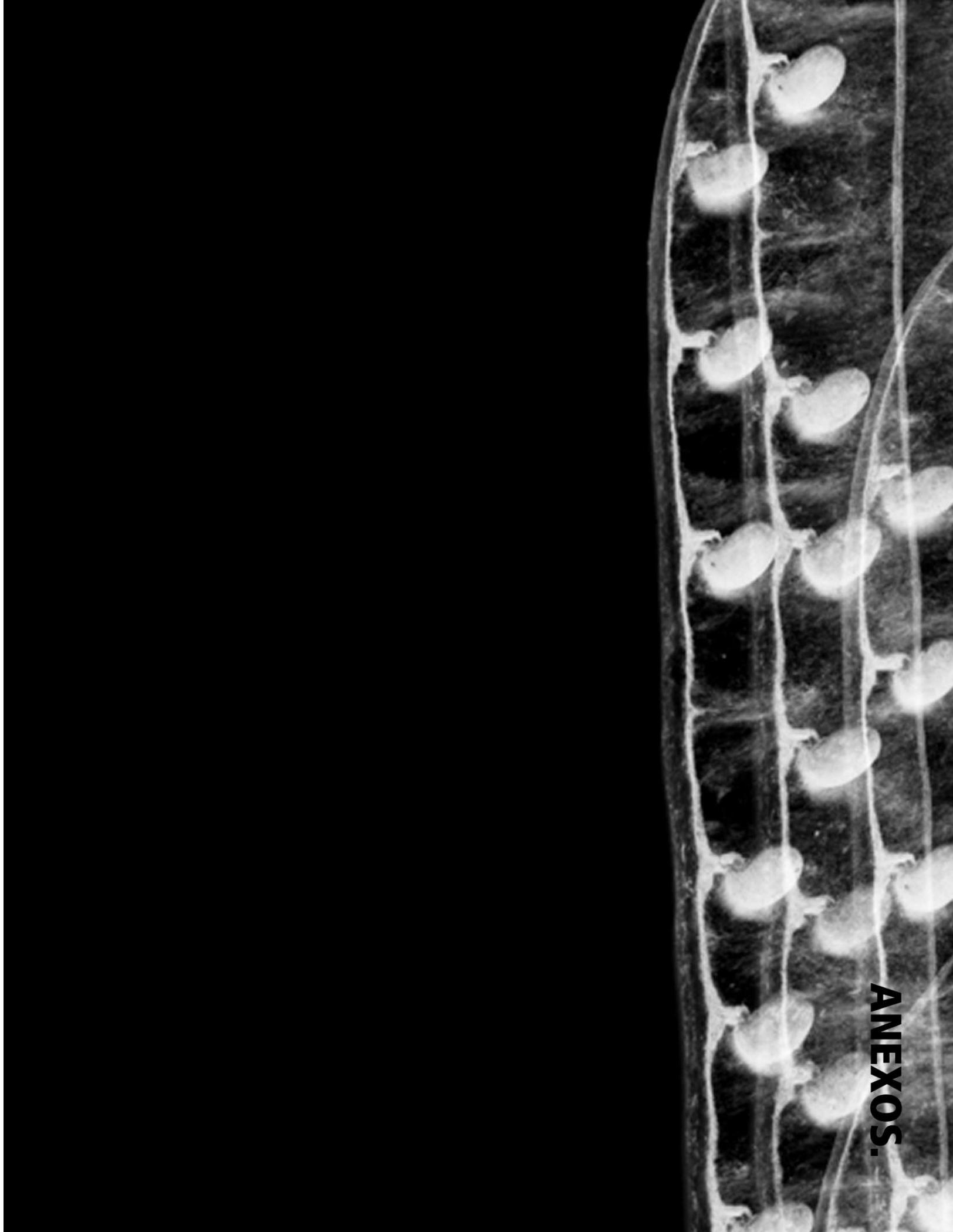
Sumado a esto, cada imagen tiene la posibilidad de ser proyectada en muchas superficies –objeto de posible estudio en lo que respecta al futuro de este proyecto –, entregando cientos de posibilidades en la incrementación del aporte visual que se entrega a través de una proyección.

Se puede proyectar en telas, en plásticos, en muros, edificios, incluso sobre agua. Cada objeto responde distinto a una proyección sobre su superficie dependiendo de sus propiedades físicas. La proyección cambia de forma dependiendo de la regularidad –o irregularidad – de la superficie.

Si es lisa, rugosa, ondulante, modular.

Aún queda mucho por probar.

Por último, cabe destacar la gran variedad de medios en los que la ambientación realizada a través de una Animación Escenográfica tiene cabida –teatro, performances, museos, desfiles de moda o boutiques –; en fin la totalidad de espacios en los que se pretende salir del mundo cotidiano en esta sociedad del espectáculo.

ANEXOS.

MAGNITUDES DE ILUMINACIÓN¹³³.

MAGNITUD	SÍMBOLO	UNIDAD	DEFINICIÓN
Flujo luminoso	F	Lumen	1 Lumen = 0,00146 w Del flujo radiante de longitud de onda 555 nm, o su Equivalente para evocar la Sensación de brillo.
Rendimiento luminoso	F/P	Lumen / w	Razón del flujo luminoso al Flujo radiante.
Intensidad luminosa	I	Lumen o bujía	Flujo luminoso emitido por Estereoradián.
Radiancia Luminosa	L	Lumen / cm ² Lumen / m ²	Flujo luminoso emitido por unidad de área.
Iluminación	E	Lumen / cm ² Lumen / m ²	Flujo luminoso incidente por unidad de área.
Brillo	B	Bujía / cm ²	Intensidad luminosa por unidad de área proyectada.

BRILLO FUENTES LUMINOSAS TÍPICAS¹³⁴.

FUENTE DE LUZ.	BRILLO (cd / cm ²)
Sol.	150.000
Luna.	0,25
Llama de vela.	0,75
Superficie de tubo fluorescente.	1
Filamento de lámpara de escenario.	1.500
Arco de lámpara HMI.	30.000
Arco de lámpara XBO.	70.000

VALORES TÍPICOS DEL BRILLO¹³⁵.

MANANTIAL.	BRILLO (Bujías / m ²)
Superficie del Sol	2 x 109.
Filamento lámpara corriente a 2700° k	10 ⁷ .
Papel blanco a la luz solar	25.000.
Lámpara fluorescente	6.000.
Llama de una bujía	5.000.
Cielo despejado	3.200.
Superficie de la luna	2.900.
Papel blanco a luz de la luna	0,003.

