Tres Estudios Abiertos

Prácticas performáticas, audiovisuales y experimentales en el navegador

Emilio Ocelotl Reyes

9 de noviembre de 2021

Índice general

1.	Intr	oducción	3
2.	Ant	ecedentes	4
	2.1.	Casos históricos seleccionados	4
	2.2.	Perspectivas	4
	2.3.	Proyectos Colindantes	5
	2.4.	Piezas y obras lejanas	6
	2.5.	Trilogía de Investigación	6
	2.6.	Live Coding	6
	2.7.	PiranhaLab	7
	2.8.	Piezas y obras cercanas	7
3.	Cas	os	8
	3.1.	Ecosistema	8
		3.1.1. Contexto	8
		3.1.2. Planteamiento Inicial	8
		3.1.3. Proceso y realización	8
		3.1.4. Resultados	8
	3.2.	Anti	8
		3.2.1. Contexto	9
		3.2.2. Planteamiento Inicial	9
		3.2.3. Proceso y realización	9
		3.2.4. Resultados	9
	3.3.	Interfaz	9
		3.3.1. Contexto	9
		3.3.2. Planteamiento Inicial	9
		3.3.3. Proceso y realización	9
		3.3.4. Resultados	9

4.	Efectos de conocimiento	10
5.	Escritura	11
6.	Conclusiones	12
	Referencias	12

Introducción

Motivación y antecedentes, algo breve.

Descripción de la estructura y cómo esto funciona en el papel y en la web Aquí puedo escribir sobre aspectos "subjetivos" como la pandemia

Antecedentes

Los antecedentes de esta investigación aluden a una trayectoria que va de la transición de la escritura de software para la realización de sistemas interactivos a la escritura de módulos de software audiovisuales. Estas experiencias toman como premisas la optimización y la ligereza de hardware (por ejemplo, con el uso de computadoras de placa reducida como Raspberry Pi o Jetson Nano) y la elaboración sistemas ligeros, accesibles y portables para la síntesis y renderización audiovisual en el navegador.

2.1. Casos históricos seleccionados

Documenta X

2.2. Perspectivas

Tres Estudios Abiertos retoma esta incorporación, parte del giro de los nuevos medios y de los estudios del software (Manovich, 2001). