

Memory Code©: el proceso de transcodificación sonora*

*TRANS-CODIFICATION OF THE EQUESTRIAN NOTATIONAL SYSTEM
TO ELECTRONICALLY READ SCORES*

*TRANSCODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAÇÃO EQUÍSTRE A
UM SISTEMA DE NOTAÇÃO MUSICAL DESENVOLVIDO PARA O
COMPUTADOR*

Ana María Gómez-Londoño**

.....
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas
/ Volumen 9 - Número 1 / Enero - Junio de 2014
/ ISSN 1794-6670 / Bogotá, D.C., Colombia / pp. 179-183
.....

Fecha de recepción: 6 de febrero 2014 | Fecha de
aceptación: 9 de marzo 2014. Encuentre este artículo en
<http://cuadernosmusicayartes.javeriana.edu.co/>
doi:10.11144/Javeriana.MAVAE9-1.mctr

* Este proyecto hace parte de la tesis homónima presentada en la Maestría de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, 2013.

** Ana María Gómez-Londoño M.A. Ph.D. Doctora en Ciencias de la Cultura de la Freie Universität de Berlín con maestría en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Estudios Culturales y psicóloga de la Universidad Javeriana.

La investigación-creación Memory Code© se suscribió en el ámbito de las *Cosmopólicas del arte contemporáneo*¹ (Chirolla-Gomez, 2011) porque se ocupó de una relación muy singular de lo humano (mujer) con lo no-humano (caballo y técnicas) y se encargó del estudio del binomio ecuestre: caballo-jinete en el marco de una relación afectiva y de adiestramiento (doma clásica). Como artista a cargo del Memory Code© puedo decir que este proyecto conjugó mi desempeño como equitadora de doma clásica (práctica ecuestre que realizo desde los siete años) y mis intereses como artista audiovisual.

La propuesta de innovación artística consistió en la traslación y transcodificación de la práctica ecuestre al campo artístico. Para esta reseña me detendré únicamente en el aspecto relativo a la experimentación sonora del proyecto: la transcodificación del sistema de notación ecuestre para un sistema de notación musical con partituras que fueron leídas por computador. Esto se hizo para llevar a cabo una video-instalación con dos pantallas de gran formato (3,00 x 3,90 m) que fueron enfrentadas perpendicularmente al recorrido del entrenador ecuestre y del caballo, acción que se dio "circularmente" en el patio del fondo de la Galería Valenzuela y Klenner de Bogotá en agosto de 2013.

LA TRANSCODIFICACIÓN SONORA DEL MEMORY CODE©

El filme *Rosa. The Death of a Composer. A Horse Drama* de Peter Greenaway (1999) liga la imagen cinematográfica a la historia de un compositor imaginario: el equitador Juan Manuel Rosa. La música de Andriessen recrea la ansiedad del compositor, quien, cautivado por su caballo, busca diagramar una partitura que incluya al equino. Esta fascinación ecuestre despierta