LONGITUDES DE ONDA ¹³⁶ .	
Rojo	780 – 622.
Naranja	622 – 597.
Amarillo	597 – 577.
Verde	577 – 492.
Azul	492 – 455.
Violeta	455 – 390.

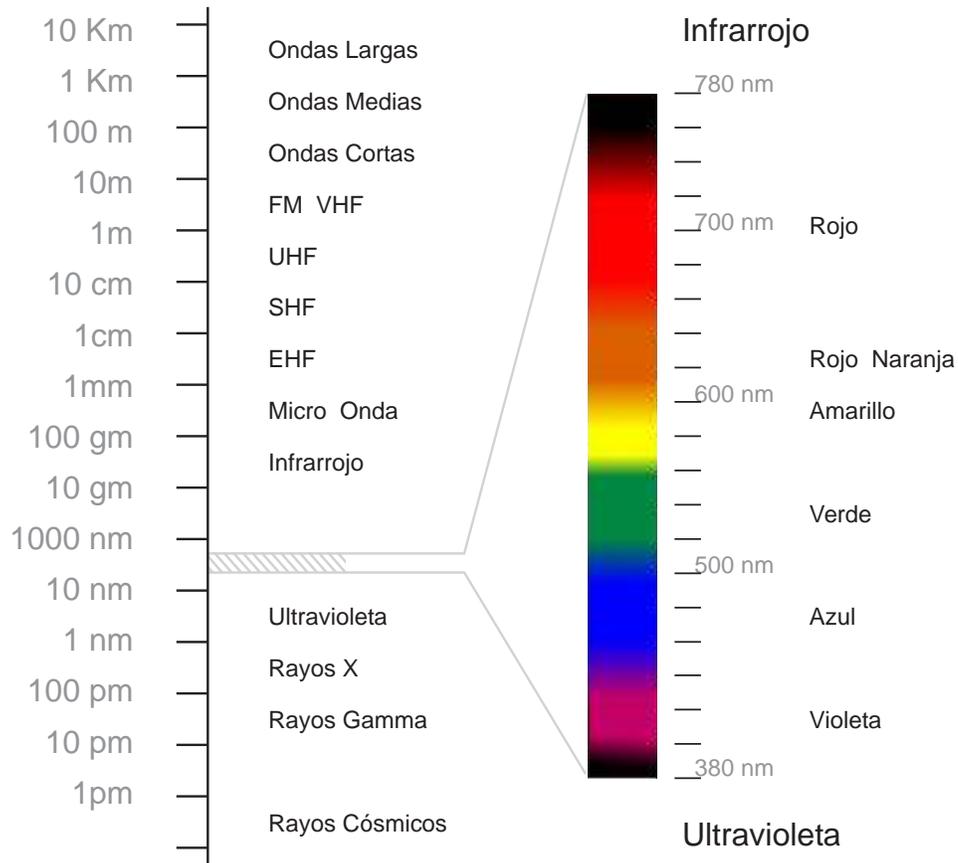
¹³³ Ibid. pp 15.

¹³⁴ Ibid. pp 77.

¹³⁵ Ibid. pp 14.

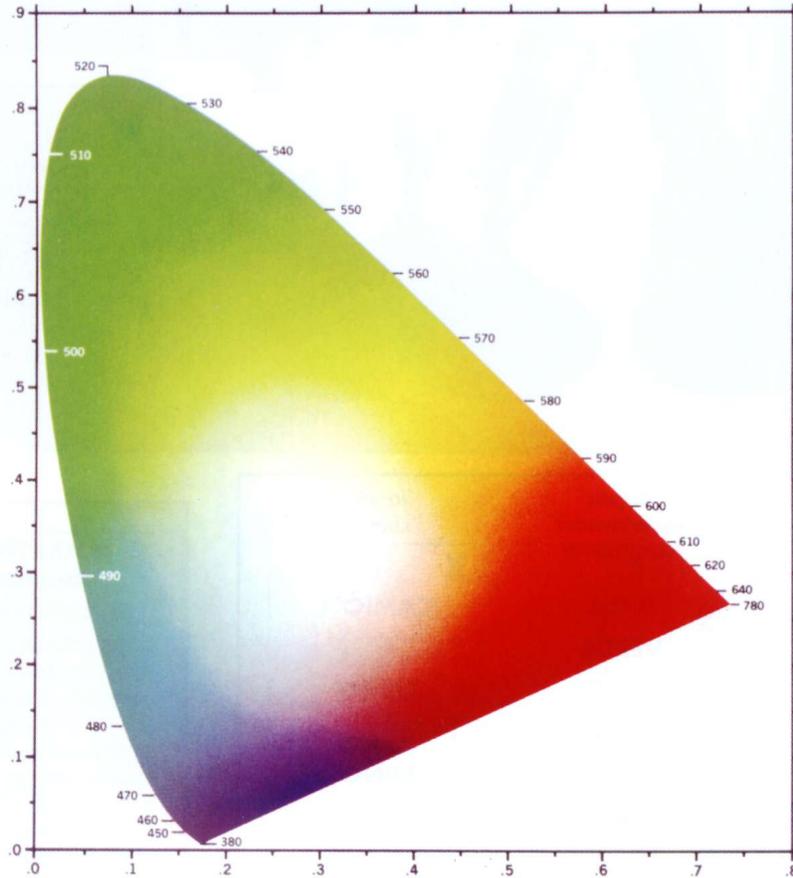
¹³⁶ Ibid. pp 9.

ESPECTRO LUMINOSO VISIBLE

∴ De todas las ondas que existen en el campo electromagnetico, el hombre es capaz de ver solo las que se encuentran dentro del espectro lumino visible

DIAGRAMA DE CROMATICIDAD

VALORES TÍPICOS DE ILUMINACIÓN¹³²

	Luxes.
Luz solar (máximo) + luz del cielo en día claro (difundida)	100.000.
Luz solar + luz del cielo en día nublado (difundida)	10.000.
Interiores junto a una ventana, luz diurna	1.000.
Mínimo de luz artificial recomendada para trabajo	100.
Luz de plenilunio	0,2.
Luz lasa de las estrellas	0,0003.

¹³² LÓPEZ SÁEZ, José Miguel. Op. Cit. pp 13.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR USUARIO:

ENTREVISTA A SUBHIRA.

Subhira es el líder del grupo Transubhiriano, el máximo exponente de trance étnico en nuestro país y grupo para el cual está desarrollado este proyecto visual.

CUÁI ES EL VALOR QUE LE DAS A LAS PROYECCIONES VISUALES EN LAS FIESTAS DE MÚSICA ELECTRÓNICA?

Encuentro que son súper necesarias para crear una ambientación. Es diferente cuando tocas con luz blanca y se ven los instrumentos, si algunos de los músicos está mal vestido... no sé, la gente te escucha pero no engancha tanto como cuando el escenario se ilumina especialmente.

Con la iluminación del espacio se crea un ambiente onírico, se arma el espectáculo; sobretodo cuando se agregan las proyecciones visuales. Son un apoyo para nosotros los músicos.

QUÉ OPINAS SOBRE EL PROYECTO DE VISUALES (LA ANIMACIÓN ESCENOGRÁFICA) QUE TE ACABO DE MOSTRAR?

Me encanta, están increíbles!! Lo que más me gusta es que nunca había visto algo así, son 100% algo original y eso ya es un tremendo paso porque hoy en día sacar cosas originales no es fácil, porque hay mucho que ya se ha hecho.

Lo otro es que creo que captura muy bien un aspecto que percibo con la música, del viaje al que te lleva, podría decirse que es psicodélico, pero sin que esto tenga la connotación de las drogas y todo eso, sino que te incita a viajar junto con esta música, a entrar en el trance.

Además me gustaron mucho los colores, el cómo están aplicados, produce cosas emocionales, y bueno, la originalidad de qué es lo que son las figuras, uno no podría saber qué es lo que realmente son y, sin embargo, son elementos orgánicos. Por eso encuentro que hay hartito concepto detrás de este trabajo porque, no se será así o no, pero me da la impresión de que se relaciona mucho con la música que estás usando —que usa la electrónica pero viene de una cosa más orgánica, del uso de instrumentos de madera que después están pasados por un oscilador de frecuencias— en este caso, tu después me contaste que eran unas bulbos, partes de vegetales trabajados digitalmente. Por lo que son técnicas comparables. Tendríamos que juntarnos luego para preparar algo juntos... podría ser en la Earthdance, ¿te parece?

Santiago, Miércoles 8 de Noviembre del 2006.

PORQUÉ TE GUSTAN (O NO TE GUSTAN) LAS PROYECCIONES VISUALES EN LAS FIESTAS DE MÚSICA ELECTRÓNICA?

ANDREA SILVA

23 años
Lo Cañas, La Florida
Escultora

Son vitales para una
conexión real con la música.

NICOLÁS CUEVAS

21 años
La Reina Alta
Estudiante de Diseño Industrial

Porque está acompañando a
la música y lo hace mas
entretenido todavía.

NICOLÁS LETELIER

26 años
Los Dominicos, Las Condes
Estudiante de Diseño Industrial y
productor de fiestas Trance

Son fundamentales en una fiesta
porque son parte de los
estímulos perceptuales que
tenís...
intentan complementar esa
cascada de estímulos.

CAROLINA BASTIAS

23 años
Las Pircas, Peñalolén
Estudiante de Historia y Barwoman

Cuando las visuales son buenas
igual te ayudan a conectar con la
música... pero derrepente veís unas
que no tienen que ver con el ritmo
de la música o que repiten las
mismas proyecciones toda la noche.

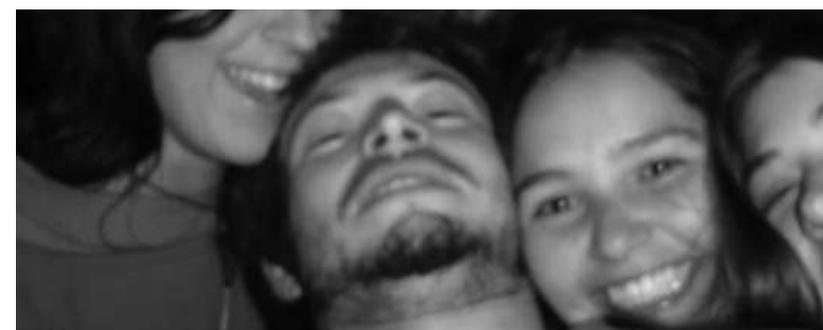

JORGE STOLTZE

20 años
La Reina Alta
Músico

Porque en los raves la música pasa a ser irrelevante.

Lo más importante es el tema de la ambientación, el tema audiovisual.

ALEJANDRA GARCÍA

24 años
Fleming con Tomás Moro
Estudiante de Sociología

Son importantes porque siguen una coordinación con la música... hacen que te relajés te introdujais en todo lo que es los sonidos, el mirar y de alguna manera bloqueais lo que pasa alrededor tuyo...

PABLO FONTECILLA

25 años
Colón con Padre Hurtado, Las Condes
Estudiante de Ingeniería Comercial

Me gustan siempre y cuando tengan una relación con lo que está pasando con la música, sino me molestan.

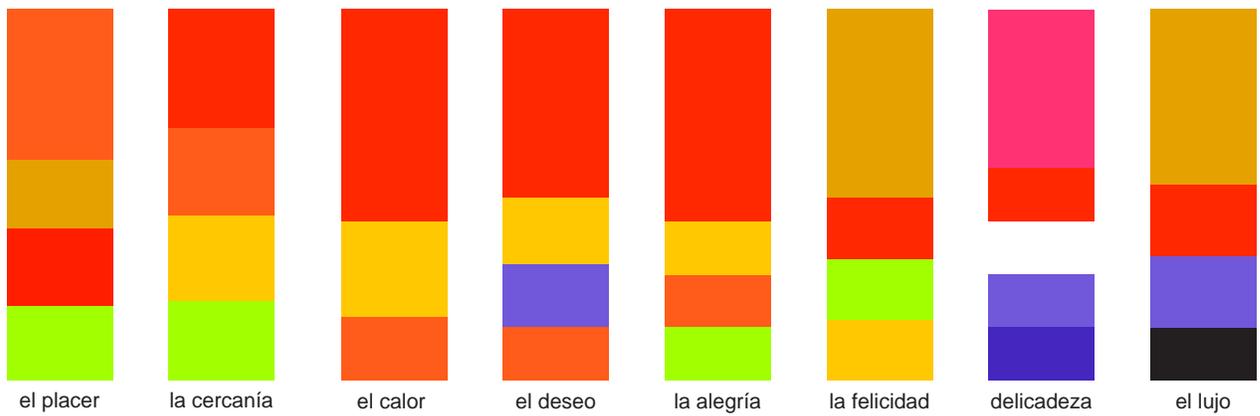
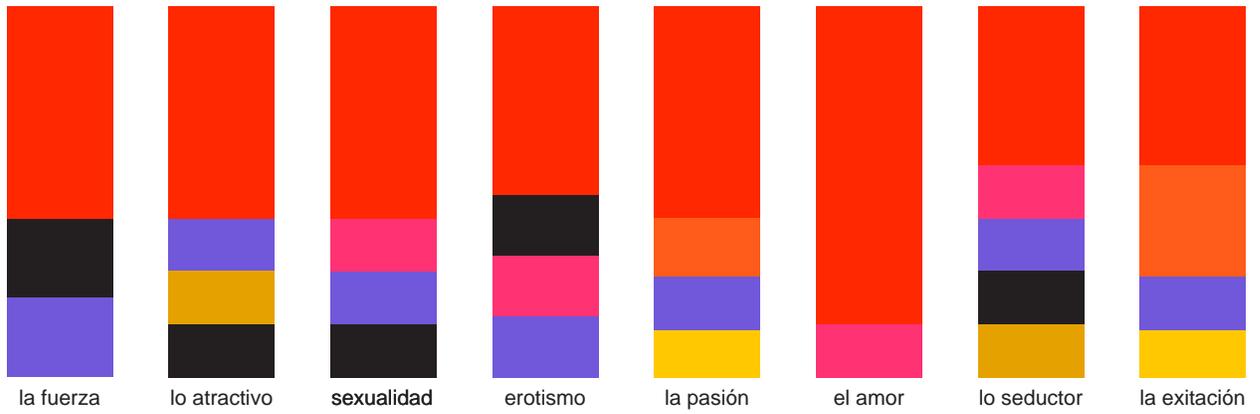

MANUEL SORIA

19 años
Lo Cañas, La Florida
Estudiante de Tecnología en Sonido

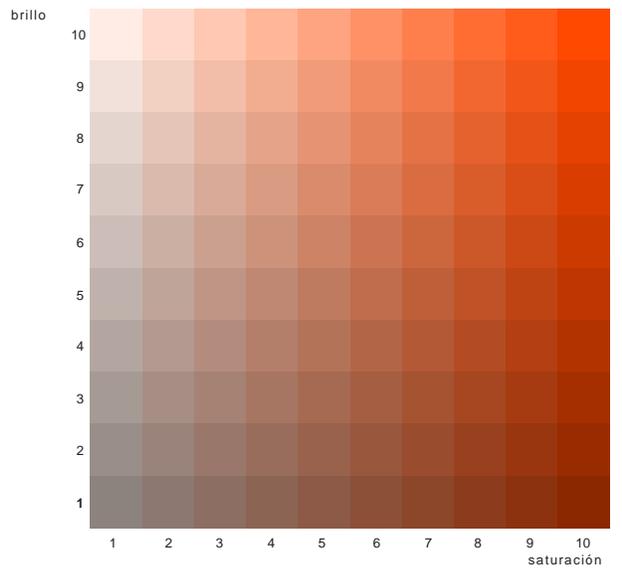
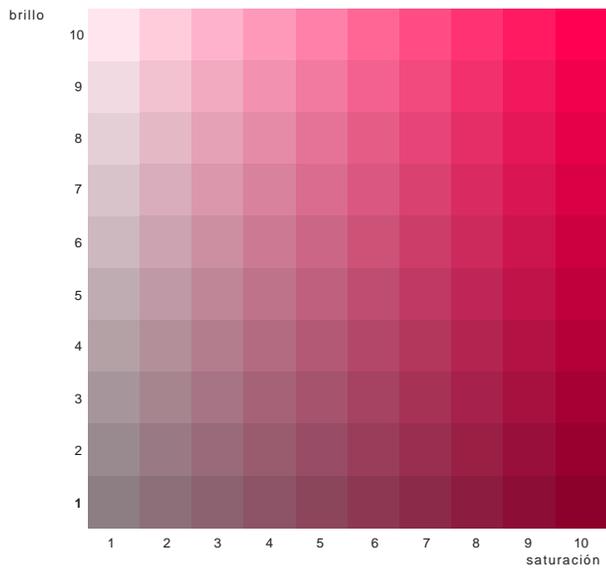
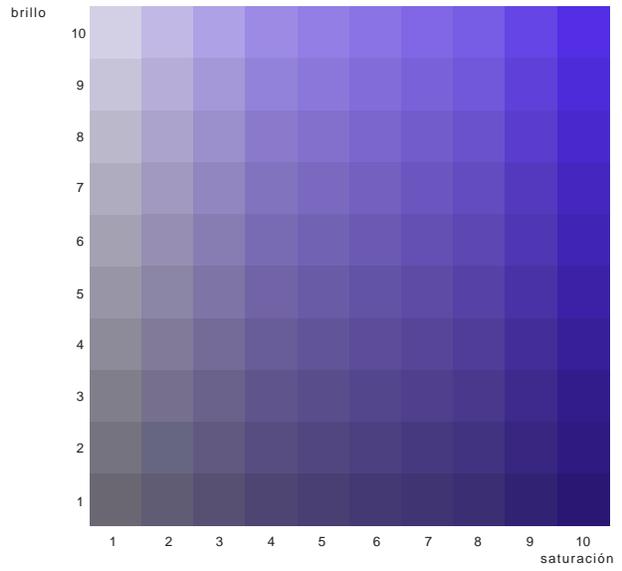
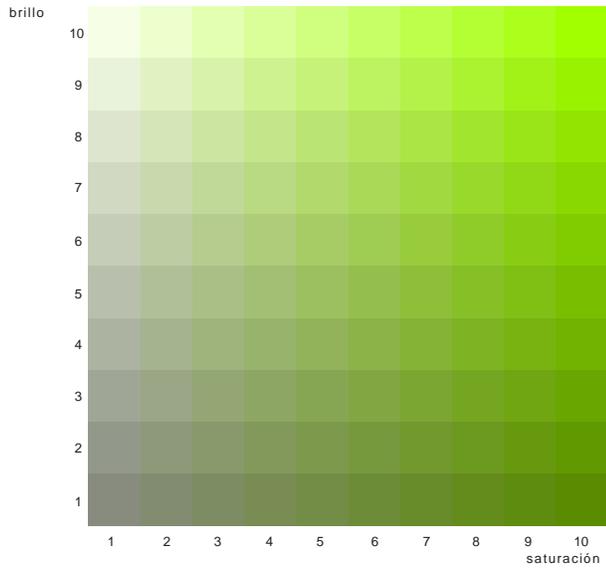
No es algo te te encontrís en todos lados... te quedai pegao, te choquean.

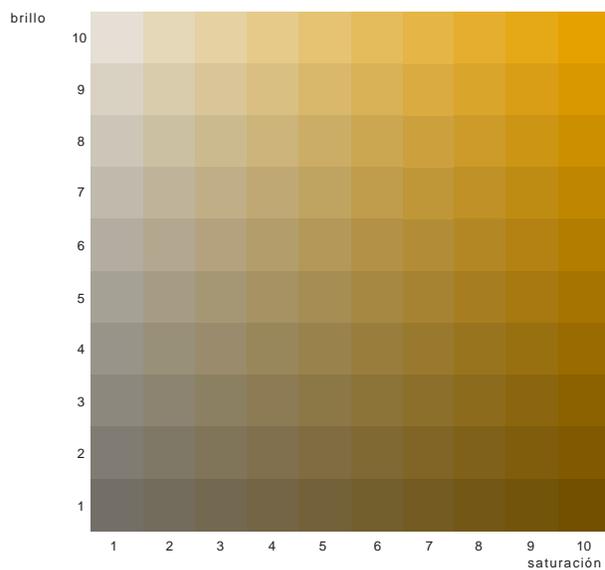
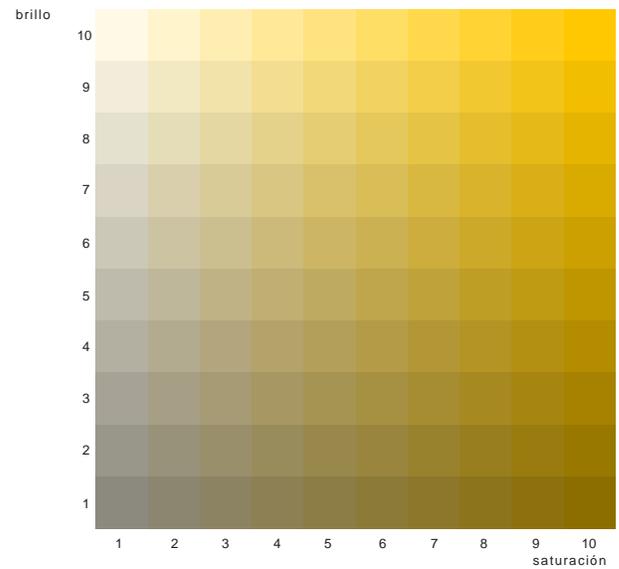
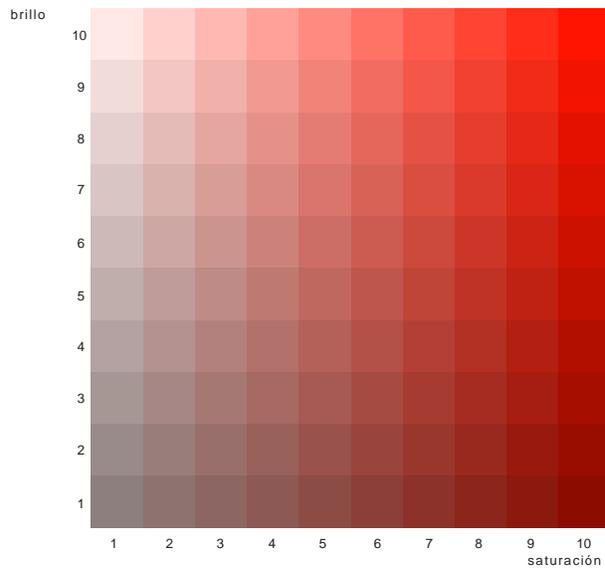
ACORDES CROMÁTICOS SEGÚN CONCEPTO.

*HELLER, Eva. "PSICOLOGÍA DEL COLOR"
Ed. Gustavo Gili

TABLAS DE RELACIÓN: MATIZ, BRILLO Y SATURACIÓN.

1.: Saturación v/s Intensidad.

La Saturación del color está relacionada con la Intensidad de la música.

2.: Brillo v/s Altura.

El Brillo del color se relaciona directamente con la Altura Tonal del segmento musical.

3.: Textura v/s Contrapunto.

La Textura de la imagen se relaciona directamente con el contrapunto musical.

Con estos criterios definidos, se analiza y segmenta la pieza musical en tramos con igual Tono, Intensidad y Contrapunto con el fin de poder relacionarlos uno a uno con el Brillo y Saturación del color que les corresponda según las tablas de color y con la textura de la imagen propia a su contrapunto.

TABLA DE ATRIBUTOS

ATRIBUTO	VALOR (1 - 10)
Relación Imagen / Música	10
Impulsor de Austismo Colectivo	10
Llamativo	9
Reconocible (Distinto)	10
Improvisación de Sesiones en Vivo	5
Refuerzo de Sensaciones	10

La tabla de atributos que se encuentra en esta página fue evaluada después de entrevistar a una pequeña muestra del grupo objetivo en el que se incluye a asistentes a Raves o Festivales de Trance Étnico y a nuestro cliente directo: Transubhiriano.

En el mercado de ambientación con Visuales los precios varían según cada encargo, incluso hay muchos VJs que proyectan gratis; al no ser tomado en serio, no es un trabajo bien remunerado en nuestro país.

Para tener una idea más clara, de los precios entre los que se mueve el mercado, se seleccionó a agrupaciones de VJs que han formado empresas productoras en las que ofrecen sus propuestas visuales como servicio de ambientación de espectáculos.

LUMINICO

SERVICIO	VALOR
Diseño de visuales + Montaje en Evento Exclusivo de 5 horas durante dos días.	\$2.000.000 + IVA
Evento normal (set de visuales de Luminico).	Entre \$50.000 y \$100.000 + IVA

ANATOMICO

SERVICIO	VALOR
Diseño de Visuales para DJ o Evento Especial + Montaje.	Entre \$1.500.000 y \$3.000.000 + IVA
Hora de producción de Visuales.	5 UF + IVA

AERODINAMICS

SERVICIO	VALOR
Diseño de visuales para Grupo u Evento Especial + Montaje.	\$1.500.000 + IVA
Evento con set de visuales de Aerodinamics.	Entre \$50.000 y \$300.000 + IVA

.....E

:.**Earthdance** | Earthdance Chile es un festival electrónico más que meramente un evento nocturno de corta duración. Por su propuesta de lugar al aire libre y de festival artístico musical de 3 días de duración, Earthdance Chile ha sido catalogado por la prensa local como el "Woodstock Electrónico de Chile".

