

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Proyectar Música, Componer Arquitectura

Trabajo Fin de Grado

Grado en Fundamentos de la Arquitectura

AUTOR/A: Morant Sanz, Guillem

Tutor/a: Grau Fernández, Juan

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

A mis padres por la música.

A mis profesores por la arquitectura.

A mis padres por la arquitectura.

A mis profesores por la música.

(ESP)

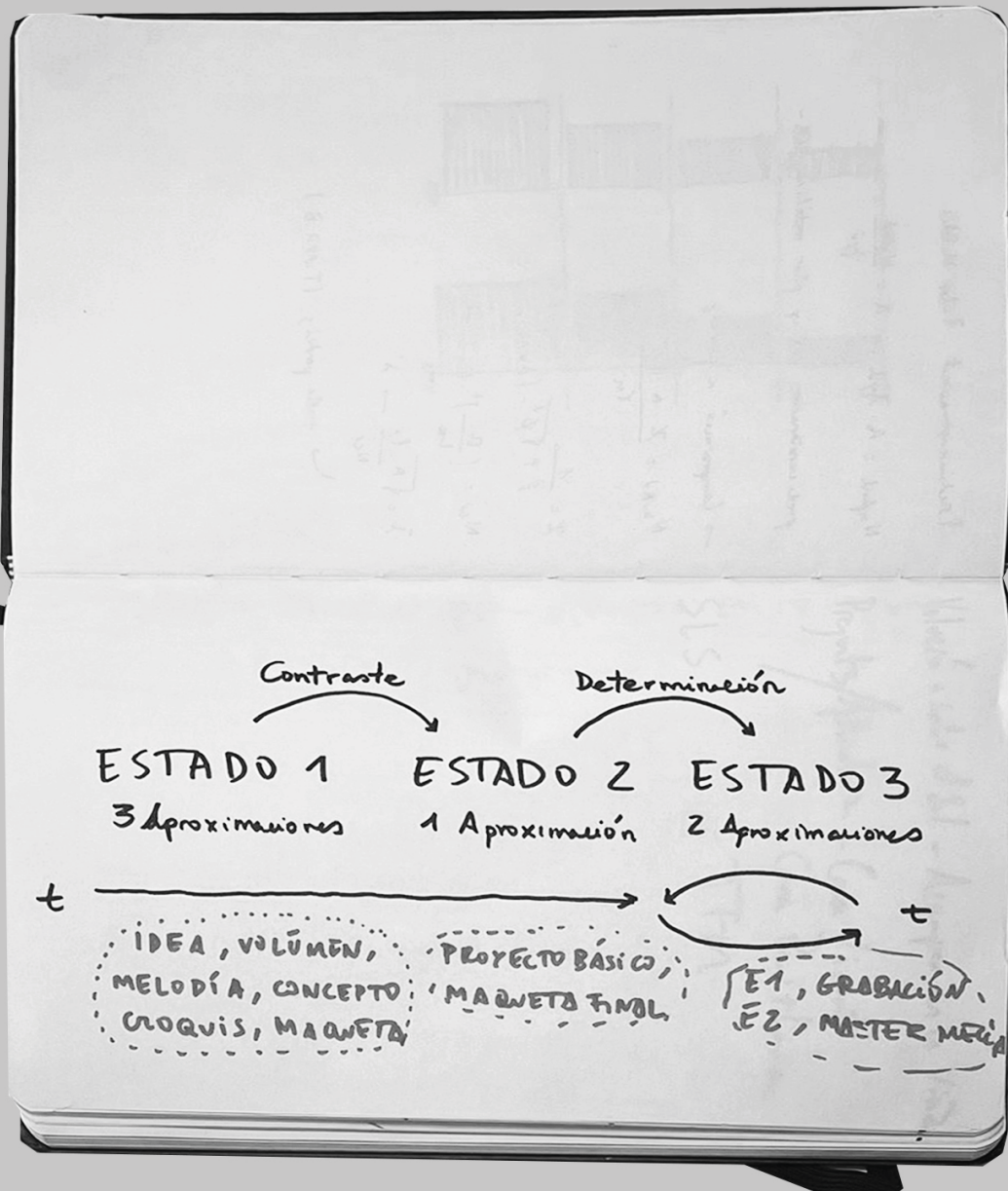
El objetivo del trabajo es encontrar las competencias transversales de la composición arquitectónica y musical. Se intentarán distinguir aquellos componentes artísticos que ambas artes comparten durante el desarrollo de una obra, partiendo de la idea o germen, hasta su representación final. Se estudiarán conceptos que se consideran claves en las diferentes disciplinas de estudio, utilizando la comparación como método analítico.

(VAL)

L'objectiu del treball és trobar les competències transversals de la composició arquitectònica i musical. S'intentaran distingir aquells components artístics que les dues arts comparteixen durant el desenvolupament d'una obra, partint de la idea o germen fins a la representació final. S'estudiaran conceptes que es consideren claus a les diferents disciplines d'estudi, utilitzant la comparació com a mètode analític.

(ENG)

The aim of the work is to find those transversal skills of architectural and musical composition. We'll try to distinguish the artistic components that the two arts share in the development of a work, starting from the idea or germ to its representation. Concepts that are considered key in the different disciplines of study will be studied - using comparison as an analytical method.

0 INTRODUCCIÓN

0.1 MOTIVACIÓN PERSONAL	7
0.2 OBJETIVO	8
0.3 METODOLOGÍA	9

1 ESTADO DEL ARTE

1.1 AFINIDADES	11
Características atribuibles	
Aforismos	
La dimensión	
Conceptos	
Creatividad ambivalente	
1.2 ESPACIO, TIEMPO Y SILENCIO, tesis doctoral de J.L.Baró	12
1.2.1 PRESENTACIÓN	
1.2.2 RESUMEN	
Cuadros resumen	
1.2.3 CONCLUSIONES	
1.3 IANNIS XENAKIS	22
1.3.1 BIOGRAFÍA Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL	
1.3.2 RESUMEN	
Cuadros resumen	
1.3.3 OTRAS OBRAS	
1.4 LLORENÇ BARBER	28
1.4.1 BIOGRAFÍA Y OBRA	
1.4.2 ENTREVISTA	

2 CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES

32

Portada “Volverá a Salir el Sol”, Lemons
Acampar en la Viña
Convento de la Tourette
Metastasiéis
Diagrama
Cuadro comparativo
Ítem

2.2 CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN. COMPARACIÓN DE OBRAS

2.2.1 CONVENTO DE LA TOURETTE-METASTASIÉIS

37

Contexto y resumen de las obras

ITEMS

TABLAS COMPARATIVAS

2.2.2 VOLVERÁ A SALIR EL SOL-ACAMPAR EN LA VIÑA

42

Contexto y resumen de las obras

ITEMS

TABLAS COMPARATIVAS

3 CONCLUSIONES

3.1 HALLAZGOS

56

3.2 CAUSAS ATRIBUIBLES

57

4 BIBLIOGRAFÍA

4.1 Referencias bibliográficas

58

4.2 Anejo Audible

61

“El instinto y la elección subjetiva son los únicos capaces de garantizar el valor de una obra artística.”

Iannis Xenakis

0.1 MOTIVACIÓN PERSONAL

Soy músico desde que tengo uso de razón. Ya en los primeros recuerdos que tengo de mi infancia, la música está omnipresente. Me imagino mis recuerdos cómo aquellas películas mudas en las cuales sólo la música habla, y otorga a cada escena una emoción y un tinte particular.

En mi casa todos somos músicos, cuando éramos pequeños nos despertábamos con la música de Bach o Beethoven.

En el coche, en casa, en casa de mis abuelos, mis tíos, los amigos de mis padres, todos eran músicos y todo, nuevamente, se ha vuelto a impregnar de aquel tinte.

Supongo que todo esto ha permitido y confluído en que en la actualidad me dedique profesionalmente a la música, y gran parte de mi familia también. Un buen ejemplo de eso es mi hermano, un espléndido fagotista y pianista que actualmente se encuentra estudiando en Barcelona el grado profesional de estos instrumentos en el ESMUC, el conservatorio español más reconocido a nivel europeo.

También desde pequeño he sabido que quería ser arquitecto.

El mismo día que despertaba con el Concierto para fagot en sí bemol mayor, K. 191 de Mozart, seguía con la construcción de aquellas casitas del árbol que hacía con mis primos.

Esta hermosa dualidad que me envuelve, a mucha gente de mi alrededor le preocupa y en tono jocoso, numerosas ocasiones me han planteado la cuestión: Qué prefieres... ¿arquitectura o música?

Cuando empecé la carrera me tomaba esta pregunta muy en serio. Sentía muy adentro el hecho de que algún día en mi vida tendría que tomar una decisión al respecto. En función de la gente que me lo preguntase y del momento en el que me encontraba, respondía una cosa u otra.

En cuanto he ido avanzando en los cursos de arquitectura un pequeño germen ha ido creciendo en mi pensamiento. Cómo si una pequeña voz me hablase desde lejos y plantease la siguiente cuestión:

¿Son la arquitectura y la música lo mismo?...

¿Es en esencia el mismo gesto artístico construir desde la idea primera hasta el final, combinando arte y técnica, una canción y una casa?

Siento que esta investigación me va a traer una reconciliación con mi yo antiguo, con el niño que cantaba mientras construía.

Para mí, es lo mismo.

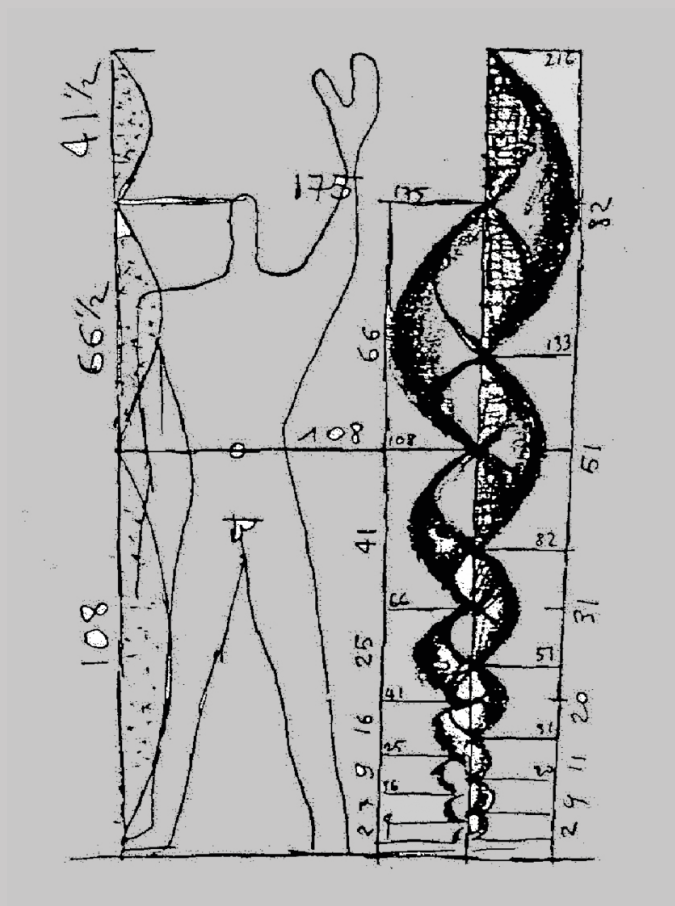
0.2 OBJETIVO

HIPÓTESIS DE PARTIDA

La hipótesis que plantea esta investigación es que puede existir una relación entre los procesos creativos mediante los cuales se concibe la arquitectura y la música.

Estos lazos son conceptuales, en tanto que en una primera instancia no existe mediación entre estas dos disciplinas. Existen casos puntuales como la obra de Iannis Xenakis, que prueban que esta conexión puede ser directa y, por tanto, será estudiada y analizada durante el desarrollo de este trabajo.

Es por eso que decido ir de lo conceptual a lo concreto, intentando desglosar los elementos que intervienen en las diferentes fases de dichos procesos, y comprobando si se observan, o no, nexos de unión entre dichos procesos.

0.3 METODOLOGÍA

MÉTODO ANALÓGICO E INDUCTIVO

Como metodología de estudio se escoge, para la comparación de casos, el método analógico, donde se centrarán los esfuerzos en la descripción detallada del proceso creativo y la comparación caso por caso, de los diferentes ítems, que se clasificarán previamente a esto.

Tras esta comparación se utilizará el método inductivo para, a partir de los resultados obtenidos en las tablas de comparación anteriores, generalizar y extraer las pertinentes conclusiones.

PROCEDIMIENTO

Durante el desarrollo de la investigación se distinguen tres partes. En primer lugar, la presentación de personajes. En esta división expondré las obras que se van a analizar.

Primeramente, y en cuanto a los proyectos de propia autoría, se analizarán unas canciones que escribí y registré en 2020, junto a el PFC del curso académico 2022-2023. En segundo, se estudian dos obras del compositor y arquitecto Iannis Xenakis, “El convento de la tourette”, y “Metastasiéis”.

En la segunda parte presentaré diferentes ítems que utilizaré para el análisis de lo anteriormente comentado. Estos ítems responderán a un momento temporal y estado de desarrollo muy concreto de la obra en creación. Se estudiarán aunando las dos artes y profundizando en aquello que se considere necesario.

Para ordenar los diferentes ítems de análisis, he dividido el desarrollo de una obra en tres estados, y estos tres diferentes estados, en diferentes aproximaciones.

En la parte tercera se reunirán todos los ítems, resumidos en representaciones gráficas muy visuales. De esta forma, podremos resumir, desde tres perspectivas, una para cada estado, aquellos acercamientos que se generen en estas tres disciplinas.

FUENTES

Entre las fuentes utilizadas cito:

-Documentales: (con valor histórico)

Documentos gráficos de obras musicales y arquitectónicas de todo tipo, maquetas musicales y arquitectónicas, escritos previos, fotomontajes;

-Bibliográficas: (han sido publicadas y carecen de la cualidad que dota a las documentales de únicas)

-Libros técnicos, documentales audiovisuales, tesis doctorales, y revistas;

-Experiencia personal: (Referentes a las obras de creación personal)

-Grabación discográfica de composiciones propias, archivos extraídos de experiencias en grabaciones y musicales, y proyectos arquitectónicos personales.

1 ESTADO DEL ARTE

1.1 AFINIDADES

Características atribuibles [1]

Arte Combinatoria

“Si Aristóteles distingue entre artes combinatorias, artes sustractivas, artes transformadoras... la arquitectura y la música son combinatorias.”

Así empieza José Luis Baró su ponencia donde resume su tesis en el Colegio de Arquitectos de Castellón.

La arquitectura y la música se componen, por motu proprio de las artes combinatorias, de elementos que, en sí, tienen carácter propio y que se pueden combinar de infinitas formas.

Doble vocación

“Por una parte idea, por otra parte, ejecutar”, continua José Luis Baró.

Entre estos dos procesos existe un intermediario, para la arquitectura: el proyecto, la planimetría, para la música: la partitura. Sin olvidar, no obstante, de otra característica fundamental, Baró apunta: “ el desarrollo final, depende de terceros”. En este caso sugiere que el pensador de la obra en muy pocas ocasiones es el ejecutor, por lo tanto, el resultado final depende necesariamente de un tercero.

Aforismos [1]

La arquitectura es música congelada. Friedrich Schelling

La música es arquitectura móvil. Iannis Xenakis

La música es la arquitectura del tiempo. Antoni Gaudí

La arquitectura es el silencio petrificado. Juhani Pallasmaa

La música es la pariente más próxima a la arquitectura. Louis Henry Sullivan

Estos diferentes arquitectos, la mayoría de ellos también músicos, se dieron cuenta de que los lazos se estrechaban más, en cuanto más se adentraban en la exploración de los límites de estas disciplinas.

La dimensión [1]

Cada una de las disciplinas se mueve en su dimensión.

En este apartado se exponen conceptos que no intervienen directamente en la creación, que es lo que se pretende estudiar, pero que sí son totalmente transversales para el estudio que se propone.

La dimensión en la arquitectura

La dimensión de la arquitectura es el espacio.

A partir del siglo XX la dimensión del tiempo adquirirá mucha importancia dentro de la arquitectura (siendo las primeras corrientes vanguardistas quienes llevarán como bandera esta hito) y las primeras corrientes vanguardistas llevarán bandera de este hito.

Los dibujos de Sant'Elia, el paseo arquitectónico de Le Corbusier, los ejercicios de utopía de Archigram, son un buen ejemplo de ello.

La dimensión en la música

La dimensión de la música es el tiempo.

Sin el tiempo, la música no se reproduce.

Sin embargo, la dimensión espacial es crucial para la descripción y concepción de la música.

Conceptos [1]

Verticalidad: Tonos altos y bajos, refiriéndose a los agudos y graves.

Horizontalidad: La interpretación de la música es lineal.

Profundidad: Melodías principales, y acompañamientos, funcionan como si fueran capas.

Creatividad ambivalente [1]

He querido exponer dos de los ejemplos que analizaré más tarde durante el análisis del estado del arte: Iannis Xenakis y Llorenç Barber.

Estos dos personajes sustentarán que ambas disciplinas se encuentran íntimamente ligadas mediante sus obras. Ambos, usaron sus teoremas musicales, para generar ambientes y espacios llenos de contenido.

Por otro lado, y para completar el apartado se entrevistará al artista conceptual Llorenç Barber. Por otro lado, pero referente al artista, durante la investigación principal del trabajo se expondrán obras del mismo ejemplificando diferentes estados de desarrollo de la obra.

1.2 ESPACIO, TIEMPO Y SILENCIO, tesis doctoral de J.L.Baró [1]

1.2.1 PRESENTACIÓN TESIS J.L.BARÓ

El objetivo de Baró a lo largo de la investigación es profundizar en las relaciones que vinculan la Arquitectura con la Música.