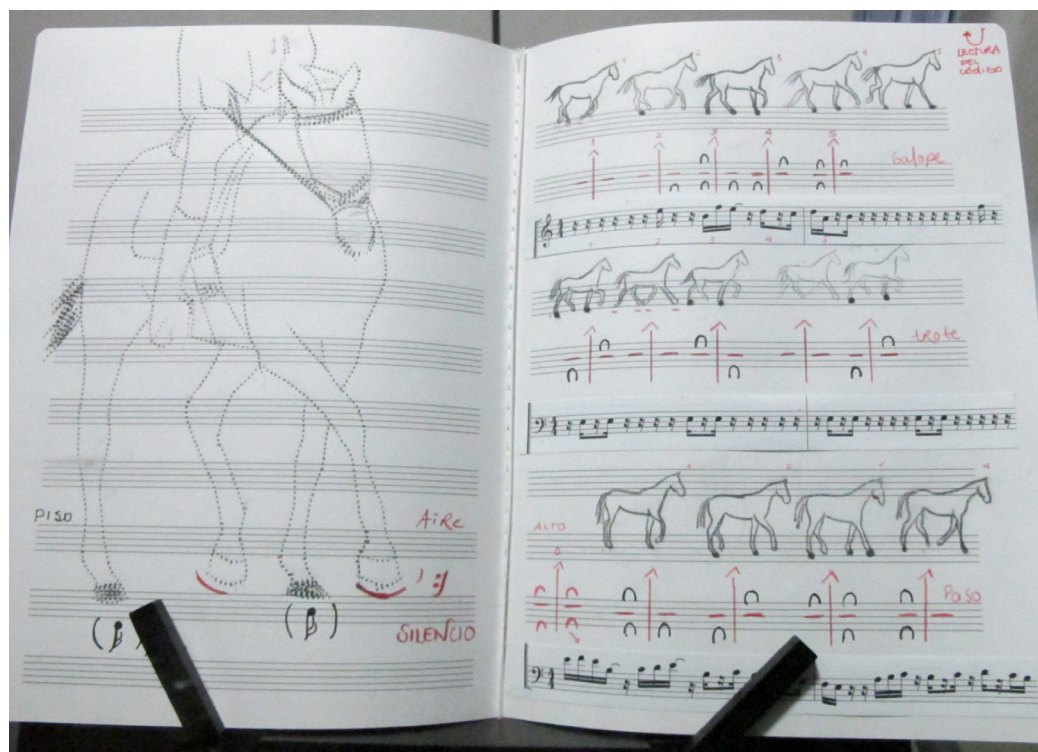

Gráfico 1. Principio de transcodificación del sistema de notación ecuestre a uno de notación musical convencional. Cuaderno de apuntes Ana María Gómez-Londoño.

los celos de su amante, Esmeralda, quien poco a poco se convierte en una furiosa yegua que busca la atención del compositor. La ópera cinematográfica culmina con una tragedia marcada por el delirio obsesivo. En el caso de *Rosa, A Horse Drama*, las patas de los caballos fueron equiparadas a los cuatro fluidos corporales: 1) sangre, 2) semen, 3) sudor y 4) orina. Este sistema de equivalencias fue útil para la estructuración de la puesta en escena.

En el caso del Memory Code®, este referente de amor y deseo obsesivos se convirtió en el palpitante que me permitió establecer el sistema de notación ecuestre y trabajar con los ritmos del caballo: paso-trote-galope a través del esquema que se ve en gráfico 1.

Posteriormente definí que las extremidades del caballo posadas en el piso serían convertidas en códigos de escritura musical. En el diagrama, las patas que se encontraban en el “aire” fueron codificadas como silencios en la partitura, mientras que las que se posaban en el piso fueron marcadas por el signo del casco®. A cada pata del caballo se le dió un valor² y cada vez que ésta aparecía en mi sistema de notación, el movimiento que allí se producía fue traducido en términos de un diagrama en un ordenador.

A la transcripción gráfica del sistema de notación ecuestre posteriormente se le añadieron alturas. Para este objetivo se escogió un modo que asociara la producción sonora con la investigación de archivo relativa a la mitopoética del sujeto femenino de la equitación: *las amazonas*. Así, escogí el orden griego *dórico* por ser el indicador relativo a la música como elemento de la educación (Aristóteles, Libro V la política) y el modo temperamental al que aspiramos los equitadores en la práctica de doma clásica: “la calma perfecta”³.

Este ejercicio de composición lo titulé “Primeras líneas dóricas de las amazonas para Héctor” dado que quise establecer un diálogo desde mi posición de jinete femenino (amazona) con un fragmento de la *Iliada*, específicamente con aquel cuando Héctor, el troyano, reprende a su esposa por darle consejos de cuidado a los caballos, estrategias de protección en el combate y en la guerra. Ante las consideraciones de su esposa Héctor responde: “Mujer, vuelve

The image shows a digital music notation software interface. On the left, there are three instrument tracks: 'Violin' (41 Violin), 'Violoncello' (49 Strings), and 'Contrabass' (49 Strings). Each track has a volume knob and a pan control. The main area displays a musical score in 4/4 time, with three staves. The top staff is for Violin, the middle for Violoncello, and the bottom for Contrabass. The score consists of complex rhythmic patterns, likely representing the 'equestrian notation' mentioned in the text. A red title 'Primeras líneas Dóricas de las Amazonas para Hector' is overlaid on the bottom right of the score area.