.....F

:.**Forma** | En su sentido más amplio, estructura total; una síntesis de todos los aspectos de la estructura y de la manera en la que están unidos para crear su carácter diferenciado. La forma se refiere asimismo a un elemento de arte que es tridimensional y que abarca volumen.

.....G

:.**Goa Trance** | Surge en Goa, India, lugar donde muchas comunidades hippies habitan y al que los europeos suelen ir de vacaciones. Con el tiempo, se transformó en lo que hoy se llama Psychedelic Trance, que es un poco más fuerte y rápido. Esta es una cultura con un estilo muy particular de fiestas, siendo su fuerte las que se hacen al aire libre que duran toda la noche y hasta el amanecer.

.....H

:.**Hardcore Techno** | Es un Techno un poco más fuerte y rápido. Combina elementos industriales y nuevas formas de armar los ritmos. Es el equivalente a la música "metal" del Techno. Este estilo atrajo un nuevo tipo de gente a las fiestas: el público industrial y metal.

:.**House** | Nace en los 80, donde DJs de Chicago y Nueva York comienzan a jugar mezclando canciones de Kraftwerk con viejas piezas de disco y soul, que luego funden con la batería electrónica 808 de la Roland. Se caracteriza por ser un sonido alegre, con acordes de piano, vocales femeninas y líneas de bajo movidas. Fue creado para bailar.

de intérpretes en vivo y música electrónica grabada.

:.**Mutek** | Es una organización internacional dedicada a la difusión y el desarrollo de formas emergentes de la música electrónica y creación musical en la era de la tecnología digital y los nuevos medios. Su actividad principal es el Festival Mutek en Canadá. Este festival también se realiza en Chile anualmente.

.....N

:.**Numinoso** | Pertenece o relativo al numen como manifestación de poderes religiosos o mágicos.

.....P

:.**Pattern** | En un secuenciador, el pattern es una fracción rítmica o melodía que puede ser repetida a través del sampler.

:.**Pitch** | Potenciómetro lineal que permite variar la velocidad de rotación del plato, acelerando o ralentizando el ritmo. Absolutamente esencial para un DJ.

:.**Pupila** | Abertura circular o en forma de rendija de color negro, que el iris del ojo tiene en su parte media y que da paso a la luz.

.....R

:.**Rave** | En inglés significa hablar y actuar irracionalmente, como si se estuviera delirando. Así se llama a las fiestas electrónicas realizadas fuera de discoteques o clubes. Aquí se reúnen DJs o alguna banda a tocar mientras la gente baila, provocando sobrecargas de sensibilidad gracias a la música y la ambientación del entorno.

:.**Retina** | Membrana interior del ojo, constituida por varias capas de células, que recibe imágenes y las envía al cerebro a través del nervio óptico.

:.**RGB** | Sigla que corresponde a los colores primarios de la mezcla aditiva del color –los colores luz Rojo, Verde y Azul –. Al sumar estos tres colores se genera el color blanco.

:.**Ritmo** | Secuencia de golpes en general percutidos, que en marca el tiempo y el compás. Estos golpes se repiten o fusionan principalmente por su familiaridad, timbre o entrada en mismos intervalos de tiempo y forman así el ritmo.

.....S

:.**Sampler** | Aparato que permite tener un archivo de sonidos, aptos para ser introducidos en un tema. El instrumento más utilizado a la hora de crear música de baile.

:.**Saturación** | Relativo a la pureza del color.

:.**Sinestesia** | Es – en retórica, estilística y neurología – la mezcla de impresiones de sentidos diferentes. Un sinestético puede, por ejemplo oír colores, ver sonidos, y percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. La sinestesia es un efecto común de algunas drogas psicodélicas de los fármacos enteógenos como el LSD o la mescalina.

:.**Synth Pop** | Se refiere a un estilo musical, sub-género de desarrollado a finales de los '70 y principios de los '80 principalmente en el Reino Unido. Sus orígenes se remontan al desarrollo de los y la , pero su verdadero impulso se inició cuando los pioneros de la electrónica editan su cuarto álbum *Autobahn* en 1974.

.....T

:.**Techno** | Viene de Detroit, donde algunos grupos hacen propio el sonido electrónico generado por instrumentos analógicos como la Roland TR-808. Se caracteriza por carecer de voces y centrarse principalmente en el ritmo.

:.**Textura** | Es el tratamiento dado a la superficie, o su apariencia externa, y definitivamente también es una de las principales cualidades físicas y estéticas de la materia; de hecho necesita de una percepción óptica, hasta el punto de que el tacto queda en algunas ocasiones sometido a la vista.

:.**Trance** | Estado extraordinario de consciencia despierta, determinado por el sentimiento, se caracteriza por el arrobamiento interior y la rotura parcial o total con el mundo exógeno, dirigiendo la consciencia despierta –entendida como "capacidad para conocer" – hacia las dimensiones subjetivas del mundo mental.

:.**Trance** | Muy similar al ambient y al acid-house, el trance es mas suave o tranquilo para los oídos y el cuerpo que cualquier clase de Techno, pero sigue haciendo bailar a quien lo escucha. Esta diseñado para transportar, literalmente a otro mundo de armonía y felicidad. Su característica principal es su beat más alto (con 150 BPM), obligatorio de 303 sonidos.

:.**Trance Étnico** | Nace del trance amistando rápidamente con el tribal. A veces comparten el mismo escenario y tocan juntos. Se combinan los ritmos rápidos y las evoluciones sintéticas del trance con instrumentos típicos de diferentes etnias americanas, africanas, árabes, incluso celtas.

:.**Transubhiriano** | Máximo exponente del Trance Étnico nacional. Combinando la electrónica con lo acústico, se le ha señalado como un impulsor de una nueva era musical en Chile.

:.**Tribal** | Como su nombre lo dice, su ritmo incluye sonidos que se acercan al origen de los nativos americanos y africanos, además de presentar otros estilos nativos de música mundiales. Es la conexión perfecta entre un rave moderno y la música, rituales y culturas ancestrales. Quien la baila, es transportado hasta los orígenes primarios de la cultura musical.

:.**Trip-hop** | Se le considera un tipo de Hip-Hop experimental y más instrumental. Surgió en Bristol, Inglaterra a finales de los 80. Es un estilo downtempo, el beat promedio es entre 70 y 99 BPM. Es una fusión compleja con sonidos reggae, jazz y jungle pero que utiliza como base principal el hip-hop lento.