Baró elegirá dos autores, con carácter netamente vanguardista y con una coincidencia temporal ligeramente desfasada, Mies Van der Rohe y Anton Webern por sus grandes coincidencias conceptuales durante el desarrollo de su obra.

Contemplará la visión del compositor desde la percepción de un arquitecto y, viceversa, la visión del arquitecto desde la posición del músico.

1.2.2 RESUMEN

Línea temporal

Dividirá la obra de estas dos figuras en tres etapas; juventud (1), primera madurez (2), madurez plena (3).

Mies Van der Rohe:

(1) 1906-1919, (2) 1919-1938, (3) 1938-1969

Max Weber:

(1) 1899-1910, (2) 1910-1924, (3) 1924-1945

Estos tres momentos se igualarán a continuación en forma de cuadros comparativos que contendrán, más que una obra, los gestos o conceptos que la definen y, entonces, se tratará de demostrar que las decisiones formales tienen un grado de coincidencia muy alto.

Palíndromo, aludido por Webern en una de sus conferencias.

Anton Webern (1883-1945)

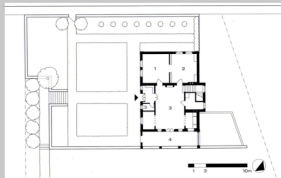

Mies Van der Rohe (1886-1969)

Mies Van Der Rohe

Obra: Casa Riehl

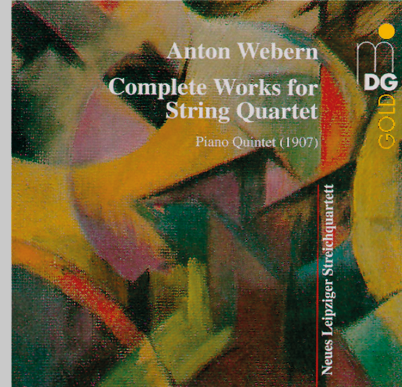
Año y Ubicación: 1906-1907 Naubalsberg, Alemania

Anton Webern

Obra: Quinteto para piano y cuerdas s/Op. (1907, m118)

Año y Ubicación: 1907, ubicación desconocida

Descripción y atributos:

Neoclasicismo

Referencias: Schinkel, Muthesius, Behrens

Poco interés por la vanguardia.

Recibe influencias de la arquitectura del momento y sus publicaciones.

Formación: Artesanal

Descripción y atributos:

Postromanticismo

Referencias: Schoenberg, Mahler, Brahms

Es un conjunto melódico con cierto aire romántico donde podemos empezar a ver cromatismos, pero que aún conserva la tonalidad clásica.

Formación: Académica

Etapa: Primera Juventud

Línea Temporal:

Imagen ← [2], Imagen → [3], Audio → [4], barra temporal ↓ [1]

Mies Van Der Rohe

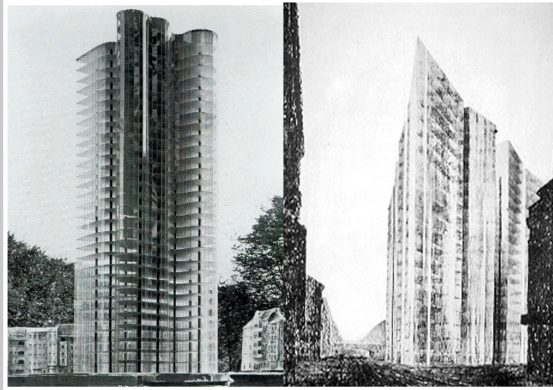
Obra: Concurso Friedrichstrasse y Rascacielos de Vidrio

Año y Ubicación: 1921, Berlín y 1922, Berlín, Alemania

Anton Webern

Obra: I Lied, Op.8

Año y Ubicación: 1910, ubicación desconocida

Tú, a quien no digo que por la noche
lloro tendido,
tú, cuyo ser me pone cansado
como una cuna.

Tú, que no me dices cuándo ella vela
por causa mía:

¿Cómo podemos soportar en
nosotros

sin sosegar
esa magnificencia?

(Una breve pausa y vacilando)

Observa a los amantes:
cuando comienzan las confesiones,
que pronto mienten.

Descripción y atributos:

Expresionismo, Dadaísmo

Referencias: Bruno Taut (Catedral de Roca), Jean Arp (Negro Biomórfico)

Esta arquitectura utiliza la abstracción cómo mecanismo. El autor o emisor trata de alejarse de lo reconocible para desencajar al receptor.

Descripción y atributos:

Expresionismo Convicto

Webern escoge una poesía que figura en una novela de Rainer María Rilke que habla de angustia, soledad y muerte. Esto encaja con la situación vital de Webern, en la cual acaba de morir su madre.

La música es atonal libre, y no existe armonía ni estructura.

Se caracteriza por su dificultad de interpretación.

Etapas: Primera Madurez

Línea Temporal:

Imagen ← [5], Imagen → [1], Audio → [6], barra temporal ↓ [1]

Mies Van Der Rohe

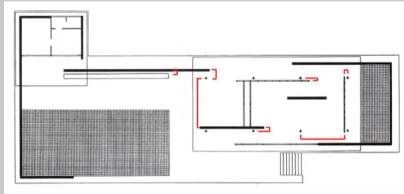
Obra: Pabellón Alemán de Barcelona

Año y Ubicación: 1929, Barcelona, España

Anton Webern

Obra: I Lied sobre poema de George Trakl, op. 14

Año y Ubicación: 1917, ubicación desconocida

Descripción y atributos:

Descompartimentación espacial

Hay una intención rupturista en la obra de Mies y la encontramos cuando desplaza la estructura de los paneles, para diferenciar entre la estructura y el espacio. Las líneas que en rojo que expresan el desfase entre panel y estructura son equivalentes a los intervalos forzosos en la música de Webern.

Descripción y atributos:

Desnucamiento de la tonalidad

Los intervalos que tradicionalmente se han considerado agradables de escuchar ahora son, exagerados y difíciles. Su intención es totalmente rupturista. Son imprevisibles y no existen cadencias que nos den información sobre la estructura de la pieza.

Etapa: Primera Madurez

Línea Temporal:

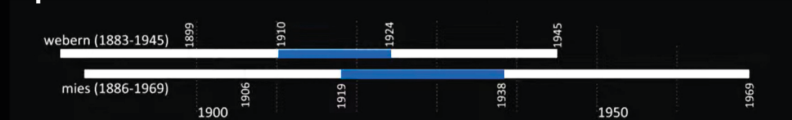

Imagen ← [1], Imagen → [1], Audio → [7], barra temporal ↓ [1]

Mies Van Der Rohe

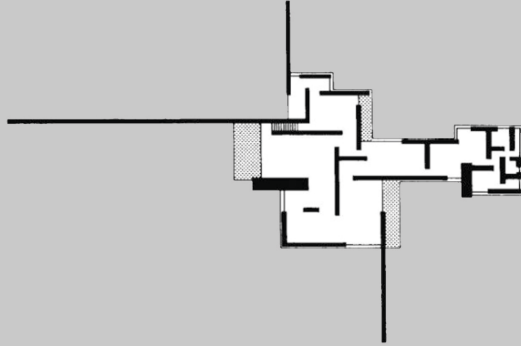
Obra: Casa de Campo de Ladrillo

Año y Ubicación: 1924, Berlín, Alemania

Anton Webern

Obra: I pieza para violoncello y piano, op.11

Año y Ubicación: 1914, ubicación desconocida

Descripción y atributos:

Elementarismo

Referencias: Mondrian (Neoplasticismo)

El neoplasticismo será una corriente clave para esta etapa del arquitecto que descompondrá la caja para separarla y trocearla.

Con ella generará este proyecto en el que los muros diluyen los límites y la cubierta sobrepasa los límites del cerramiento.

Descripción y atributos:

Puntillismo, Desintegración Temática

Referencias: Seurat (Puntillismo)

No existe un tema ni una frase musical, solo escuchamos pinzeladas, pequeños fragmentos que vienen encapsulados entre silencios de duración variable.

Etapa: Primera Madurez

Línea Temporal:

Imagen ← [8], Imagen → [1], Audio → [9], barra temporal ↓ [1]

Mies Van Der Rohe

Método: Modo de hacer con orden, Baukunst y Sachlichkeit

Obras: Nationalgalerie, 50x50, Bacardi Building

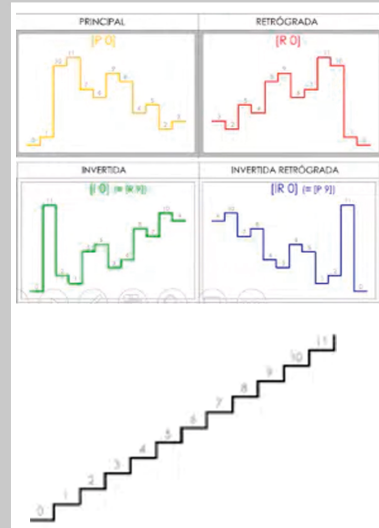
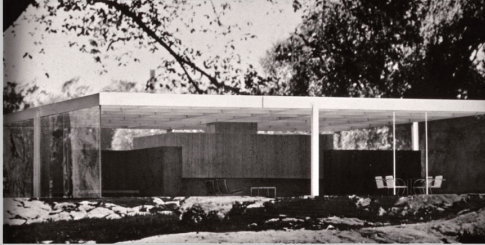
Año y Ubicación: 1968, Berlín, Alemania

1957, Chicago, Estados Unidos

Anton Webern

Método: Método Dodecafónico

Año y Ubicación: 1932, ubicación desconocida

Descripción y atributos:

Seriación.

Mies comienza a resolver muy pocas tipologías de edificio, pero cada vez más perfeccionadas, con los mismos sistemas y materiales.

El proyecto de partida sería la vivienda 50x50 con cuatro pilares en el centro de los vanos de cada costado, a continuación el edificio Bacardi y la Nationalgalerie que tienen el mismo modelo estructural y espacial.

Descripción y atributos:

En el caso de Weber, creó el método de composición con doce sonidos, que tienen la misma relación jerárquica entre ellos.

Este sistema propone 4 ordenaciones diferentes para estos 12 sonidos, y tiene la intención de crear nuevas condiciones constructivas para establecer diferencias formales y estructurales, que anteriormente eran generadas por nudes de sucesiones armónico-tonales.

“Es cómo si tuvieramos una escalera, para subir o bajar de suelo, tendríamos que atravesar todos aquellos escalones. Ahora bien, puedo ir saltando peldaños o en función de lo que me interese transmitir.”

Apunta Baró.

Etapa: Madurez Plena

Línea Temporal:

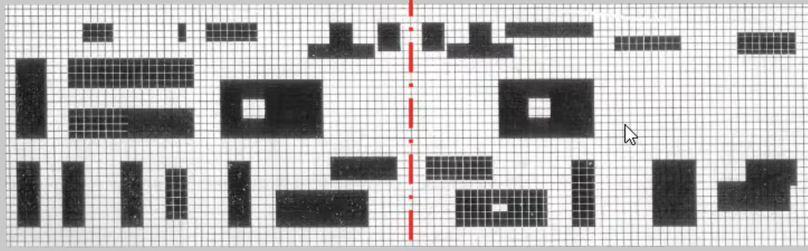
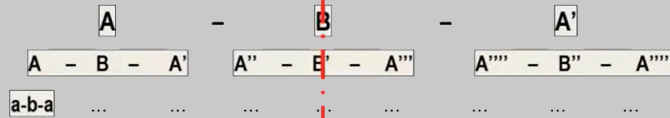
Imágenes ← [10,11], Imagen → [1], barra temporal ↓ [1]

Mies Van Der Rohe

Obras: Masterplan del IIT, IIT Crown Hall
Año y Ubicación: 1940-1956, Illinois, Chicago, Estados Unidos

Anton Webern

Obra: Cuarteto para cuerda op.28, 2o Movimiento
Año y Ubicación: 1937-1938, ubicación desconocida

Descripción y atributos:

Simetría

Mies se preguntará porque los edificios no pueden ser simétricos. Argumentará que el esquema funcional le pide que los edificios lo sean y esto lo convertirá en una condición de orden en la ordenación de las piezas en la planificación del IIT, y más tarde, en la construcción del Crown Hall del IIT.

Descripción y atributos:

Objetividad

El sistema de Webern era tremendamente abstracto y no le permitía generar estructuras que se apoyaran por sí mismas. Las obras eran muy cortas, carecían sensibilidad puesto que eran muy técnicas y no existía ni un atisbo de acercamiento a la belleza.

Es en este momento en el que introducirá otros conceptos de orden como la simetría, la repetición y la fractalidad, que le ayudarán a objetivizar el método sin perder un lenguaje propiamente moderno.

En esta última época podemos ver que el método desarrollado por los dos autores, ahora, buscan acercarse al resto y exhibir razones de uso mediante mecanismos que antes han servido para justificar otros sistemas de orden.

Etapa: Madurez Plena

Línea Temporal:

Imagen compuesta [1], Audio → [12], barra temporal ↓ [1]

1.2.3 CONCLUSIONES

J.L. Baró resume este último epígrafe en un primer apartado en el que definirá los hallazgos, aquellas pruebas firmes que se vislumbran después de esta exhaustiva investigación, en segundo lugar, las causas atribuibles a la relación tan estrecha que se observa en las distintas fases, y un tercer apartado, muy interesante, que llama “Cauces abiertos para futuras investigaciones”, donde propone situaciones en que la investigación se pueda seguir produciendo. [1]

Entre los hallazgos no se encuentra un vínculo que permita afirmar que hubo una conexión directa entre los autores, es, entonces, cuando Baró utiliza el apartado de las “Causas atribuibles” para justificar de esta forma que, debido al contexto creativo y sociocultural, “El espíritu de la época”, “La visión del mundo”, existen coincidencias formales en cada una de las etapas.

1.3 IANNIS XENAKIS

Durante este apartado del trabajo voy a analizar la obra de Iannis Xenakis de una manera paralela a la que he resumido la tesis de J.L. Baró. En dos ítems compararé los proyectos más representativos de su obra.

1.3.1 BIOGRAFÍA Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL [13]

Xenakis nació en Brăila, Rumania, de padres griegos. Pasó su juventud en Grecia, donde estudió ingeniería en la Universidad Politécnica Nacional de Atenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en la resistencia griega contra la ocupación nazi y, más tarde, en la guerra civil griega, resultando gravemente herido y marcado de por vida en su rostro. En 1947, se exilió en Francia debido a sus actividades políticas.

Tras esto, abandonó la resistencia y su amado país y, desde ese día, se juró que su revolución estaría ahora en la música.

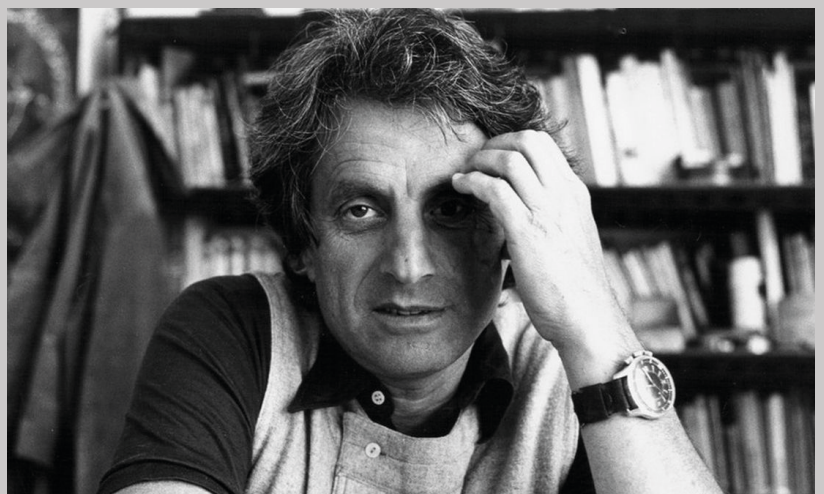
Por contacto de otro exiliado empezaría a trabajar en el estudio de Le Corbusier.

Aquí se enamoraría de la arquitectura porque en ella encontraría soluciones para los problemas que se encontraba escribiendo música.

Sus obras más trascendentales en el campo de la arquitectura son El Convent de la Tourette y el Pabellón Philips. En el campo de la música; Catarsis y Metástasis. Estas, se gestaron de forma coetánea respectivamente.

Entre ellos hubo proyectos que marcaron fuertemente el destino de la arquitectura y la música contemporánea.

Iannis Xenakis falleció el 4 de febrero de 2001 en París, Francia, a la edad de 78 años. Su muerte marcó el fin de una era para la música contemporánea y la arquitectura.

Iannis Xenakis (1922-2001)

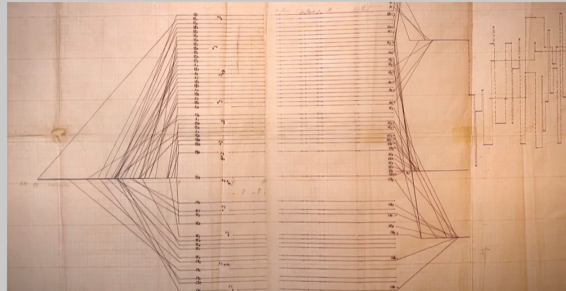
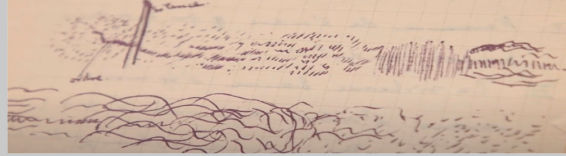
Iannis Xenakis

Obra: Convent de la Tourette, Le corbusier y Iannis Xenakis

Año y Ubicación: 1957-1960, Lyon, Francia

Obra: Metástaseis

Año y Ubicación: 1953-1954, París, Francia

Descripción y atributos:

Trabaja de día en los planos del convento y de noche en las partituras de Metástasis. La arquitectura le proporciona soluciones en la música y viceversa.

Para las fachadas interiores y exteriores debe resolver la siguiente problemática: no quiere repetir el mismo módulo. Es entonces cuando utilizará por primera vez en la historia patrones rítmicos propios de la composición musical para conseguir una secuencia única en los muros cortina que revisten las diferentes caras del edificio.

Descripción y atributos:

Tras su exilio, Iannis trata de formarse como músico, pero todos los profesores le dicen que es demasiado tarde, tiene 33 años. Olivier Messiaen será el único que le dice que siga su intuición. Cuando empieza a trabajar con Le Corbusier, paralelamente empieza Metástaseis, con un nuevo lenguaje musical y trabajando con papel milimetrado, una práctica nada común en la música, más bien propia del lenguaje arquitectónico.

En esta obra podemos escuchar una voluntad disruptora. "Se puede generar un volumen sonoro que se transforma en el tiempo, de una forma muy rica para el oído, y que como artista, puedes controlar cómo un material plástico todo en conjunto. Es una transformación continua".

Etapa: Llegada a Francia

Línea Temporal:

Imagen ← [14], Imagen → [13], Audio → [15]

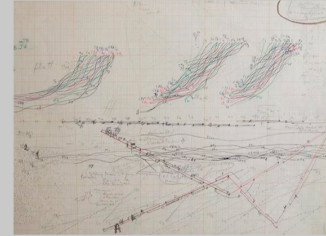
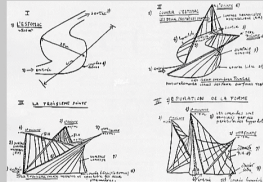
Iannis Xenakis

Obra: Pabellón Philipps, Le corbusier y Iannis Xenakis

Año y Ubicación: 1958, Bruselas, Bélgica

Obra: Metástaseis

Año y Ubicación: 1953-1954, París, Francia

Descripción y atributos:

Aplicando la misma lógica, ahora realizará el mismo proceso, hacer de la música un espacio de forma literal. Iannis se acogerá a las gráficas que le proporcionan sus diagramas musicales en forma de paraboloides hiperbólicos. Dichas piezas se encajarán creando un espacio en su interior, con diferentes escalas y dinámicas

Ahora, invirtiendo el proceso nuevamente, crea una pieza musical que se reproducirá en el interior del pabellón mediante un equipo de sonido que él mismo diseña y apoda cómo "Bosque sonoro". Con 425 altavoces, cada uno de ellos actúa con un papel independiente, cómo si de una orquesta se tratara.

Descripción y atributos:

Los glissandos de la obra Metástasis se representan en la obra de Xenakis con una forma lineal dentro de una gráfica. En la dirección de las "x" representa el tiempo, y en la dirección de las "y" representa el espacio, que en lo que la música refiere será la altura de las notas.

Estos glissandos que van de los tonos graves a los tonos agudos y viceversa le permitirán tomar como inspiración para el diseño del pabellón Philipps, conforme anteriormente se ha comentado.

El poema electroacústico que se reproduce en el interior será una de las primeras piezas de la nueva corriente musical; la música granular, que a su vez es la precursora de la música "techno".

Etapa: Llegada a Francia

Línea Temporal:

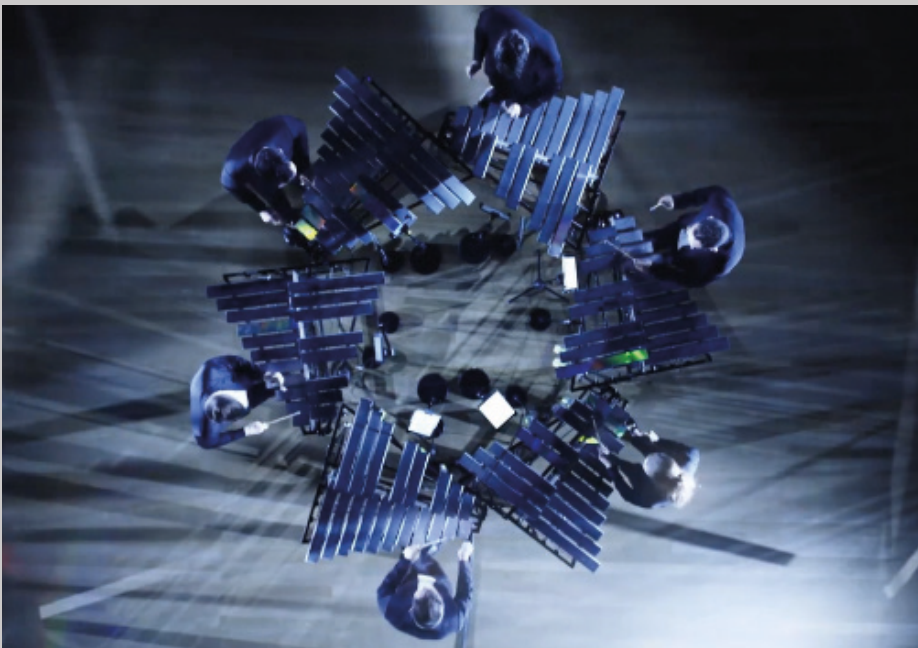
Imagen ← [13], Imagen → [13], Audio → [16]

1.3.3 OTRAS OBRAS

Por último, quería sumar otras obras de Iannis Xenakis que también fueron trascendentes y sumamente importantes en la investigación de la ambivalencia en los recursos y elementos que entremezclan la arquitectura y la música.

Shixxen, instrumento creado para la interpretación de “Pléiades, movimiento metálico” (1978) [13]

Este instrumento se introduce en la obra cómo parte de ella, desde su concepción hasta su puesta en obra. La construcción es un acto propio de la arquitectura pero en este caso se encuentra a caballo entre la arquitectura y la música. Estos dos campos eran muy familiares para Iannis Xenakis, quién, al componer una obra que se hubiera podido tocar perfectamente con 6 metalófonos convencionales, pensó que era totalmente necesario para la obra que los 6 instrumentistas debían tener una conexión visual continua. Otra vez, conceptos propios de la arquitectura, convirtiéndose en música.

Sextet Pléiades (Iannis Xenakis, 1979)

Orquesta compartida, “Terretektorh” (1965-66) [13]

El autor, nuevamente, va a componer una obra que va a implicar a la arquitectura. En este caso colocará al oyente en el centro de la orquesta para darle la sensación de sonido especializado. La experiencia es diferente en cada uno de los sillones, más aún, si tenemos en cuenta la forma en la que escribía Iannis.

Él, a diferencia de los autores clásicos, no repite ningún papel, y creó una estructura de orquesta alternativa que era mutante y la cambiaba en función de cada obra.

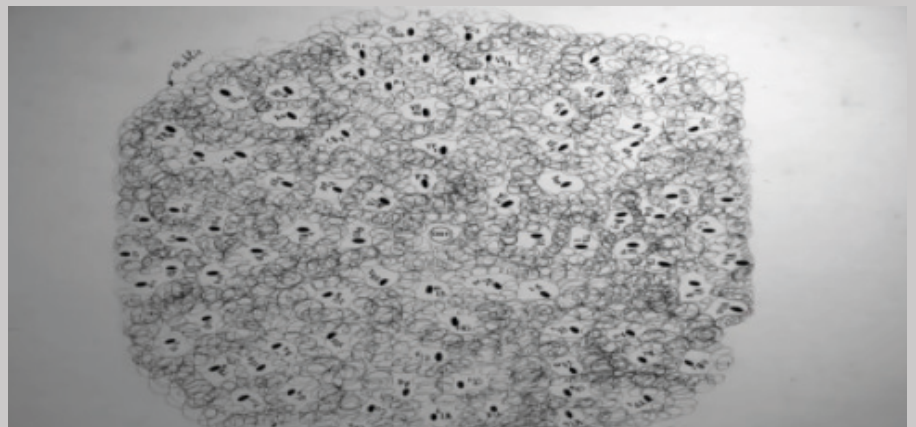
Entendemos la estructura clásica por el desdoblamiento de cada papel por instrumentos.

Por ejemplo, el papel del violín se desdobra en el violín principal, primero y segundo, así sucesivamente con todo el resto de instrumentos que conforman la orquesta.

La de Xenakis se caracterizaba por entender un instrumento por un individuo sonante y comportaba que ese individuo tenía carácter y personalidad propia. Esto provocaba una gran complejidad técnica para su interpretación y dirección.

En una entrevista, el entrevistador le pregunta al autor; “¿Esto implica, sin duda un cambio en la concepción de los espacios diseñados para la interpretación de la música de orquesta, verdad?”, a lo que Iannis Xenakis responde: “Esto implica un cambio en la concepción del espectáculo”.

Muchos han relacionado el gesto de introducir al pueblo en la obra con el posicionamiento político abiertamente socialista que siempre mostró Xenakis.

Croquis de representación de la obra Sextet Pléiades (Iannis Xenakis, 1979)

Representación de la obra Sextet Pléiades (Iannis Xenakis, 1979)

Partitura luminosa, "Diatope", compuesto para la instalación del pabellón temporal para la inauguración del Centro Pompidou en París, Francia (1977-78) [13]

En esta obra se diseña el espacio donde se va a escuchar la obra electroacústica, especializada y sincronizada en 7 pistas, coordinando música, espacio y luz, este último materializado en un espectáculo luminoso sin precedentes.

Esta última obra que se muestra es la primera obra en la cual Xenakis tiene completa autoría y se funden de forma absoluta y evidentemente la arquitectura y la música. No existe distinción entre artes porque el conjunto es lo que vuelve al Pabellón en una obra de arte. Se puede interpretar como nexo entre los dos campos, la incorporación de la luz, que genera espacio iluminado, al ritmo de la música.

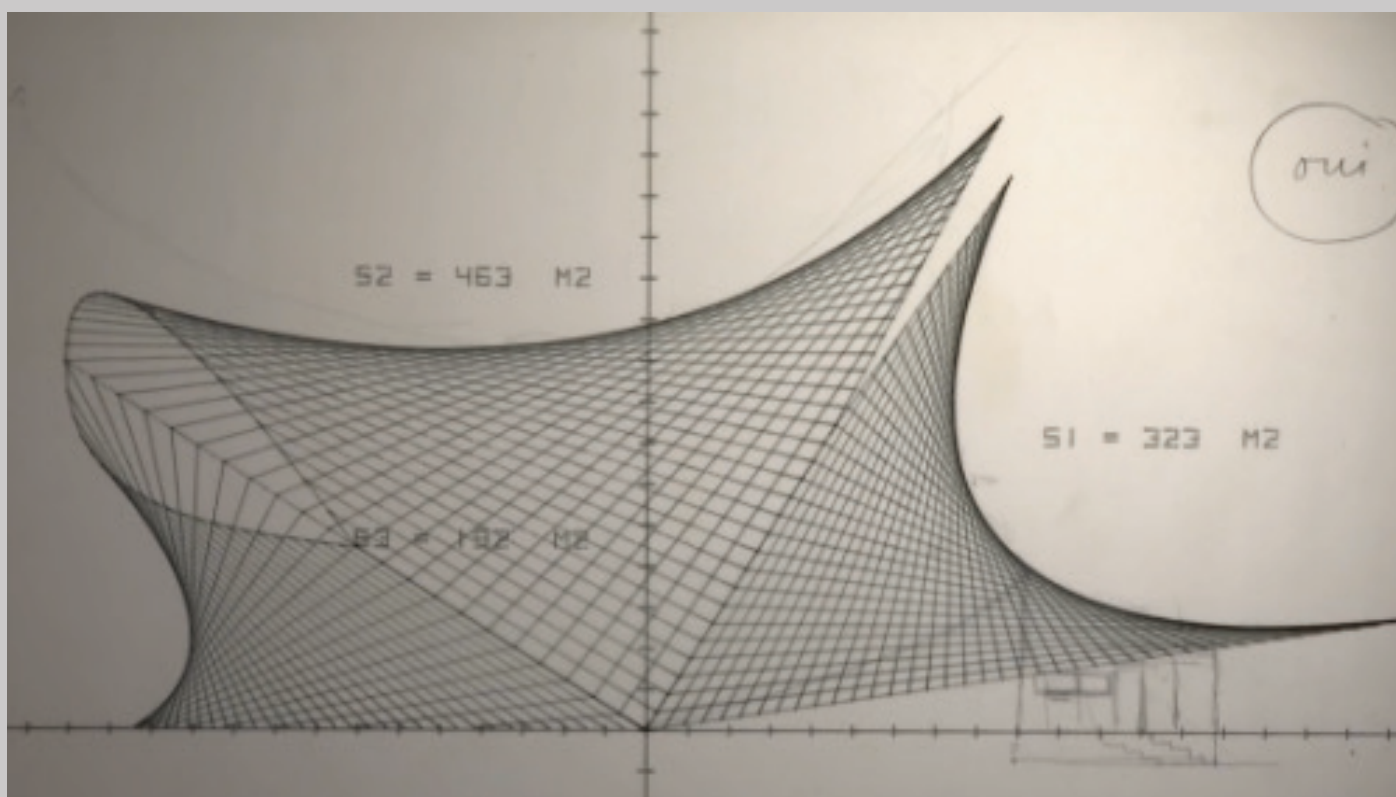

Diagrama musical electrónico de la partitura luminosa "Diatope" (1977)

1.4 LLORENÇ BARBER

1.4.1 BIOGRAFÍA Y OBRA [17]

Llorenç Barber es conocido principalmente como un músico, compositor y artista sonoro español, pero su trabajo también tiene vínculos significativos con la arquitectura debido a la manera en que interactúa con los espacios urbanos y arquitectónicos en sus composiciones y performances.

Llorenç Barber nació en Aiello de Malferit, Valencia, en 1948. Su formación musical fue diversa, incluyendo estudios de filosofía en la Universidad de Valencia, lo que influyó en su enfoque interdisciplinario hacia la música y el arte sonoro.

Uno de los aspectos más distintivos de la obra de Barber es su concepto de “conciertos de campanas” o “concerts de campanes”. Estos conciertos involucran la coordinación de campanas de iglesias y otros edificios en una ciudad, creando una experiencia sonora que integra la arquitectura y el paisaje urbano en la composición musical.

En sus famosos conciertos de campanas, que han sido realizados en diversas ciudades alrededor del mundo, como Madrid, Sevilla, Toledo, Lisboa y Nueva York, Barber diseña una partitura específica para la ciudad, considerando la ubicación de las campanas y las características arquitectónicas del entorno.

Es el creador del concepto “Música Hiperespacial”, donde explora cómo el sonido puede interactuar con el espacio arquitectónico creando ambientes sonoros que transforman la percepción del lugar.

El trabajo de Llorenç Barber ha tenido un impacto duradero en cómo se percibe y utiliza el sonido en los entornos urbanos y arquitectónicos. Sus conciertos de campanas y otras intervenciones sonoras han demostrado cómo el arte sonoro puede transformar la relación entre las personas y los espacios que habitan.

Durante este epígrafe del trabajo no se van a analizar obras de Llorenç Barber.

Simplemente se introduce la imagen y durante la comparación de estados en la investigación principal, se propondrán casos de estudios que incluirán obras de Barber, y que nos servirán como añadidos de casos prácticos para ejemplificar las diferentes fases aplicadas a otros autores.

Llorenç Barber en la representación de su "Promenade" en su exposición "La construcción de un nosotros múltiple" en el Centre del Carme Cultura Contemporània de Valencia (2024)

1.4.2 ENTREVISTA

¿Podrías poner contexto, sobre tu estado actual, las obras te envuelven en la actualidad, y aquellos aspectos que pueden definir tu obra y tus preferencias en lo que a tu proceso artístico refiere?

Estoy en un momento muy especial. Últimamente me encuentro recorriendo mis trabajos realizados a lo largo de casi 50 años....

Exactamente lo que no he hecho nunca hasta estos últimos tiempos. Para empezar te diré que a lo largo de mi transcurso artístico, he sido tan influido y acompañado por arquitectos como por músicos. Algunos arquitectos prácticos, Juan Navarro Baldeweg fué quién me buscó para una tesis de su alumna Maria Teresa Garcia. Y otros que han sido compañeros de reflexiones estéticas: Antonio Miranda y Enric Miralles (con la Tagliabue) fueron los que me propusieron en 1996 para la Bienal de Venecia, realizando un concierto de campanas en esta ciudad tan regada de campanares.

Dicho esto, antes de entrar en tus preguntas, quiero decirte que soy un músico que, desde bastante pronto, conocí los revolucionarios: John Cage, los minimalistas (americanos y europeos), la revolución de Murray Schafer (soundscape y el compromiso por la salvación del planeta) , sumando el futurismo fluxus y Kagel, la Free Improvisation, la Emancipación del gesto, la Performance, crear con bandas peripatéticas, el tropezón de las campanas urbanas y alturas... Todo esto me llevó a tomar una decisión liberadora: conformar todo un trabajo de mil caras (alturas, noches, vuelos e instalaciones) que permite contar con las intemperies como contexto en el que situarse para sonar por los diversos ambientes y paisajes.

Y si esto es así, todo lo que da pie al sonido, sin muros, y cubiertas, resulta tan incisivo y determinante para la construcción del sonido y sus viajes por el espacio, es de una considerable importancia al crear. Las distancias, alturas, aires, vientos, direcciones (emisiones), humedades, ecos y reflexiones del sonido en el espacio, los diversos materiales del suelo o muro, todo esto y mucho más es de mi interés.

El estudio y el pacto para construir celebraciones colectivas, para los vecinos, conforma en sí una visión, y una decisión que me aleja de los compositores de pentagrama y auditorio.

(Llorenç Barber, 2024)

En su obra *Tauromaquia sonora*, ¿qué relación tienen las composiciones con el lugar donde se inscriben, y en qué aspectos se puede relacionar el sonido con el espacio?

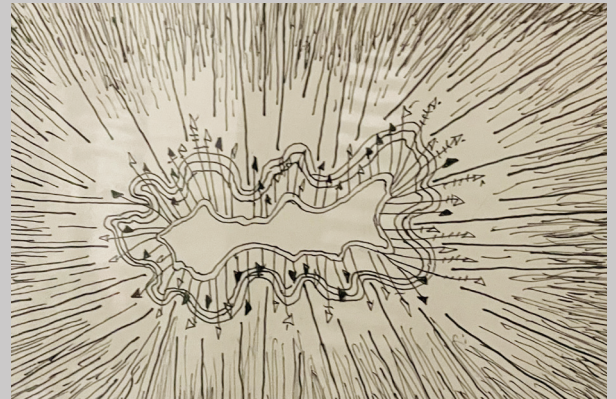
TAUROMAQUIA es la celebración de una historia, de un riesgo, de un espacio redondo, todo él lleno de resonancias para el oído. Las bandas y las percusiones, insisten en una memoria y un espacio donde todo redonda, todo bocado rodea, todo búsqueda impresionar...Pasodobles, ballets de procesiones que salen y se mueven, cada una de un modo sorpresivo, pero siguiendo un modelo rítmico y lleno de fuertes connotaciones...

¿Puede exponer ejemplos en donde la fisonomía y el espacio del lugar donde creaba los conciertos entre campanares en las distintas ciudades del mundo fueron un condicionante fuerte?

En todos.

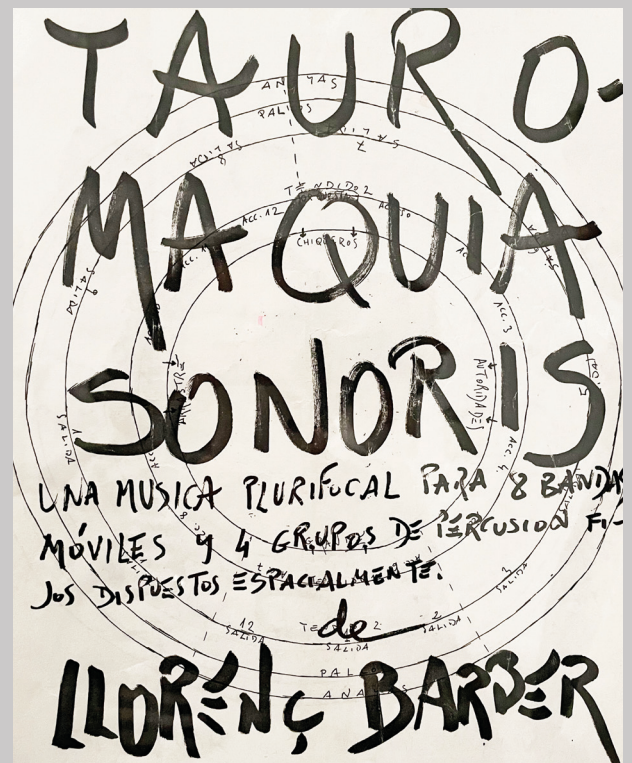
Los materiales usados, las dimensiones, el grado de humedad, pues la humedad o la sequía determinan el grado de color del sonido emitido: cuanto más humedad, más suenan los armónicos graves, y viceversa, si el contexto es más seco, sonarán más los agudos.

Al interior de un espacio los materiales, o la construcción de una cúpula mejora las resonancias, las hace más audibles y largas...Apunta en la obra paradigmática "I'M SITTING IN A ROOM".

Croquis sin nombre, Llorenç Barber

Tauromaquia Sonoris, Llorenç Barber (2005)

Croquis sin nombre, Llorenç Barber

Croquis sin nombre, Llorenç Barber

Casi nunca estoy del todo convencido de algo, si no es después de muchas dudas...

(Llorenç Barber, 2024)

En su proceso de creación, ¿sería aplicable la serialización de etapas que propone esta investigación?

Sobre las etapas y la serialización... Siempre hay que tener en cuenta que, antes o después de algo, se genera una escucha y recepción distinta. Somos orejas, y la oreja es física, pero también sensitiva, y viene cargada de historia (prejuicios y resonancias históricas).

He leído que tiene colaboraciones con varios artistas del campo del diseño de espacios, algunos de ellos con gran renombre como Juan Navarro Baldeweg, ¿podría nombrar alguna, y explicarnos cuál fue su papel en el desarrollo de los proyectos?

Yo soy pura escucha y praxis continúa, soy intuición y prueba-error.

La tesis anteriormente mencionada de Maria Teresa García fué el trabajo más cercano junto a un arquitecto.

2 CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN

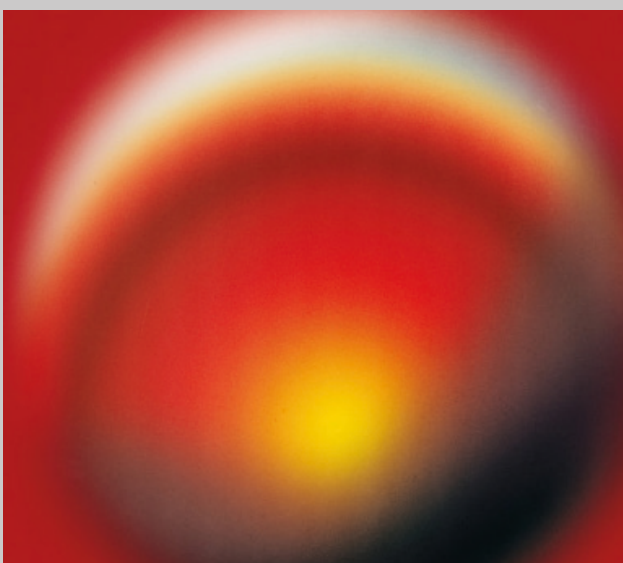
2.1 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES

En este apartado se presentarán las obras, musicales y arquitectónicas que van a ser objeto de estudio, y que se van a comparar en todas las fases de su construcción, desde la idea, al resultado final.

La investigación principal tendrá como “late motiv” las siguientes obras. En cuanto a la arquitectura, se escoge el trabajo “Acampar en la Viña”, PFC que realicé en proyectos 5, en el taller 2 y tutorizado por Roberto Santatecla y Nicolás Daudén. En referencia a la música, se escoge el segundo trabajo discográfico del grupo Lemons. El disco se llama “Volverá a salir el Sol” y se compone de 9 canciones originales.

PORTADA "ACAMPAR EN LA VIÑA" (2022) [19]

PORTADA "VOLVERÁ A SALIR EL SOL" (2022) [20]

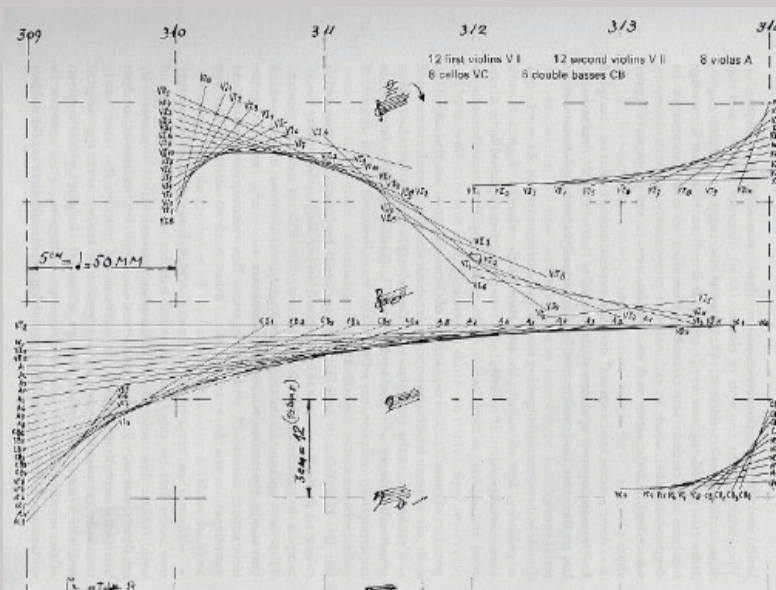
Con la intención de completar y contrastar la investigación se escogen dos obras consideradas universales para los campos arquitectura y música, que se analizan previamente a la investigación central.

Las dos obras serán puestas en común, siguiendo el esquema que se propone a continuación y realizando la estratificación por fases de una obra artística.

Las obras, del arquitecto Iannis Xenakis, son el Convento de la Tourette realizado en el estudio de Le Corbusier, y *Metastaseis*, la obra que escribió paralelamente a la redacción del Convento.

CONVENTO DE LA TOURETTE (foto ladera, Flickr Elyullo) [14]

METASTASIÉIS (fragmento 309-314) [13]

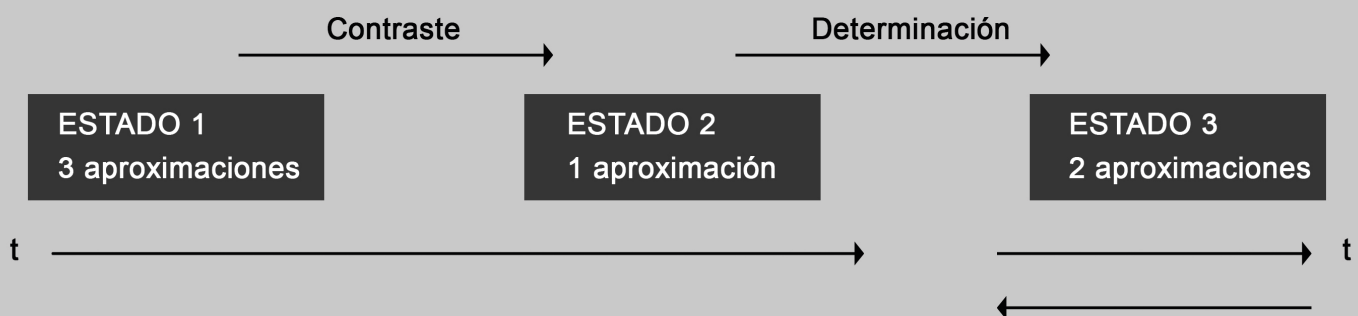

DIAGRAMA: “Estados de una idea”

Para el desarrollo del trabajo, y después de estudiar y analizar de cerca los procesos que intervienen en un proyecto arquitectónico y musical, he decidido dividir este estudio en tres fases de intervención en la idea.

Estos tres corresponden a un momento temporal y conceptual, que, a su vez, responden a un estado de desarrollo del trabajo. El estado primero tiene que ver con una fase muy primitiva donde el grado de abstracción es muy alto, y la tendencia es dar más importancia a las ideas en potencia. Los conceptos pre-proyectuales, el volumen y la melodía, aquellos atributos que tienen que ver con lo sentimental, con lo visceral e intuitivo, tomarán mucha importancia en este espacio. (Con el fin de llevar a cabo el análisis de este estado, se ha dividido a este mismo en tres aproximaciones.) Para el análisis de este estado, se ha dividido en tres aproximaciones. Las aproximaciones son aquellos diferentes campos, ópticas y ángulos sobre los que se puede leer y analizar una idea.

El segundo estado solamente contiene una aproximación. Es el estado previo a la idea final, y, dependiendo de la obra, se necesitarán terceros para atravesarlo.

Entre el estado primero y segundo es necesaria una transición que tiene que ver con el contraste de ideas tomadas para la concepción de la obra. En cambio, del estado segundo al final es necesaria la determinación. Este sentimiento sólo se puede erigir desde el espíritu creador y viene acompañado de una razón. Suele ser una decisión de proyecto que condiciona la forma o el estado final de la obra, un elemento que podríamos llamar “razón de peso” y que deberá sustentar la obra final.

El tercer estado está totalmente conectado con los acabados. Es la fase última, y la creación viene totalmente condicionada por las decisiones tomadas anteriormente. Es mucho más parametrizable y se ha dividido en tres aproximaciones.

	MÚSICA	ARQUITECTURA	
ESTADO 1	Ítem 1	Ítem 1	APROX. 1
	Ítem 2	Ítem 2	APROX. 2
	Ítem 3	Ítem 3	APROX. 3
CONTRASTE	Ítem 4	Ítem 4	
ESTADO 2	Ítem 5	Ítem 5	APROX. 1
ETERMINACIÓN	Ítem 6	Ítem 6	
ESTADO 3	Ítem 7	Ítem 7	APROX. 1
	Ítem 8	Ítem 8	APROX. 2
	Ítem 9	Ítem 9	APROX. 3

CUADRO RESUMEN: “Aproximaciones de una idea”

Este cuadro que se muestra a continuación será utilizado después de haber ido desarrollando cada una de las aproximaciones por medio de unos iconos que explicarán, en un golpe de vista, cada una de las, anteriormente, desarrolladas aproximaciones. Lo que nos permitirá comparar cada una de las fases y concluir, con coherencia, si existen, o no, nexos transversales.

Ítem 1 (referido a la 1a aproximación)

Obra: ARQUITECTÓNICA

Obra: MUSICAL

Año y Ubicación: XX

Año y Ubicación: XX

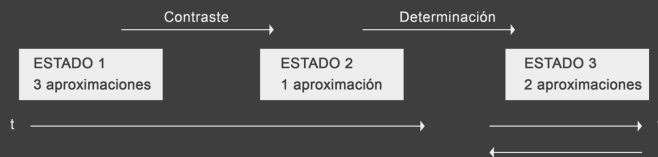

Descripción y atributos:

Descripción y atributos:

Etapa: XX

Línea Temporal:

ÍTEMS: “Momento de una idea”

En este cuadro se contrastará de forma análoga el momento en el cual se presupone, en cada uno de estos, una igualdad de condiciones en referencia al desarrollo del proyecto.

Se rellenarán los cuadros profundizando en la forma y figura en la cual se encuentran los distintos proyectos, especificando momento y lugares concretos, grados de abstracción, y procesos de construcción más concretos que se irán detallando.

2.2 CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN. COMPARACIÓN DE OBRAS

2.2.1 CONVENTO DE LA TOURETTE-METASTASIÉIS CONTEXTO Y RESUMEN DE OBRAS

EL CONVENTO DE LA TOURETTE, LE CORBUSIER E IANNIS XENAKIS

Éveux, Francia, 1953 [31]

El convento está ubicado cerca de Lyon, en Éveux, Francia, y fue construido entre 1953 y 1960. Este edificio es uno de los ejemplos más destacados del movimiento moderno en la arquitectura y está diseñado para albergar a una comunidad de monjes dominicos.

Xenakis, en su rol de ingeniero y arquitecto, fue esencial en la realización de algunos aspectos estructurales y estéticos del edificio. Su conocimiento matemático y su interés en la integración de la música y la arquitectura influyeron en el diseño del Convento.

El arquitecto diseñó las ventanas de la fachada sur del convento, conocidas como las “ventanas de Modulor”, utilizando una proporción matemática que también aplicaba en sus composiciones musicales.

La estructura está pensada para fomentar la vida comunitaria y la contemplación espiritual de los monjes, con una organización que incluye una iglesia, una biblioteca, una sala de estudios, y las celdas monásticas.

METASTASIÉIS, IANNIS XENAKIS, 1953 [13]

Metastaséis es una obra musical de Xenakis compuesta entre 1953 y 1954. Es una de las primeras composiciones en las que aplicó métodos matemáticos y arquitectónicos al ámbito musical. La obra es reconocida por su complejidad y su innovación en el uso del sonido y la estructura musical.

La pieza se caracteriza por sus “glissando” (deslizamientos) orquestales, donde las cuerdas tocan notas que se desplazan continuamente, creando un efecto sonoro único. Este método se inspiró en la física del sonido y las curvas parabólicas que Xenakis estudió en su trabajo arquitectónico.

Metastaséis es considerada una obra pionera en la música contemporánea y ha influido en numerosos compositores y músicos. Es una demostración del enfoque interdisciplinario de Xenakis, donde fusiona sus conocimientos de arquitectura, matemáticas y música para crear un lenguaje artístico completamente nuevo.

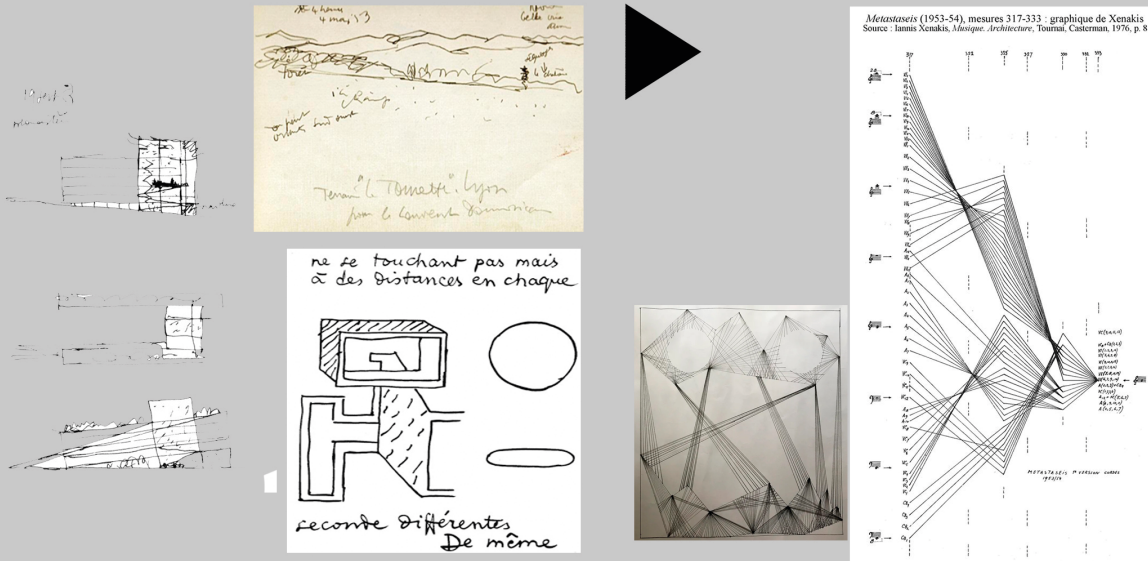
Ítem 1 (Simplificación: una única aproximación por estado)

Obra: Convento de la Tourette, Le Corbusier e Iannis Xenakis

Obra: Metastasiés, Iannis Xenakis

Año y Ubicación: Éveux, Francia, 1953

Año y Ubicación: París, 1953

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es muy alto. Aunque desde los primeros croquis se observan grandes piezas volumétricamente toscas, y esto en la obra de Le Corbusier siempre va ligado a una construcción al material del hormigón, no se percibe construcción técnicamente hablando, por lo tanto el nivel de concreción queda muy lejos de la realidad.

Grado de abstracción:

La primera fase de creación es de altísimo grado de abstracción. La música es el arte más abstracto desde su creación hasta su final.

Descripción y atributos:

Podemos observar en cada uno de estos dibujos las mencionadas anteriormente tres aproximaciones, en la primera observamos el primerísimo croquis que realiza Le Corbusier sobre el terreno y la ubicación de lo que en un futuro sería el Convento de la Tourette. Con este y junto a otros muchos más el arquitecto podrá desarrollar una posición en referencia a las necesidades del lugar, la morfología del terreno y estudios sobre el soleamiento y espacio de trabajo.

Descripción y atributos:

En los dibujos que vemos, uno más conceptual y uno más concreto a nivel de concepción de la obra, podemos ver que la intención de Xenakis desde el inicio fué realizar una obra de carácter lineal, en donde los puntos de inflexión fueran los vértices angulares y los encuentros entre líneas continuas musicales que se traducen en "glissandos".

A continuación se observan dibujos conceptuales concretos que delatan ciertas intenciones, que argumentadas en conceptos objetivos como puede ser la expansión del sonido de las campanas que se encuentran en el campanario, LC apunta la intención formal con un volumen de carácter y aspecto subjetivo y personal.

En el primer dibujo, vemos en concepto una gran masa formada por líneas que se van reuniendo en vértices que parecen estar puestos libremente y sin retícula a lo largo del papel. Ésta, a su vez, genera una dinámica de vacíos y huecos con una disparidad de formas que van desde las circulares, a las triangulares, rectangulares, y así todo tipo de paralelepípedos.

Por último en el dibujo de tres piezas verticales el arquitecto dibuja un resumen a grandes rasgos del resumen de todas aquellas necesidades y conceptos anteriormente apuntados que relata en tres alzados, que hablan de una forma, menos abstracta ya, de volumetría; alturas, adaptación al desnivel, visuales...

En el segundo, traduce estos conceptos que a priori son espaciales o más bien podríamos decir plásticos, en música, un paso más hacia la abstracción formal y artística, pero un paso menos en cuanto a abstracción si hablamos del desarrollo de la obra.

Es entonces cuando nos muestra esta gráfica que va desde el "mesure 317" al "mesure 333", donde expresa claramente la clara dinámica, anteriormente explicada mediante el dibujo conceptual de tendencia al vértice puntual. El músico concretiza expresando al lado de las gráficas cual es la nota de partida y la de final del "glissando". Aún queda mucha abstracción si tenemos en cuenta que desde la nota más alta a la más baja existe aproximadamente una octava y media de intervalo, y todo esto aún queda en una libre interpretación.

Etapas: Estado 1 Línea Temporal:

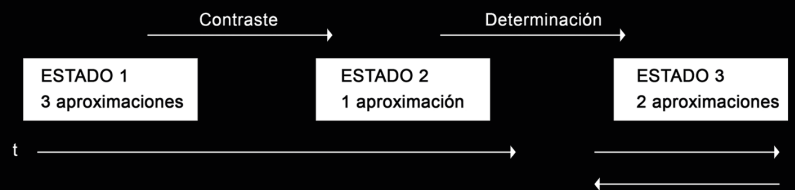

Imagen ← [31], Imagen → [32], Audio → [13]

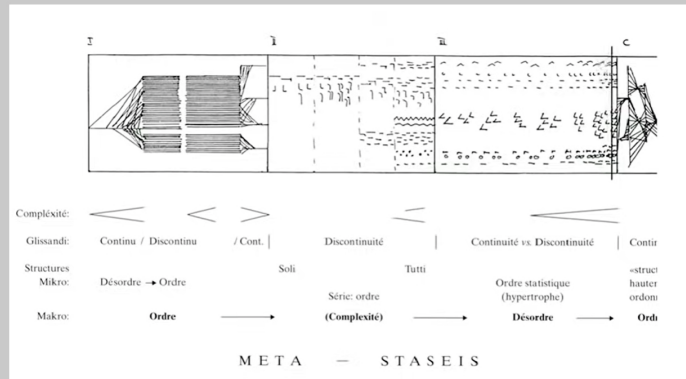
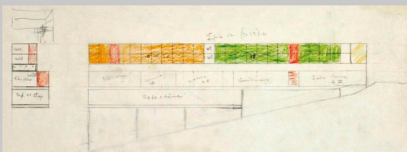
Ítem 2 (Simplificación: una única aproximación por estado)

Obra: *Convento de la Tourette*, Le Corbusier e Iannis Xenakis

Obra: *Metastasiés*, Iannis Xenakis

Año y Ubicación: Éveux, Francia, 1953

Año y Ubicación: París, 1953

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es medio. Existe una delimitación de espacios por sectores y se colorean los distintos usos según su orientación y necesidades métricas concluidas en el anterior ítem.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es medio. El artista concibe la obra en su totalidad y comprende sus intenciones y los objetivos que debe satisfacer.

Descripción y atributos:

Aunque posteriormente se observará una redimensión de los distintos espacios, ciertas reubicaciones, y en general una modulación en todas las constantes del proyecto, este estado del proyecto ofrece una breve introducción, un resumen, de el aspecto y forma generales del proyecto que se va a construir, y que luego trascenderá para convertirse en uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura o movimiento moderno.

Aquellas cosas que irán cogiendo peso durante las aproximaciones y generan un peso conceptual, son las definiciones en las alturas y alzados del proyecto, el soleamiento que recibirá a consecuencia, el asiento sobre el terreno... Pero cómo podemos observar, este espacio proyectual también da lugar a mucha interpretación e imaginación.

En el dibujo en planta podemos ver que existe una intención fuerte en crear un sistema de recorridos en el interior del claustro, y que en forma de croquis y sobre un primer plano de arquitectura, los arquitectos dibujan un primer sistema de recorridos, que, aunque no es el definitivo, relata que dado momento se imaginó la posibilidad de introducir este recurso.

Descripción y atributos:

A grandes rasgos "Metastasis" deja de ser un conjunto de intenciones formales, conceptos e ideas y ya es una obra terminada conceptualmente.

Podemos observar en las gráficas cuatro fragmentos: I, II, III, IV. Cada uno de estos fragmentos lleva consigo una dinámica que podemos ver en el inferior de la gráfica, que viene resumida por el "makro", un concepto también desarrollado por Xenakis que recoge el conjunto de atributos técnicamente utilizados para describir la sensibilidad con la que se debe interpretar.

Etapas: Estado 2 Línea Temporal:

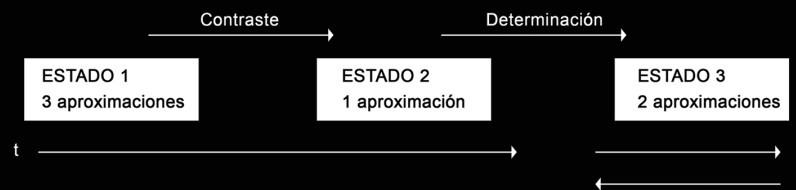

Imagen ← [31], Imagen → [34], Audio → [15]

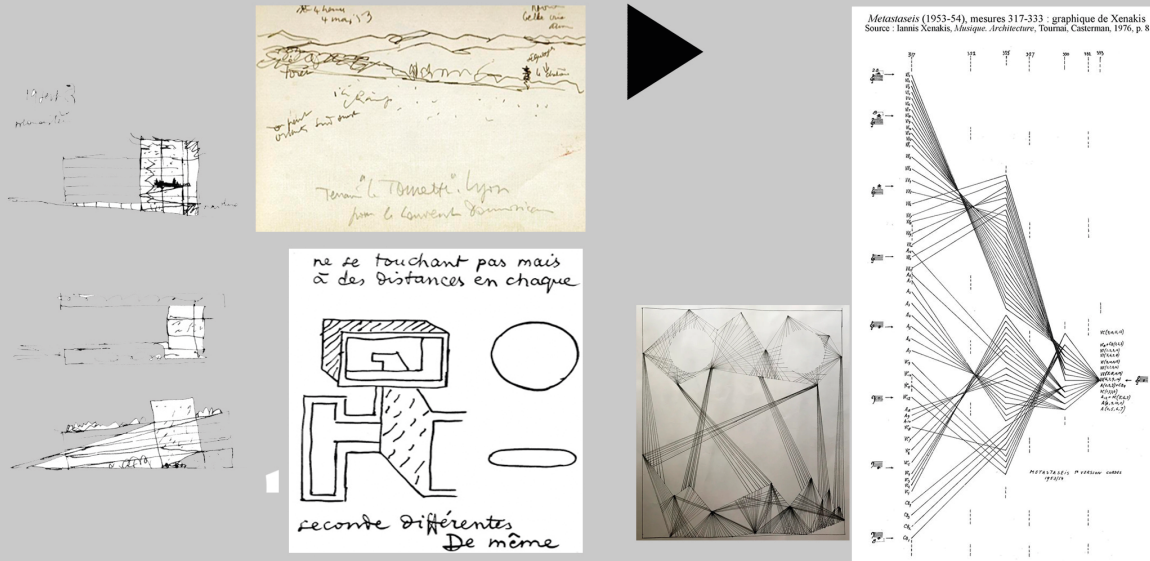
Ítem 1 (Simplificación: una única aproximación por estado)

Obra: Convento de la Tourette, Le Corbusier e Iannis Xenakis

Obra: Metastasiés, Iannis Xenakis

Año y Ubicación: Éveux, Francia, 1953

Año y Ubicación: París, 1953

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es muy alto. Aunque desde los primeros croquis se observan grandes piezas volumétricamente toscas, y esto en la obra de Le Corbusier siempre va ligado a una construcción al material del hormigón, no se percibe construcción técnicamente hablando, por lo tanto el nivel de concreción queda muy lejos de la realidad.

Grado de abstracción:

La primera fase de creación es de altísimo grado de abstracción. La música es el arte más abstracto desde su creación hasta su final.

Descripción y atributos:

Podemos observar en cada uno de estos dibujos las mencionadas anteriormente tres aproximaciones, en la primera observamos el primerísimo croquis que realiza Le Corbusier sobre el terreno y la ubicación de lo que en un futuro sería el Convento de la Tourette. Con este y junto a otros muchos más el arquitecto podrá desarrollar una posición en referencia a las necesidades del lugar, la morfología del terreno y estudios sobre el soleamiento y espacio de trabajo.

Descripción y atributos:

En los dibujos que vemos, uno más conceptual y uno más concreto a nivel de concepción de la obra, podemos ver que la intención de Xenakis desde el inicio fué realizar una obra de carácter lineal, en donde los puntos de inflexión fueran los vértices angulares y los encuentros entre líneas continuas musicales que se traducen en "glissandos".

A continuación se observan dibujos conceptuales concretos que delatan ciertas intenciones, que argumentadas en conceptos objetivos como puede ser la expansión del sonido de las campanas que se encuentran en el campanario, LC apunta la intención formal con un volumen de carácter y aspecto subjetivo y personal.

En el primer dibujo, vemos en concepto una gran masa formada por líneas que se van reuniendo en vértices que parecen estar puestos libremente y sin retícula a lo largo del papel. Ésta, a su vez, genera una dinámica de vacíos y huecos con una disparidad de formas que van desde las circulares, a las triangulares, rectangulares, y así todo tipo de paralelepípedos.

Por último en el dibujo de tres piezas verticales el arquitecto dibuja un resumen a grandes rasgos del resumen de todas aquellas necesidades y conceptos anteriormente apuntados que relata en tres alzados, que hablan de una forma, menos abstracta ya, de volumetría; alturas, adaptación al desnivel, visuales...

En el segundo, traduce estos conceptos que a priori son espaciales o más bien podríamos decir plásticos, en música, un paso más hacia la abstracción formal y artística, pero un paso menos en cuanto a abstracción si hablamos del desarrollo de la obra.

Es entonces cuando nos muestra esta gráfica que va desde el "mesure 317" al "mesure 333", donde expresa claramente la clara dinámica, anteriormente explicada mediante el dibujo conceptual de tendencia al vértice puntual. El músico concretiza expresando al lado de las gráficas cual es la nota de partida y la de final del "glissando". Aún queda mucha abstracción si tenemos en cuenta que desde la nota más alta a la más baja existe aproximadamente una octava y media de intervalo, y todo esto aún queda en una libre interpretación.

Etapa: Estado 1 Línea Temporal:

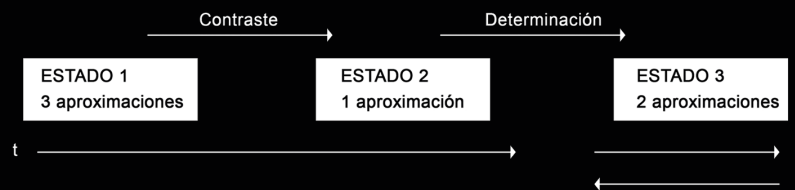
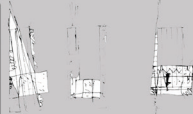

Imagen ← [31], Imagen → [32], Audio → [16]

ARQUITECTURA

CONVENTO DE LA TOURETTE

PALABRAS CLAVE:
 PRE-CONCEPTOS,
 IDEA GENERADORA,
 ANALISIS
 GRADO DE ABSTRACCION:
 +++

PALABRAS CLAVE:
 CONCEPTOS,
 VACIO-LLENO,
 VÉRTICE
 GRADO DE ABSTRACCION:
 +++

Comparación:

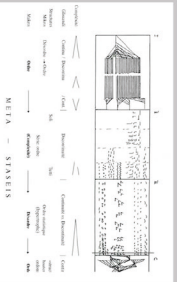
ESTADO 1

ESTADO 2

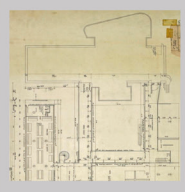
ESTADO 3

PALABRAS CLAVE:
 APLICACION,
 CONCEPCION,
 SEGUNDO INICIO
 GRADO DE ABSTRACCION:
 -+

PALABRAS CLAVE:
 ESTRUCTURA,
 OBRA COMPLETA,
 DINÁMICAS
 GRADO DE ABSTRACCION:
 +

PALABRAS CLAVE:
 EXCEPCION DE ABSTRACCION,
 CONCRECION,
 PROYECTO
 GRADO DE ABSTRACCION:
 -*(+)

PALABRAS CLAVE:
 INTERPRETACION,
 LENGUAJE COMÚN
 TRANSCRIPCION
 GRADO DE ABSTRACCION:
 -

2.2.2 VOLVERÁ A SALIR EL SOL-ACAMPAR EN LA VIÑA

VOLVERÁ A SALIR EL SOL [20]

Tras una temporada de encierro y post-Covid, el grupo “Lemons” se junta para tomar la decisión de grabar un trabajo discográfico que se formará por nueve canciones escritas durante la pandemia.

(Un compendio de canciones que hablan desde la lejanía, apartadas del mundo exterior. Una lejanía agravada por un contexto de encierro común. Esas ganas de cantar canciones cuyo contenido versa, sobre todo, de su forma específica de ver el mundo, de amar a las personas y tratar las situaciones cotidianas. Todo esto fue lo que condujo al grupo a embarcarse en esta producción musical.)

Para todo esto contaron con un músico que acompañó gran parte del proceso creativo del disco, solidificando en él el carácter de las canciones y el grupo, transformándolo en conceptos musicales, sonidos y roles, que acabaron por generar el proyecto que ahora es objeto de esta investigación. Él es Ferran Gisbert, un músico y creativo, aclamado productor famoso por sus trabajos con “Alizzz” (Cantante y productor, dos veces ganador de los “Latin Grammys” en la categoría de “Mejor producción del año”, por su trabajo con artistas de alta talla como “C.Tangana”).

Las canciones están escritas durante los meses de marzo y de abril del 2020 (Estado 1), trabajadas durante el verano del 2020 (Estado 2), y grabadas finalmente en estudio, mezcladas y masterizadas como trabajo discográfico final en septiembre del 2020 (Estado 3). El trabajo de la maquetación del álbum fue trabajado por los músicos y el diseñador Bogdan Buglea durante diciembre de 2020 y salieron en las plataformas digitales en febrero de 2021.

ACAMPAR EN LA VIÑA [19]

En el segundo cuatrimestre del curso 2022-2023 se propuso, a los alumnos del Taller 2 de la ETSAV, realizar un proyecto de viviendas de corta estancia de carácter vacacional en un terreno de viñas ubicado en la localidad “Los pedrones” en la provincia de Requena, Valencia.

Las premisas más determinantes del proyecto son: asumir una correcta inserción del proyecto arquitectónico en el paisaje y anatomía del terreno, consiguiendo la mínima superficie de ocupación posible para crear la mínima huella o impacto en el terreno objeto de proyecto.

Los alumnos realizaron tres entregas, una iniciando el proceso de ideación en el febrero del 2023 (Estado 1), la segunda demostrando la existencia de un proyecto sólido, pero en un estado de desarrollo mínimo (Estado 2), y una última entrega (Estado 3), completando así los objetivos del curso demandados por los profesores, mediante un desarrollo de construcción avanzado del proyecto.

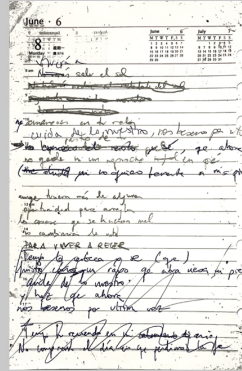
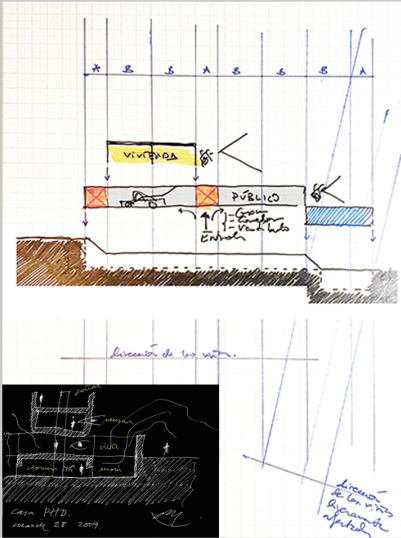
Ítem 1 (referido a la 1a aproximación)

Obra: ACAMPAR EN LA VIÑA, Proyecto Teórico

Año y Ubicación: 2023, València

Obra: Volverá a Salir el Sol, c. Volverá a salir el Sol

Año y Ubicación: marzo-diciembre 2020, Ontinyent-València

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es necesariamente alto. Si bien para generar una idea arquitectónica debemos haber, previamente, estudiado intensamente el espacio sobre el que vamos a construir, en este momento tratamos de alejarnos del resultado, buscando incansablemente volúmenes y espacios mediante un dibujo de trazo libre y sin perder de vista lo que estamos buscando ni las premisas iniciales que concluimos del estudio previo.

Descripción y atributos:

En la etapa preconceptual, la primera aproximación del primer estado de la idea que generará el proyecto, los arquitectos dibujamos más bien lo que queremos para el espacio, cual es la idea generadora que creemos que el espacio objeto necesita, el gesto que condicionará el volumen y forma que el espacio y límites en sí.

En este caso concreto que expongo cómo primera aproximación para el proyecto de "Acampar en las viñas" podemos ver todos los gestos que después se convertirán en proyecto, pero, más tarde podremos ver que todos los límites que acoto para poder en un principio exponer estas ideas, serán diluidos y transformados a medida que voy aprendiendo del lugar, de las líneas y demás pistas que este me va ofreciendo.

Podemos ver cómo el terreno abanca hacia la derecha y en esta dirección, de izquierda a derecha se hunde el aparcamiento que no gozará de vistas y el espacio público que en dicho momento aprovechará toda la panorámica que el lugar ofrezca en pie plano. Sobre este zócalo y haciendo uso de los conceptos explicados por el profesor Alberto Campo Baeza de los cuerpos anatómicos y estereotómicos, se posa un pórtico muy abstracto a modo de "tiendas de campaña", para generar las habitaciones disfrutando de todas las vistas completas que el paraje natural ofrece. Nos damos cuenta también, que en este momento la importancia de la referencia influirá mucho en la búsqueda de los motivos que condicionan el proyecto final y que nos ayudarán a tomar decisiones claves para el progreso del mismo.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es infinito. La música es un arte de resultado intangible. Su creación a consecuencia es en un principio etérea e inregistrable. Esto comporta que solamente nuestra memoria retenga aquellos motivos de proveniencia indeterminable y que en base a nuestras referencias y preferencias personales se convertirán, uniéndose, mediante un orden lógico o no, en canción.

Descripción y atributos:

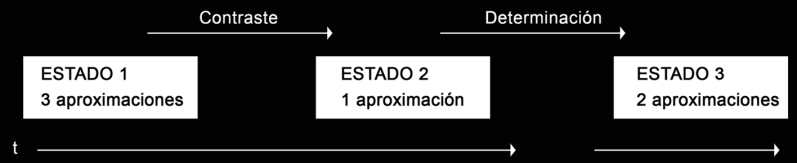
Durante la etapa primera los músicos nos atendemos en una primera instancia a nuestras inquietudes, pues al empezar una canción normalmente hemos tenido una idea que queremos convertir en un tipo determinado de canción, y en este momento tendrá una importancia muy grande las referencias musicales y contexto en el que el artista se encuentre.

"Generé esta canción a partir de un motivo que consideré una premelodía y que llegó a mi acompañada de unos versos que se acercaban a ser un potente estribillo. Esta melodía me recordaba a una canción del cantante Leiva, y decidí tomarla también cómo referencia para generar el cuerpo de la canción".

La melodía en este caso es en concepto aquello que sustentará la canción y esto se acerca en cuanto a idea generadora a el concepto de esterotomía y anatomía utilizado en "Acampar en la viña" para generar la primera distribución de espacios. ¿Es escribir la letra que acompaña en un primer momento la melodía, y que luego muta y se va convirtiendo en el estribillo completo de la canción, en esencia el mismo gesto que dibujar la primera delimitación de espacios, que luego cambia y se adapta al terreno existente en la viña de Los Pedrones?

Lanzo esta pregunta y la continuamos investigando a lo largo del trabajo.

Etapa: Primera Línea Temporal:

Audio → [21]

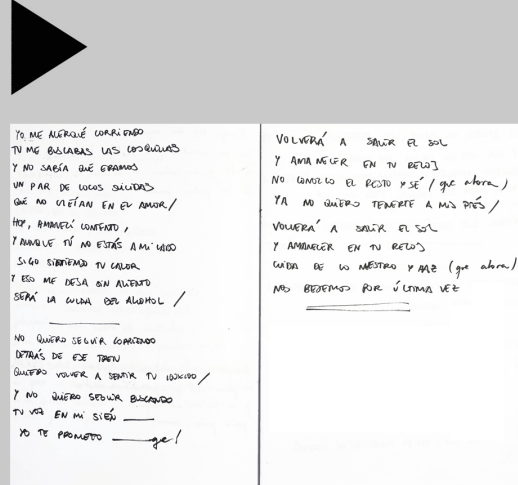
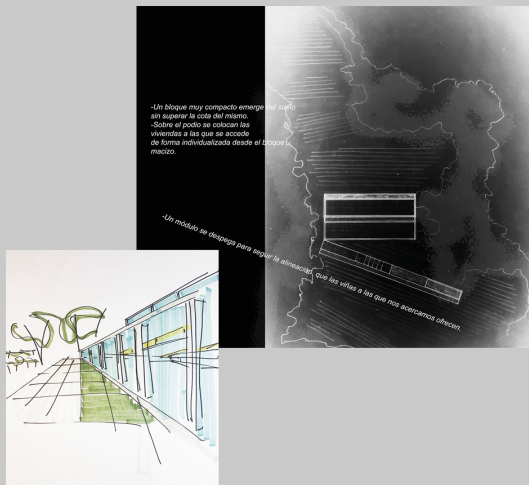
Ítem 2 (referido a la 2a aproximación)

Obra: ACAMPAR EN LA VIÑA, Proyecto Teórico

Año y Ubicación: 2023, València

Obra: Volverá a Salir el Sol, c. Volverá a salir el Sol

Año y Ubicación: marzo-diciembre 2020, Ontinyent-València

Grado de abstracción:

El grado de abstracción alto. Existe una primera aproximación real en este primer acto con la intención de concretar, acercarse al lugar e intentar aplicar los conceptos que antes han sido apuntados.

Descripción y atributos:

Con el ímpetu de acostar los pensamientos y conclusiones extraladas de un primer lugar el análisis del lugar y en segundo los conceptos que el arquitecto supone que serán bien admitidos por el terreno de actuación, se ejecuta un primer dibujo, en este caso a gran escala intentando tener en cuenta la escala y tamaño del lugar, y la proporción de la pieza en comparación.

Como he dicho anteriormente, esta pieza va a mutar mucho desde este estado de proyecto, hasta el momento final pero este es un paso innegablemente crucial en la dirección correcta del proyecto porque de este sacamos conclusiones sobre todo, de proporción, admisión de la propuesta sobre el terreno, y encaje de pre-conceptos que indudablemente nos van a condicionar el proyecto.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es muy alto. El músico va a tratar de ordenar todas las ideas que ha tenido durante este primer suceso o momento de creación sin límites. ES el momento de escoger de forma más pragmática y repetir el proceso anterior esta vez con más contexto y sabiendo bien cual es la búsqueda.

Descripción y atributos:

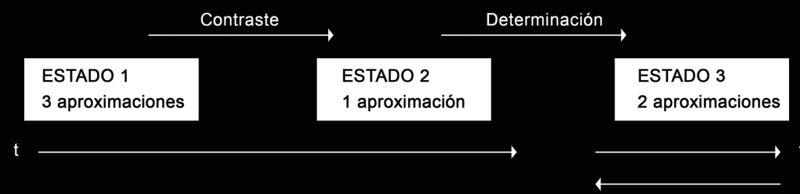
En este momento donde existe una idea generadora, y el artista considera que hay una posible obra tras ella, se pone de lleno con este proyecto e intenta cerrar, con la estructura que le plazca pero siempre en una única dirección hacia ella, la composición de la pieza.

Esta casi siempre variará cuando la obra termina pero siempre le servirá de base y podrá volver a ella, encontrando en ella mismo ciertos rasgos y motivos, que le acercarán a esa primera idea generadora.

"Escribí la canción completa a los dos días de haber tenido aquella idea primera, la melodía que se parecía a "Hoy tus ojos", apunté toda la letra en un cuaderno y sentía que nos faltaba una parte C, un puente o una sección musical que acabara de completar la canción. En mi caso, me gusta aparcar las canciones cuando tengo una estrofa y un estribillo, en todo caso algún tipo de parte C o pre-estribillo, pero no mucho más, ahí ya hay una canción."

Cuando se atraviesa por esta aproximación el artista siente que tiene algo con un valor incalculable, pero tiene en cuenta una gran variación para su obra, con más y con menos expectativas. En muchos casos, existe la sensación de que, igual que en un puzzle donde se ha perdido una pieza, falta una parte que complete la obra. En el caso de esta canción, se encontró en la fase 2, pero esto no es aplicable a todos los casos de creación musical, pues la sensación de composición finalizada, puede llegar en la fase tres, también en la primera, o no llegar nunca.

Etapas: Primera Línea Temporal:

Audio → [22]

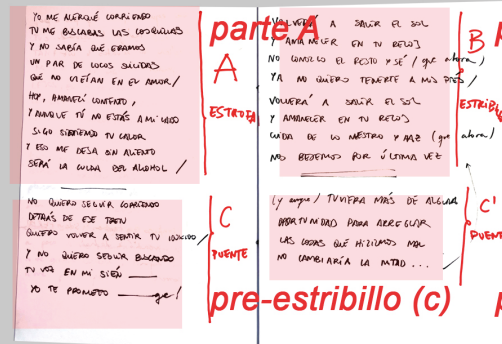
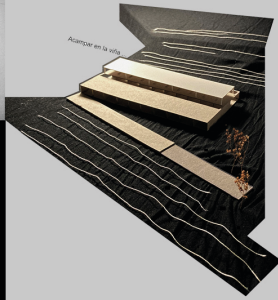
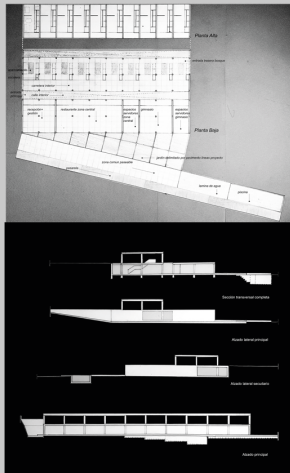
Ítem 3 (referido a la 3a aproximación)

Obra: ACAMPAR EN LA VIÑA, Proyecto Teórico

Año y Ubicación: 2023, València

Obra: Volverá a Salir el Sol, c. Volverá a salir el Sol

Año y Ubicación: marzo-diciembre 2020, Ontinyent-València

Grado de abstracción:

El grado de abstracción medio.

El arquitecto cierra una especie de anteproyecto dirigido por las bases anteriormente concluidas. Dimensiona los espacios que compondrán el proyecto en su conjunto, pero el grado de construcción de la idea es aún bajo. Si existe alguna decisión material es debido a alguna conclusión sobre los pre-conceptos, y el proyecto aún espera muchas modificaciones.

Descripción y atributos:

Correspondiendo a todas las intenciones proyectuales anteriormente comentadas, podemos observar en la planimetría presentada que tenemos en planta baja los garajes y espacios públicos, en planta alta los espacios habitacionales en la cota superior y el módulo de piscina y disfrute común en la misma cota de que los espacios públicos pero intentando desmarcarse y apartarse de ellos, quebrando la línea que los unirla y acogiendo la línea de los bancales en la cota inferior.

Vemos un proyecto muy rígido, algo de lo que después se intentará apartar el proyecto, pero con unas intenciones muy claras, cuestión que permitirá a las modificaciones posteriores tomar decisiones con argumentos sólidos.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es alto.

El músico considera que el trabajo de composición conceptual está terminado.

Descripción y atributos:

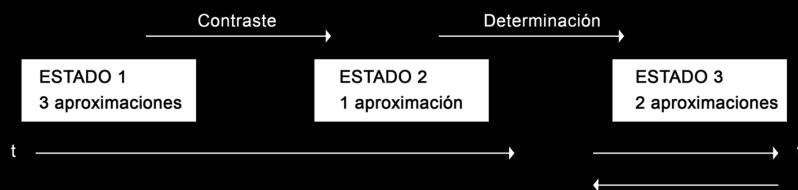
Para este apartado es necesario comprender cual es la estructura de las composiciones de música clásica, que se corresponden por ende a la música pop, género al cual pertenece la obra objeto de nuestro estudio.

La composición clásica, se caracteriza por una tripartición que se diferenciará por las diferentes melodías y armonías. Estas llevan unas progresiones de acordes consigo, que son variables y diferentes en cada una de las canciones.

En el pop, la parte A refiere a la estrofa. La parte B al estribillo. La parte C, la cual puede sufrir modificaciones durante la canción, servirá como nexo normalmente entre la parte A o B, las cuales a su vez, también podrán admitir pequeñas modulaciones. Aunque esto no sea aplicable a todo el pop, es cierto que se le puede considerar una plantilla sobre la que todos trabajamos.

Partiendo con esto como base, en la aproximación tercera, la composición podrá considerarse cerrada cuando, aunque existan ciertas dudas sobre la estructuración de estas frases, el músico tiene las tres partes claras como elementos aislados.

Etapa: Primera Línea Temporal:

Audio → [23]

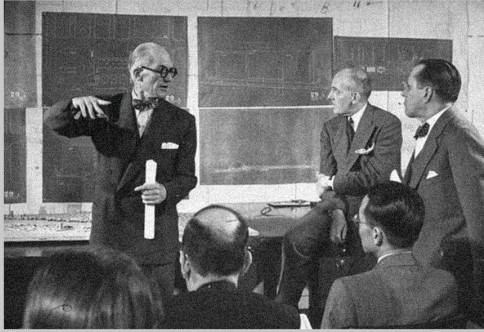
Ítem 4 (referido al contraste)

Obra: ACAMPAR EN LA VIÑA, Proyecto Teórico

Año y Ubicación: 2023, València

Obra: Volverá a Salir el Sol, c. Gracias por volver

Año y Ubicación: marzo-diciembre 2020, Ontinyent-València

Grado de abstracción:

El grado de abstracción medio.

Descripción y atributos:

En este momento la obra ha de permitir introducir a segundos y terceros, y tanto la obra como el creador primero, deben de estar preparados para ello.

En primer lugar, ha de saber transmitir los valores del anteproyecto, así como los preconceptos y necesidades extraídas del análisis realizado. En segundo lugar los segundos y terceros deben de, habiendo estudiado o no la materia sobre la que gira el proyecto, y en base a sus propios conocimientos dar una respuesta que refuerzen el proyecto, o no, dando lugar a otras propuestas e ideas generadoras.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es medio.

Tanto en un caso como en otro se especifica el mismo grado de abstracción dado que el autor debe de hacer aterrizar sus ideas para que el receptor las reciba cómo es debido. Es recomendable entonces, darle forma realista, tanto para un edificio como para una canción, intentando igualmente, diluir los límites entre la idea y el objeto.

Descripción y atributos:

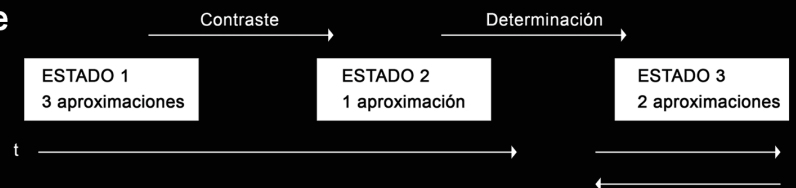
El compositor expone las canciones al resto del grupo y existe una puesta en común. Generalmente, y ahora hablando para un conjunto de canciones como fué este caso, un disco completo, se enseñaron variedad de canciones, en la forma conceptual que anteriormente en el tercer ítem se comentaba. Se generan descartes y se escogieron las canciones que más gustaron y se corrigieron otras.

El emisor en este caso, debe de saber mostrar al receptor, que más tarde se adherirá al proyecto como parte de la composición de este, las canciones y sus virtudes

El receptor en cambio, deberá dar su opinión otra vez en base a sus conocimientos y preferencias artísticas. En este ambiente o caldo de cultivo creativo, se empezará a dar forma a esta masa abstracta de melodías y armonías, dándole estructura y forma, y en general cohesión al proyecto.

Etapa: Contraste

Línea Temporal:

Audio → [24]

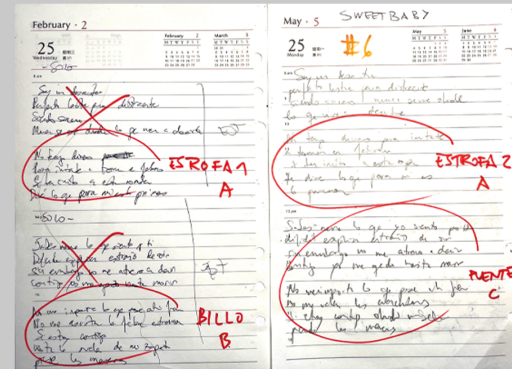
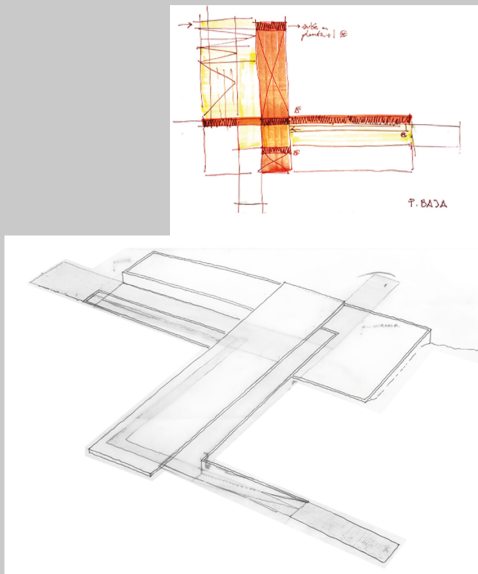
Ítem 5 (referido al estado 2)

Obra: ACAMPAR EN LA VIÑA, Proyecto Teórico

Año y Ubicación: 2023, València

Obra: Volverá a Salir el Sol, c. Sweet Baby

Año y Ubicación: marzo-diciembre 2020, Ontinyent-València

Grado de abstracción:

El grado de abstracción medio-alto.

Descripción y atributos:

Nuevo inicio.

Tras una puesta en común con otros arquitectos, profesores, clientes, o equipo multi-disciplinar, el arquitecto tiene muy claras cuales son las directrices generales del proyecto, es el momento de replantear el proyecto esta vez con una lista de necesidades y correcciones.

Es en este momento en el que debe de encontrar la dimensión concreta de los espacios que va a generar, y para eso deberá de cerrar una volumetría mucho más precisa y parecida al resultado final de la obra.

Pero hay un margen muy ancho aún para la imaginación y no existen caminos cerrados en esta etapa.

Aunque hayamos hecho el estudio anterior sobre el campo de trabajo, existen situaciones en las que hay que reiniciar el proceso de nuevo, o todo este proceso, nos lleva a dar un giro de 180 grados.

En el diagrama de tiempos el estado 2 corresponde al ítem del medio y podemos observar que hay un posible bucle que podrá alargarse al estado de ideación 2 tanto como sea necesario. Esto es porque una vez pasados al estado 3 estaríamos definiendo muy bien los límites de la propuesta, y esto no lo haremos hasta que, como anteriormente hemos comentado, exista una idea generadora tan potente como para llegar a dichos estados de desarrollo.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es medio.

Se reorganiza y se cierra una estructura lógica para el tema.

Descripción y atributos:

El compositor junto con el resto de co-autores abrirán un debate abierto en el que decidirán todos los aspectos de la canción. El ritmo, la sonoridad del tema, la profundidad y duración de las partes y la estructura son algunos de los aspectos que se tratarán en esta etapa.

Cada instrumento asumirá un rol, sonido y tempo para la canción. El batería propone sus ritmos y el bajista los acompaña con una línea de bajo. Los guitarristas se coordinarán para acompañar o liderar ciertas melodías o momentos en la canción.

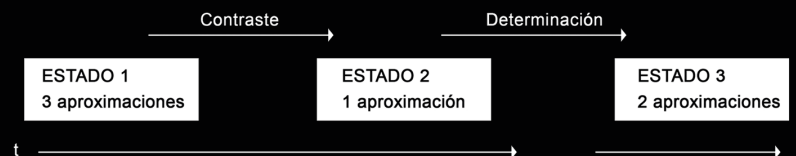
En esta canción en concreto, las ideas quedan escogidas y la banda empieza a darle forma. Una estructura de pop simple sin puente: A-B-A-B-C-B sustenta la canción y algunos motivos rock-n-roll asoman entre las propuestas de la banda.

Antes de pasar a la situación de determinación la banda graba un audio de cómo suena la canción en dicho momento. Todo está por concretar pero se escucha una canción de fondo.

Claramente existe una idea generadora y tras el siguiente paso se irá desarrollando.

Etapas: Estado 2

Línea Temporal:

Audio → [25]

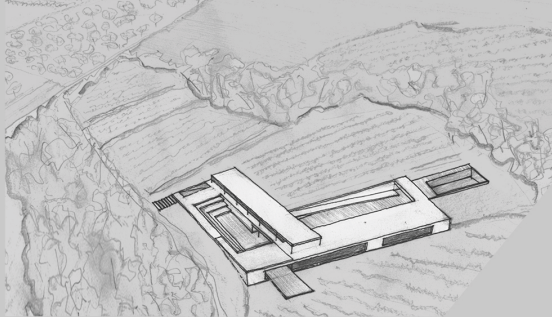
Ítem 6 (referido al estado de determinación)

Obra: ACAMPAR EN LA VIÑA, Proyecto Teórico

Obra: Volverá a Salir el Sol

Año y Ubicación: 2023, València

Año y Ubicación: marzo-diciembre 2020, Ontinyent-València

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es bajo.

A este ítem se le llama determinación dado que hace falta en ambos casos un punto de inflexión que pueda dar paso a una decisión desde la que concebir que el proyecto debe seguir el camino escogido.

Descripción y atributos:

Se trabaja en una volumetría, espacios interiores y fachadas finales, la materialidad empieza a vislumbrarse y los sistemas constructivos son cada vez más tangibles. Empezamos a ver cómo las intenciones anteriormente descritas del primer estado no se han perdido sino transformado y las intenciones conceptuales referentes a los recorridos, dirección de espacios y espaciales del anterior apartado ahora se han hecho realidad. Ahora sí, existe un proyecto para desarrollar, con intenciones muy firmes, espacios dimensionados correctamente, sistema ritmos y secuencias de espacios realiadados y una convicción sobre el proyecto que nos permite seguir hacia el estado 3 de determinación de proyecto, detallado constructivo y construcción de la pieza arquitectónica.

En este espacio todo tipo de desarrollo es bienvenido, habrá un proceso de interiorización de la idea por el que tendremos que pasar mediante, perspectivas realizadas a mano, maquetas, imágenes virtuales antes de ponerse con el proyecto básico final referente al estado 3.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es medio.

Descripción y atributos:

Un grupo de música es muchas cosas, entre ellas, son músicos de directo, incluso de sesión, pero todos tienen sus limitaciones. En este caso pero también en la mayoría, los grupos encuentran dificultades para registrar discográficamente sus temas y es entonces el momento de dar paso a una nueva figura para la creación de la obra final. El productor musical.

Este se encargará de concretar en la esencia de las canciones y el grupo y dar un buen desarrollo a las canciones. Él es el intermediario entre los músicos y las canciones, el intermediario entre el músico y el estudio de sonido, el intermediario entre el músico y la obra final.

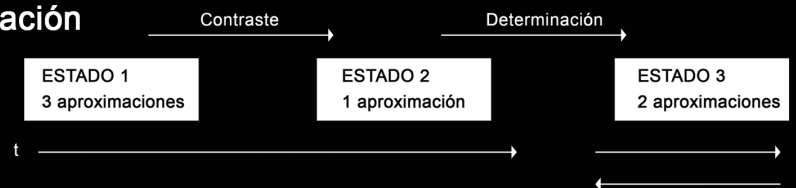
En grupos muy experimentados, esta figura puede desempeñarla uno de los integrantes, aunque la mayoría de ellos también recurren a grandes productores de la música pop.

Durante este momento del proceso artístico el grupo se reúne con el productor para grabar pista por pista una especie de maqueta final, que dará un buen ejemplo de como sonará la canción final. Se compondrán los arreglos para cada momento y se irá creando detalle por detalle, una muestra de cómo será el producto final.

Estas también servirán de bases para las grabaciones por pista en estudio. Para la arquitectura, este momento es comparable a la creación de un preproyecto, ahora coincidente con el proyecto final.

Etapas: Determinación

Línea Temporal:

Audio → [26]

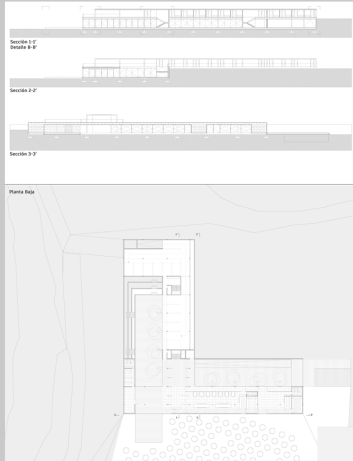
Ítem 7 (referido a la 1a aproximación del 3er estado)

Obra: ACAMPAR EN LA VIÑA, Proyecto Teórico

Obra: Volverá a Salir el Sol

Año y Ubicación: 2023, València

Año y Ubicación: marzo-diciembre 2020, Ontinyent-València

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es bajo. Se empieza acotando los espacios hasta llegar a un nivel de detalle medio generanddo finalmente un proyecto básico.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es bajo.

Descripción y atributos:

Pensando ya plenamente en la construcción de los espacios, se genera un proyecto básico que aún no detalla los encuentros constructivos pero que si termina por definir plenamente los límites y la materialidad de los espacios construidos.

En este momento del proyecto nos podemos hacer una idea muy conectada con la realidad de lo que será el proyecto construido.

Descripción y atributos:

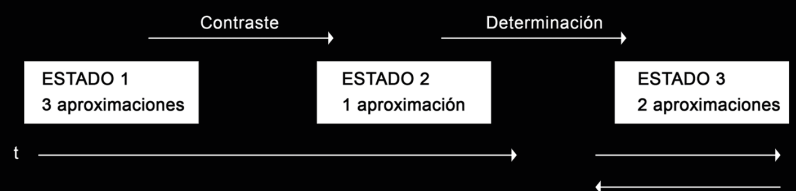
Tras la creación de las maquetas y teniendo totalmente claros los roles de cada instrumento, las voces y su plano, la estructura de las canciones, los músicos entran al estudio a registrar las diferentes canciones. Esta grabación normalmente tiene dos modalidades, la grabación de todos los integrantes a la vez, o la grabación por pistas, es decir, cada músico por separado. Existen variaciones pero lo común son estas dos variaciones.

Para esta grabación se escogió la grabación por pistas y esta aproximación corresponde con la grabación de los instrumentos base sobre los que construimos las canciones. Dichos instrumentos fueron; la batería en primer lugar, el bajo en segundo lugar, las guitarras rítmicas y una voz de guía por último.

En las grabaciones vinculadas podemos escuchar como suena. No existe mucha dinámica entre las partes porque los elementos estan registrados sin los leads, que aportarán mucha más información de cada una de las partes.

Etapas: Estado 3

Línea Temporal:

Audio → [27]

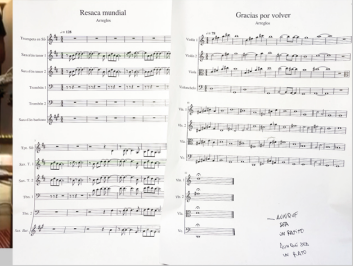
Ítem 8 (referido a la 2a aproximación del 3er estado)

Obra: ACAMPAR EN LA VIÑA, Proyecto Teórico

Año y Ubicación: 2023, València

Obra: Volverá a Salir el Sol

Año y Ubicación: marzo-diciembre 2020, Ontinyent-València

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es mínimo.

Descripción y atributos:

La definición constructiva del proyecto se esmenta mediante detalles, todo el conjunto arquitectónico ha de quedar explicado a lo largo del proyecto constructivo.

Los detalles también se diseñan con una gran minuciosidad, y aunque en este caso el grado de abstracción casi no existe si que debe respetar todas las decisiones proyectuales anteriores, que si contienen altos grados de abstracción.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es bajo.

Descripción y atributos:

Los músicos por separado, cada uno con sus referencias y con la ayuda del productor, componen diferentes arreglos y solos, que van completando las canciones.

Estas se van grabando poco a poco hasta terminar una por una cada fragmento del trabajo discográfico.

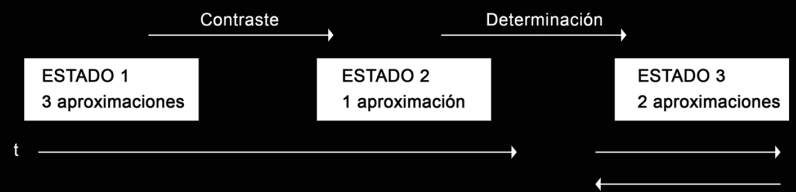
De igual forma con los detalles arquitectónicos, los músicos primero componen cada uno de los arreglos de sus respectivos instrumentos, y los músicos más experimentados de la banda componen también arreglos para cuerdas e instrumentos de vientos.

Cuando todo esto queda registrado tansolo falta grabar las voces principales y los coros. Para este momento las letras deben estar finalizadas, pues los autores de ellas han podido avanzar hasta este momento sin haberlas concluido pero en el momento de grabarlas es necesario haberlas revisado y terminado. Los coros le otorgan cierta profundidad a las canciones.

Tras terminar esta fase los músicos entregan las canciones a los diseñadores de sonido, que se encargan del mastering y la mezcla de las canciones. Etapa final la cual se comentará a continuación.

Etapas: Estado 3

Línea Temporal:

Audio → [28]

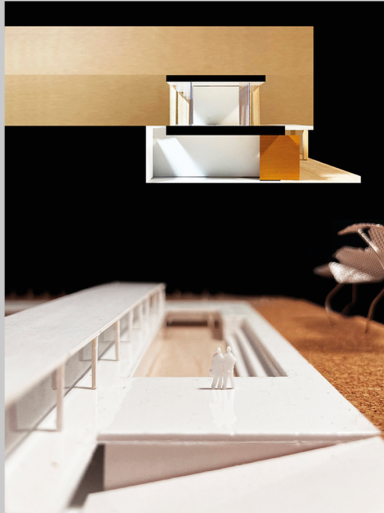
Ítem 9 (referido a la 3a aproximación del 3er estado)

Obra: ACAMPAR EN LA VIÑA, Proyecto Teórico

Obra: Volverá a Salir el Sol

Año y Ubicación: 2023, València

Año y Ubicación: marzo-diciembre 2020, Ontinyent-València

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es nulo.

Descripción y atributos:

Para la arquitectura este estado 3 supondría hacer una preparación del proyecto para dejarlo listo para ser construído.

Se le llama como redacción del proyecto de ejecución. Se trata de distribuir por partidas y etapas cada una de las fases que tendrá la obra, esmentando y especificando muy bien los elementos y materiales, operarios y herramientas necesarias para cada momento de la obra.

Los arquitectos deben de dibujar una serie de planimetrías concretas para cada uno de estos procesos y organizar, explicando como son todos los espacios del proyecto y cómo se construyen.

En este caso dado que se trata de un proyecto arquitectónico teórico no se realizó el proyecto de ejecución, y por tanto se decidió construir una serie de maquetas que acabarían por completar el trabajo y dar un entendimiento total de la obra y sus espacios.

Grado de abstracción:

El grado de abstracción es bajo para la mezcla, nulo durante el mastering, alto en el diseño de las portadas.

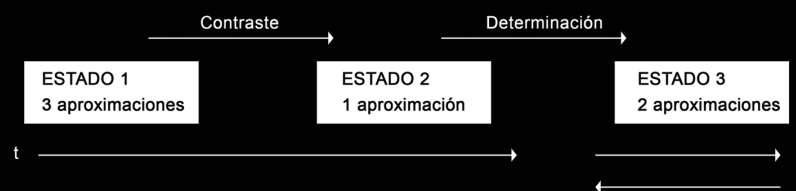
Descripción y atributos:

Los ingenieros de sonido han de, en base a todos los conceptos transmitidos por los músicos, el carácter, las dinámicas de las canciones, etc, mezclar las pistas registradas por cada uno de ellos. Esto lo harán comandados por el productor que será quién mediará entre los artistas y los ingenieros. Tras ello se hará el mastering, un concepto de mezcla muy avanzado, que balancea y equilibra finalmente las grabaciones para conseguir un resultado final óptima para cada una de las plataformas de red audibles o soportes sonoros.

Por otra parte pero no menos importante y paralelo a todo esto, los artistas trabajan en el trabajo de diseño de todo el mundo visual que envuelve la obra. Para ello nuevamente deberán de contar con un profesional en el campo, otro artista en este caso gráfico que se encarga de transmitir todas las ideas de los músicos en una imagen.

Etapas: Estado 3

Línea Temporal:

Audio → [29]

ARQUITECTURA

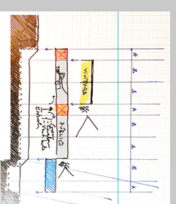
MÚSICA

ESTADO 1:

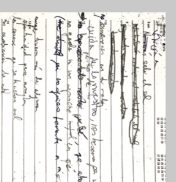
APROXIMACIÓN 1

APROXIMACIÓN 2

APROXIMACIÓN 3

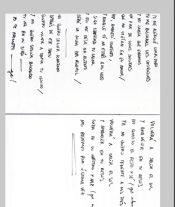
PALABRAS CLAVE:
PRE-CONCEPTOS,
IDEA GENERADORA,
ANÁLISIS
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+++

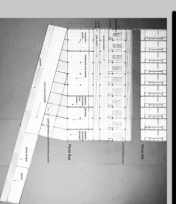
PALABRAS CLAVE:
PRE-MELODIA,
VERSO,
MOTIVO
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+++

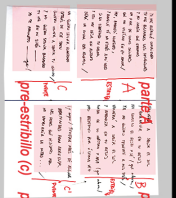
PALABRAS CLAVE:
APLICACIÓN,
CONCEPCIÓN,
INICIO
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
++

PALABRAS CLAVE:
A-B
ESTRIBILLO,
ARMONIA
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+++

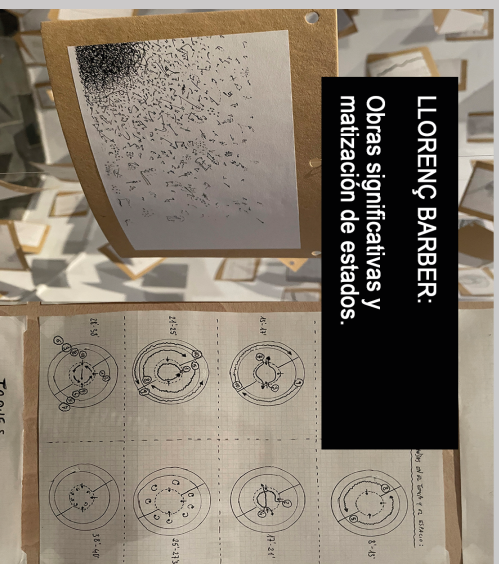

PALABRAS CLAVE:
PRIMERAS DECISIONES,
CONCRECIÓN,
ANTEPROYECTO
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
++

PALABRAS CLAVE:
A-B-C
CONCEPCIÓN,
ESTRUCTURA
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
++

LLORENÇ BARBER:
Otras significativas y
matización de estados.

Se clasifica como el primer estado de desarrollo el momento de creación que, para estas dos disciplinas, permite un alto grado de abstracción y libertad en las formas que propone al creador, una amplia abanico de formas de expresión. Por ende esto provoca una alta producción de ideas y conceptos que, tras los siguientes estados de creación, serán convertidos en proyecto.

Para su análisis se ha creído conveniente dividirlo en tres aproximaciones. A diferencia que los estados, en los que para cada uno de ellos existe un tiempo concreto y normalmente, cuando cerramos un estado estamos cerrando una etapa (a no ser que el proyecto pida lo contrario), las aproximaciones son coetáneas y se dan en un mismo tiempo del proyecto. Los creadores irán saltando de aproximación en aproximación porque cada una de ellas le dan una perspectiva y proponen una interpretación o lectura diferente del proyecto.

Para este primer estado, la primera aproximación es un estallido de ideas y creatividad que confluyen generalmente en una idea generadora. La segunda y tercera aproximación tratan de, en diferentes escalas, darle forma y moldear el proyecto hacia un producto que pueda ser más tarde contrastado.

Se proponen dos croquis del artista Llorenç Barber como ejemplo y descripción de la fase artística. En el primero, una abstracción sobre un estallido creativo o idea. El segundo, un dibujo del preconcepto sobre el funcionamiento de una posible intervención musical en una plaza de toros, que más tarde, veremos desarrollada.

Imagen → [30]

ARQUITECTURA

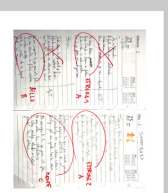
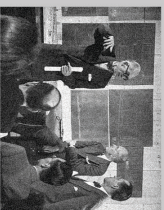
MÚSICA

ESTADO 2:

CONTRASTE

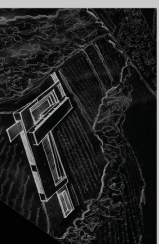
APROXIMACIÓN 1

DETERMINACIÓN

PALABRAS CLAVE:
DESCARTE,
CERTeza,
REINICIO,
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+
-

PALABRAS CLAVE:
ESTRUCTURA,
LETRA,
COMÚN
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+

PALABRAS CLAVE:
BASE,
PUNTO DE INFLEXIÓN,
IDEA GENERADORA
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+

PALABRAS CLAVE:
MAQUETAS,
CARACTER,
PRODUCTOR
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+

LLORENÇ BARBER:
Otras significativas y
matización de estados.

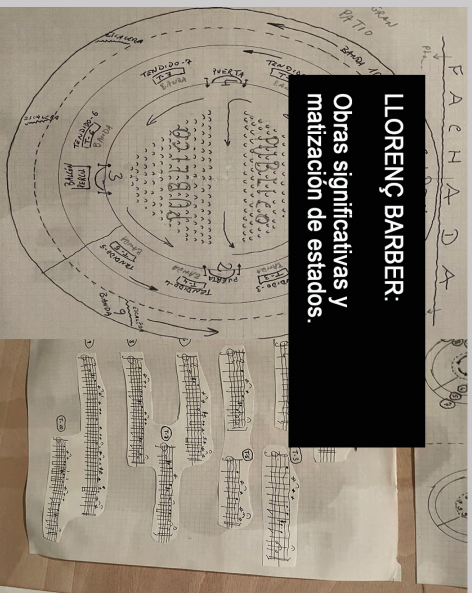

Imagen → [30]

Nombramos al segundo estado con una única aproximación pero, en realidad, generamos esta tabla incluyendo el proceso de contrastación en la idea y la determinación hacia el proyecto, porque, en sí, todo esto genera una nueva etapa para el proyecto. Es cierto también que la línea temporal es más continua y no existirán tantos saltos como en las diferentes aproximaciones para una misma etapa o estado.

Para interiorizar más aún el concepto se propone un proyecto de intervención artística del artista sonoro Loreng Barber nombrada como "Tauromaquia sonora" (2003; Aielo). El proyecto propone una música plurifocal para 8 bandas móviles y 4 grupos de percusión fijos dispuestos espacialmente en las 4 esquinas de un cuadrado.

He colocado estos dibujos que corresponden al estado del proyecto en el que estamos investigando. El artista Loreng, conoce ya de primera mano el contexto que envuelve el proyecto, los condicionantes que existen en el espacio donde se proyecta y sus intenciones artísticas. Es entonces cuando realiza el dibujo de como funcionará el movimiento de los diferentes emisores mientras se musicaliza el espacio.

Aun no conocemos detalles espaciales ni constructivos, tampoco se conocen los motivos finales y musicales, pero si que se concibe una idea generadora escogida entre otras muchas, un conocimiento del espacio que se va a tratar y una intencionalidad muy fuerte de funcionamiento y toques de composición.

ARQUITECTURA

MÚSICA

ESTADO 3:

APROXIMACIÓN 1

APROXIMACIÓN 2

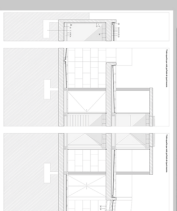
APROXIMACIÓN 3

PALABRAS CLAVE:
PROYECTO BÁSICO
ESPACIOS
ESCALAS
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+

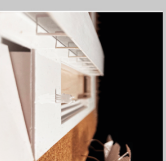
PALABRAS CLAVE:
GRABACIÓN BASE,
ESTUDIO,
CANCIÓN
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+

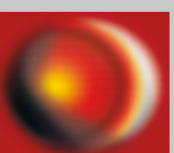
PALABRAS CLAVE:
DETALLE,
PRECISIÓN,
DISEÑO,
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
-

PALABRAS CLAVE:
ARREGLOS,
INSTRUMENTACIÓN,
SOLOS
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
+

PALABRAS CLAVE:
EJECUCIÓN,
CONSTRUCCIÓN,
FINAL
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
-

PALABRAS CLAVE:
MEZCLA
MASTERING,
DISEÑO
GRADO DE ABSTRACCIÓN:
-

LLORENÇ BARBER:

Otras significativas y matización de estados.

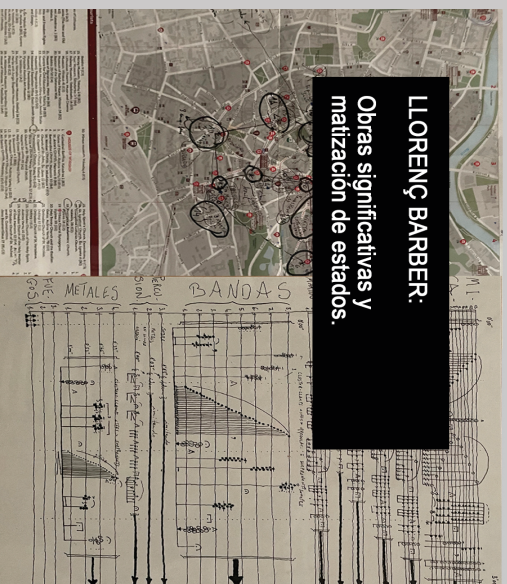

Imagen → [30]

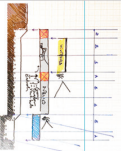

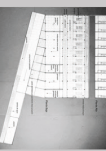

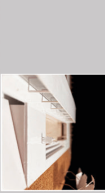
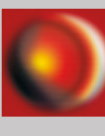
Durante este tercer estado el creativo debe concretar en diferentes aproximaciones y escalas las intenciones proyectuales anteriormente comentadas.

Para este estado, se propone otra obra de composición contemporánea de Llorenç Barber, la cual se interpretó desde varios campanares de Valencia, Micalet, Santa Catalina, San Martín, y diferentes campanares móviles, junto a varias bandas repartidas por toda la ciudad. Esta obra perseguía la intención de generar un sonido continuo por toda la ciudad que ofrecía otras lecturas sobre los espacios públicos.

En estos apuntes que se ofrecen para la investigación podemos ver que la obra queda completamente explicada, ofreciendo, en el primer plano, los puntos de emisión de sonido, y, en el segundo, los toques concretos de campanas y la música compuesta para cada sección de instrumentos.

La obra queda completamente explicada por sectores. El autor utiliza un sistema de representación espacial clásica por planos para exponer la obra espacialmente, y para el desarrollo de la obra musicalmente hablando utiliza un sistema de representación, que mezcla la convencional, con pentagramas, junto con su sistema personal de representación musical.

Para que la obra fuera interpretada por los músicos, se escribieron los diferentes papeles en el sistema convencional de escritura musical, diferenciando por instrumentos y sus respectivos planos de actuación.

	ARQUITECTURA	MÚSICA	
ESTADO 1	 G.A.:+++	 G.A.:+++	APPROX. 1
	 G.A.:+++	 G.A.:+++	APPROX. 2
	 G.A.:+++	 G.A.:+++	APPROX. 3
CONTRASTE	 G.A.:+-	 G.A.:++	
ESTADO 2	 G.A.:+-	 G.A.:+	APPROX. 1
	 G.A.:+	 G.A.:+	
	 G.A.:+	 G.A.:+	APPROX. 1
ESTADO 3	 G.A.:-	 G.A.:+	APPROX. 2
	 G.A.:-	 G.A.:-	APPROX. 3

DETERMINACIÓN

3.1 HALLAZGOS

En suma, partimos de un punto que hay que tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones: el proceso creativo es muy personal y difícilmente academizable. La parametrización por estados que se hace al inicio del trabajo, y que se mantiene durante toda la investigación, es, solamente, un recurso creado para poder analizar y comparar el proceso creativo desde un punto académico y de una forma constante.

Pero, reitero, el proceso que es objeto de la investigación no se basa en un principio objetivo, cualquier conclusión puede ser discutida y replicada.

No obstante, e intentando ir en la dirección de la búsqueda, se concluyen ciertos hallazgos que se tratan de explicar a continuación:

a)

Existen patrones creativos que sí se apoyan en la tripartición del proceso creativo.

Hemos podido ver que tanto en la obra de Le Corbusier y como en la de Iannis Xenakis, en el Convento de la Tourette, como durante el trabajo de "Acampar en la Vinya" y "VASEL", consciente o inconscientemente, el proceso queda directamente tripartido.

Las diferencias llegan en el momento en que intentamos parametrizar también el momento en que se producen las transiciones-fases, o acotar el número de aproximaciones.

b)

Se encuentran mecanismos de creatividad, de aplicación y construcción de la idea, que son aplicables a los dos campos, arquitectura y música.

Para la comparación y tras el análisis exhaustivo por ítems de cada uno de los momentos de creación, se generan unas tablas con palabras clave que, en muchos casos, han sido coincidentes en los dos campos, sobre todo para los dos primeros estados y sus primeras aproximaciones, en tanto que el grado de abstracción es grande y se ayuda de conceptos amplios.

c)

Los grados de abstracción son coincidentes en la mayoría de las comparaciones.

En la comparativa final, adherido a las palabras clave anteriormente mencionadas, se adjuntan los grados de abstracción concluidos de las investigaciones sobre los ítems.

3.2 CAUSAS ATRIBUIBLES

Con el mismo escepticismo que se ha mostrado anteriormente, reiterando la imposibilidad de parametrización del proceso artístico, y con la intención de concluir la investigación, procedo a exponer las causas a las que atribuyo los hallazgos anteriormente mencionados:

a)

Aunque no es parametrizable, está claro que el proceso -idea-resultado- es un patrón genérico y que, en su proceso, y esto es una obviedad, precisa de la construcción. Es entonces cuando nos permitimos empezar a teorizar sobre una supuesta tripartición del proceso constructivo de una canción o una obra arquitectónica.

b)

Tras la conclusión de lo anterior, nos centramos en las causas atribuibles que nos atañen y que, en sí, han formado parte de los objetivos de la investigación inicial: encontrar nexos de conexión entre los procesos creativos de la arquitectura y la música.

La conexión de conceptos, a priori, es más perceptible en las primeras fases de la estructuración de los trabajos debido a su carácter propiamente conceptual. En estas fases se trabajan cuestiones como las sensaciones, que, en última instancia, son intenciones más amplias que no se pueden clausurar en una única disciplina. Siguiendo esto, estas mismas sensaciones se conectan con la ambivalencia misma de los conceptos ya que, en general, su naturaleza conceptual permite captar su intención creativa.

c)

Podemos destacar, a su vez, que, si una conclusión es inferida a partir de las hipótesis y, mediante el uso del método comparativo, podemos comprobar que los resultados obtenidos son casi iguales, entonces podremos afirmar que existe un grado de coincidencia en los grados mismos de abstracción.

Pero tampoco podemos sacar más conclusiones, ni tirar mucho más del hilo, dado que la coincidencia en grados de abstracción no es algo que nos permita acercar dos artes cuyo objetivo es pasar de una idea a un resultado, a una obra final. Las causas atribuibles son claras, pues, a medida que se desarrolla la obra, el creador debe ir definiendo cada parte del resultado y, como consecuencia el grado de abstracción baja.

4. BIBLIOGRAFIA

4.1 Referencias bibliográficas

[1]

“Espacio, Tiempo y Silencio”

Baró Zarz, José Luis (Noviembre, 2015). Tesis doctoral

[2]

“Material, Espacio y Color”

Colomes Montaner, Enrique (Junio, 2020). Tesis doctoral

[3]

“Complete Works for String Quartet”

Weber, Anton - Leipziger Streichquartett (1995). Grabación discográfica

[4]

CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/Tesis J.L.Baró/Anton Webern

[5]

Publicación de la obra en la revista “Wikipedia”:

<https://es.wikiarquitectura.com/edificio/rascacielos-de-vidrio/>

[6]

CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/Tesis J.L.Baró/Anton Webern

[7]

CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/Tesis J.L.Baró/Anton Webern

[8]

Publicación de la obra en la revista “Cajón de arquitecto”:

<https://cajondearquitecto.com/2015/12/16/planta-casa-de-campo-de-ladrillo-mies-van-der-rohe/>

[9]

CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/Tesis J.L.Baró/Anton Webern

[10] *Neue Nationalgalerie*

Publicación de la obra en la revista “Wikipedia”:

<https://es.wikiarquitectura.com/edificio/neue-nationalgalerie/>

[11] *Bacardi Building*

Publicación de la obra en la revista “Wikipedia”:

<https://es.wikiarquitectura.com/edificio/oficinas-bacardi-en-santiago-de-cuba/>

[12]

CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/Tesis J.L.Baró/Anton Webern

[13]

Video documental “Arquitecto del sonido”:

<https://www.arte.tv/es/videos/103998-000-A/revolucion-xenakis/>

[14]

Publicación de la obra en la revista “Archdaily”:

<https://www.archdaily.cl/cl/769035/clasicos-de-la-arquitectura-convento-de-la-tourette-le-corbuiser>

[15]

CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/Iannis Xenakis/METÁSTASIS

[16]

CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/Iannis Xenakis/METÁSTASIS

[17]

“De la ciudad en vibración, al ser sonante”

García Sánchez, Maria Teresa (Septiembre, 2012). Tesis doctoral

[18]

Entrevista personal con Llorenç Barber

[19]

Documentación personal del proyecto personal “Acampar en la viña”

[20]

Documentación personal del proyecto personal “Volverá a Salir el Sol”

[21] CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/V. a S. el S.

[22] CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/ V. a S. el S.

[23] CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/ V. a S. el S.

[24] CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/ V. a S. el S.

[25] CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/ V. a S. el S.

[26] CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/ V. a S. el S.

[27] CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/ V. a S. el S.

[28] CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/ V. a S. el S.

[29] CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/ V. a S. el S.

[30]

“La construcción de un nosotros múltiple”

Barber, Llorenç (Centre Cultural Convent del Carme, València, diciembre 2024). Exposición museística

[31]

“EL PROYECTO DEL CONVENTO DE SAINTE MARIE DE LA TOURETTE. DE LA CELDA AL ESPACIO INEFABLE”

Vírseda Aizpún, A. (2015). Artículo

[32]

Publicación de la obra en la revista “Terretektorh”:

<https://terretektorh.wordpress.com/portfolio/metastasis-movement-of-the-masses/>

[33]

CARPETAS DE AUDIOS* /Carpeta de audios/Iannis Xenakis/Comparación 2

[34]

“Iannis Xenakis”

Encyclopedia Britannica (Mayo 2024)

<https://www.britannica.com/biography/Iannis-Xenakis>

4.1 Anejo audible

ENLACE ANEJO DE AUDIOS

<https://drive.google.com/drive/folders/1DwPG3p8U44H3ZpWYTBvOCDEpMOSygrRi?usp=sharing>