Gráfico 2. Partitura transcrita por un ordenador. Instrumentos de cuerdas (riendas): violín-violoncello interpretando la transcodificación del sistema de notación ecuestre en un sistema de notación modal/musical.

a casa, ocúpate en las labores del telar y la rueca y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo que de la guerra nos cuidaremos cuantos varones nacimos en Ilión, y yo el primero” (Homero. Il. 6.490-493). Por tal motivo, la partitura derivada de los “aires” rítmicos, el paso, el trote y el galope de mi caballo, fue la respuesta que como equitadora, cuidadora de caballos y artista di al reclamo de Héctor. Así concluyó la partitura resultante del ejercicio de transcodificación del código ecuestre al código musical que cobró vida a través de instrumentos de cuerda (riendas): violín, viola y violoncello, ejecutados por el computador para la video-instalación final (ver gráfico 2).

NOTAS

- 1 El término corresponde al programa de investigación iniciado en 2011 titulado “*Cosmopolíticas del arte contemporáneo* y dispositivos de creación e innovación en Colombia” de los investigadores Gustavo Chirolla y Ana María Gómez-Londoño. Para el estudio de estas prácticas nos hemos referido al concepto cosmopolítica propuesto por Isabel Stengers y la teoría del actor red propuesta por Bruno Latour como modelo aplicado a las prácticas artísticas derivadas (directa e indirectamente) del Human Genome Project y de aquellas que determinaron la unión del arte con las ciencias de la vida y las humanidades (Zwijnenberg, 2009; Weltzien, 2009). Asimismo, en el curso del proyecto se ha desarrollado un modelo interpretativo para explicar la inclusión de lo no-humano en el ámbito de la política y para considerar las transformaciones que estas prácticas introducen en el mundo del arte contemporáneo.
- 2 Para la partitura se determinó una unidad métrica de 4/4 en donde la figura de negra (J) (equivalente a cuatro semicorcheas ♩) y se asemejó a las unidades de cuatro patas de la *notación ecuestre* (dibujo) – trabajo entre un equitador artista (AMG) y un músico (JM Paez).
- 3 Los griegos entendían la música a través de *modos* que funcionaban como herramientas para educar el espíritu. Para Platón en la República el modo *dórico* y *el frigio* eran los aceptables para la educación. Por su parte, Aristóteles consideró la función de la música como parte de la educación de los jóvenes. Así, *en el libro V. de la Política determinó que en lo relativo a la música como elemento de la educación* el modo dórico promovía la “calma perfecta”. De igual manera, se sugiere este modo de “calma perfecta” para la relación entre el humano y el equino en la doma de adiestramiento clásico (generalmente acompasado por música) a través de la cual se provee de confianza absoluta al caballo (un animal de presa, cuyo instinto permanente es la huida) frente a lo humano (animal depredador). El modo dórico se escogió para caracterizar el binomio ecuestre el jinete femenino (amazona) y el caballo.

REFERENCIAS

- Aristoteles. Política. Libro quinto, capítulo V. Continuación de lo relativo a la música como elemento de la educación. Pedro López Barja de Quiroga y Estela García Fernández (Editores). España: Itsmo, 2005.
- Chirolla, Gustavo y Gómez Ana María. *Cosmopolíticas del arte contemporáneo y dispositivos de creación e innovación en Colombia*, Programa de investigación, 2011.
- Greenaway, Peter y Andriesson, Louis. *Rosa a Horse Drama. A Death a Composer*. Film e Instalación, 1999.
- Finkelberg, Margalit. (Editor) The Homer Encyclopedia, Homero. Il. 6.490-493. II. Vol. UK, Willey, 2011.

Plato. "The Dialogues of Plato" En *The Republic*, Libro III. Volumen Four. Hare, R.M; Rusell, D.A. (ed), trad. Jowett, B. IV v. United Kingdom: Sphere Books, 1970.

Weltzien, Friedrich y Ullrich Jessica. *Tier-Werden, Mensch-Werden*. Berlín: Neuen Gesellschaft für Bildene Kunst (NGBK), 2009.

Zwijnenberg, Robert. *Art in the Age of Technoscience: Genetic Engineering, Robotics, and Artificial Life in Contemporary Art*. Wien: Springer, 2009.

Cómo citar esta presentación de obra:

Gómez-Londoño, Ana María. "Memory Code©: el proceso de transcodificación sonora. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 9 (1), 179-183, 2014.