.....V

:.**Visuales** | Las visuales o proyecciones de luz, son una técnica de ambientación que cada vez toma mayor importancia en raves o fiestas organizadas al interior de un club enfocado a la música electrónica. Por medio de un proyector se fija temporalmente una imagen estática o animada sobre una superficie.

:.**VJ** | Abreviatura de visual o video-jockey. Realiza la misma función que un DJ, pero en lugar de mezclar sonidos, mezcla imágenes.

BIBLIOGRAFÍA.

LIBROS.

CLOTHES, Jean. V. V. A. A. *“La más bella Historia del Hombre”*. Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello. ISBN 956-13-1595-5.

CRUZ DE AMENÁBAR, Isabel. *“La Fiesta: Metamorfosis de lo Cotidiano”*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1995. 352 pp. ISBN 956-14-0386-2.

DEBORD, Guy. *“La Sociedad del Espectáculo”*. Valencia, España: Pre-Textos, 2003. ISBN 84-8191-442-8.

JAEGER, Timothy. *“VJ: Live Cinema Unraveled”*. Los Angeles, Estados Unidos: Copyright Timothy Jaeger, 2005.

LÓPEZ SÁEZ, José Miguel. *“Diseño de Iluminación Escénica”*. Madrid, España: Editorial La Avispa, 2000. ISBN 84-930968-6-5.

MC LUHAN, Marshall. *“El Medio es el Masaje”*. Barcelona, España: Editorial Paidós, 1988, 4ª reimpresión, 1997. ISBN 84-7509-015-X.

MONSERRAT, Javier. *“La Percepción Visual”*. Madrid, España: Editorial Biblioteca Nueva, 1998. ISBN 84-7030-535-2.

PRIMUS, Carolina. RIVERA, Rebeca. *“FLYtech: Imágenes para Volar”*. Santiago, Chile: Proyecto de Título, Universidad Tecnológica Metropolitana, Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación, Escuela de Diseño, 2004.

REYNOLDS, Simon. *“Generation Ecstasy: Into the World of Techno and Rave Culture”*. New York, Estados Unidos: Routledge, 1999. ISBN 0-415-92373-5.

SEPÚLVEDA, Fidel. V.V.A.A. *“XVI Temporada de Arte y Cultura Tradicional. La Fiesta Ritual: Valor Antropológico, Estético, Educativo”*. Santiago, Chile: Facultad de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000. Colección Aisthesis, 16.

SCHOLLES, Percy. *“Diccionario Oxford de la Música”*. Cuba: Pueblo y Educación, 1973.

SCHULTZ, Uwe. *“La Fiesta: Una historia cultural desde la Antigüedad hasta nuestros días”*. Madrid, España: Ediciones Alianza, 1993. ISBN 84-206-9654-4.

VERDÚ MARCIÁ, Vicente. V. V. A. A. *“Fiesta, Juego y Ocio en la Historia”*. Salamanca, España: Ediciones Universidad Salamanca. ISBN 84-7800-714-8.

45º CONGRESO NACIONAL DE AMERICANISTAS. *“Rituales y Fiestas de las Américas”*. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes. ISBN 958-9057-07-1.

REVISTAS.

CÁDIZ, Rodrigo. “Estrategias auditivas, Perceptuales y Analíticas en la Música Electroacústica”, en: *Resonancias*. Santiago, Chile: Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nº 13, Noviembre, 2003, pp 47-65.

CASANUEVA, Manuel. “Trances del Ocio: la Fiesta y el Juego”, en: *Revista Universitaria*. Santiago, Chile: Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nº 39, 1993, pp 36-39.

CRUZ AMENÁBAR, Isabel. "Lo Sagrado como Raíz de la Fiesta", en: *Humanitas*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. Nº 2, Abril – Junio, 1996, pp 258-269.

DI GIRÓLAMO, Claudio. "El Lenguaje Espacial: El Escenógrafo", en: *Apuntes*. Santiago, Chile: Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nº 104, Invierno – Primavera, 1992, pp 77-83.

GUERRERO, Iván. "La Tirana", en: *Blank Magazine*. Santiago, Chile: Blank Comunicaciones. Nº 4, Julio, 2001, pp 61-68.

LÓPEZ CAULY, Ramón. "La Iluminación en el Límite de lo Tangible", en: *Apuntes*. Santiago, Chile: Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nº 101, Septiembre – Diciembre, 1990, pp 56-60.

LÓPEZ CAULY, Ramón. "La Imaginación Escenográfica", en: *Apuntes*. Santiago, Chile: Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nº 115, Primer Semestre, 1999, pp 102-109.

TRUMPER, Bernardo. "Iluminación Teatral", en: *Apuntes*. Santiago, Chile: Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nº 103, Primavera 1991 – Otoño 1992, pp 113-120.

WEB.

AUSTIN, Clive. "Los Estados del Trance", [en línea], Underave, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: http://underave.iespana.es/trance_states.htm.

BERTOLINI, Constanza. "¿Qué ves Cuando me ves?", [en línea], La Nación Line, [última consulta, Agosto, 2005], disponible en: <http://www.lanacion.com.ar>.

BAINBRIDGE, Benton. "Statement" [en línea], Benton-C, [última consulta, Noviembre, 2006], disponible en: <http://benton-c.com/statement.htm>.

CANAL 100. "Una Nueva Sorpresa: VJs en Discos y Antros", [en línea], Canal 100, [última consulta, Agosto, 2005], disponible en: http://www.canal100.com.mx/telemundo/informes/?id_hoja=404.

D-FUSE. "Projects", [en línea], D-Fuse, [última consulta, Noviembre, 2006], disponible en: <http://www.dfuse.com/nav.html>.

DÍAZ, Alfonso. "La Tirana... la Reina de las Diabladas", [en línea], La Segunda, [última consulta, Octubre, 2005], disponible en: http://www.lasegunda.com/ediciononline/especiales/alfonso_tirana/index.asp.

DUOIPS. "Música Electrónica", [en línea], Duiops, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.duiops.net/newage/newmusel.htm>.

DUSSAUSSOU, Dominique. "Música y Psicosomática", [en línea], Revista Alcione, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: http://www.alcione.cl/nuevo/index.php?object_id=300.

ENTREMEDIOS. "Pali en Planeta Terra: Tour Verano 2005", [en línea], Entremedios, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.entremedios.cl/index.php?option=content&task=view&id=136&Itemid=>

EXCEEDA. "Live + VJ", [en línea], Exceeda, [última consulta, Noviembre, 2006], disponible en: <http://www.exceeda.co.uk/>.

FLORIDA. "Diccionarios: Techno", [en línea], Florida, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.florida135.com/pages/diccion/techno>.

KBLEJMAN, Mariano. "Cartonero Visual", [en línea], Página/12, [última consulta, Agosto, 2005], disponible en: <http://www.pagina12web.com.ar>.

KUKOVEC, Dunja. "Vj en el Arte Contemporáneo", [en línea], Alcataya, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: http://www.alcayata.com/la_comision/investigacion/vjing.htm.

LICUADORA. "Flytech", [en línea], Licuadora.cl, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.licuadora.cl/flytech/flytech.htm>.

LOS 40. "Música Electrónica: Historia", [en línea], Especiales 40, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: http://www.los40.com/actualidad/especiales/misc/2003/sonar_electronica/historia_elec.html.

Mª FERICGLA, Joseph. "La Relación entre la Música y el Trance Extático", [en línea], Revista El Mercurio, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.mercurialis.com/emc/autores/fericgla/musicatrance.htm>.

MIRAGLIA, Daniel. "Cage o la Ausencia del Orden", [en línea], Resonancias, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/index.htm?frame=http%3A//www.ccapitalia.net/reso/articulos/articulos.htm>

MUÑOZ, Ana. "Arte como Terapia", [en línea], Cepvi, web de Psicología y Medicina, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.cepvi.com/articulos/arte2.htm>.

ORQUERA, Luís Abel. PIANA, Ernesto. "Selk´Nam: Cazadores Pedestres del Fin del Mundo", [en línea], Museo del Fin del Mundo, [última consulta, Octubre, 2005], disponible en: <http://www.tierradelfuego.org.ar/museo/selknam.htm>.

PRIETO, Darío. "Música de Colores", [en línea], La Luna, [última consulta, Agosto, 2005], disponible en: <http://www.el-mundo.es/laluna/2003>.

REALACADÉMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. "Diccionario de la Lengua Española, XXII Edición", [en línea], Real Academia Española, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.rae.es/>

RICHARDSON, Diana. "Tantra, Amor y Sexo: El Corazón del Sexo Tántrico", [en línea], Living Love Universe, [última consulta, Octubre, 2006], disponible en: <http://www.loveforcouples.com/S>.

SOLU. "La Cultura de los Vjs: De la Industria del Loop a Escenarios de Tiempo Real", [en línea], SOLU, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.solu.org/writings.html>.

TORRES, Jesús "DJ Hunter". "Glosario de Términos del DJ", [en línea], El Refugio de DJ Hunter, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://djhunter78.tripod.com/id10.html>.

URBANRAVER. "Generos", [en línea], Report-TS, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://orbita.starmeda.com/%7Eurbanraver/report/musik.htm>.

VARELA. "Música Electrónica", [en línea], Varelaenred, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.varelaenred.com.ar/lamusic2.htm>.

VISUAL KITCHEN. "Funkarma", [en línea], Visual Kitchen, [última consulta, Noviembre, 2006], disponible en: http://www.visualkitchen.org/mntvk/funckarma/Fuse_Funckarma_VK_430k.mp4.

VJ CENTRAL. "Glossary", [en línea], VJ Central, [última consulta, Noviembre, 2006], disponible en: <http://www.vjcentral.com/?mod=glossary>.

WIKIPEDIA. "Música", [en línea], Wikipedia, [última consulta, Marzo, 2006], disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica>

YESMÍN, Abdo. "Reseña sobre cantos y Danzas Onas", [en línea], Sur del Sur, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://surdelsurpatagonia.com/impacto/nro26/cantosydanzas.htm>.

YESMÍN, Abdo. "Reseña sobre cantos y Danzas Onas, 3ª Parte", [en línea], Sur del Sur, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://surdelsurpatagonia.com/impacto/nro27/cantosona.htm>.

"Bailes - Antawaras", [en línea], Espejismos Danzantes, [última consulta, Octubre, 2005], disponible en: http://www.umce.cl/espejismosdanzantes/bailes_antawaras.htm.

"Celebrando 8 Años de Historia: Earthdance Chile", [en línea], Earthdance.cl, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.earthdance.cl/2005/01.earth.html>.

"Ceremonia del Hain", [en línea], Ser Indígena, [última consulta, Octubre, 2005], disponible en: <http://www.serindigena.cl/.../selknam/art-sel1.htm>.

"Contertulios de la Muerte", [en línea], Baraja de Chile, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.uchile.cl/cultura/oplath/antologia/baraja4.html>.

"Cuerpos Pintados", [en línea], Ser Indígena, [última consulta, Octubre, 2005], disponible en: <http://www.serindigena.cl/.../selknam/art-sel1.htm>.

"Despedida de Angelito", [en línea], Memoria Chilena, Dibam, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/dest.asp?id=cantodespedida>.

"Diccionarios: Techno", [en línea], Florida, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.florida135.com/pages/diccion/techno.htm>

"Iconos – Wipala", [en línea], Espejismos Danzantes, [última consulta, Octubre, 2005], disponible en: http://www.umce.cl/espejismosdanzantes/iconos_wipala.htm.

"Música Electrónica", [en línea], Varelaenred, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.varelaenred.com.ar/lamusica2.htm>.

"Música Electrónica: Historia", [en línea], Wikipedia, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica.

"MUTEK: Música, Sonidos y Nuevas Tecnologías", [en línea], Mutek.cl, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.mutek.cl>

"Pinturas Rupestres", [en línea], Chilechico.cl, [última consulta, Septiembre, 2006], disponible en: <http://www.chilechico.cl/turismo/atrupestre.htm>.

“¿Qué es Earthdance?”, [en línea], Earthdance Chile 2004, [última consulta, Octubre, 2006], disponible en: <http://www.earthdance.cl/2004/earthdance.htm>

“Teoría del Color”, [en línea], News, Artes Visuales, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.newsartesvisuales.com/funda/COLOR1.HTM>.

“Transubhiriano”, [en línea], Subhira.cl, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: http://www.subhira.cl/home_trans.htm

“Transubhiriano en Vivo 4 de Septiembre en el Galpón Víctor Jara”, [en línea], Diario de la Sociedad Civil, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.sociedadcivil.cl/nuevodiario/sitio/informaciones/noticia.asp?id=5899>.

“Transubhiriano y Muza: Siete horas de Envolvente Música en Vivo”, [en línea], Música.cl, [última consulta, Noviembre, 2005], disponible en: <http://www.musica.cl/detnoticia.asp?id=1944>.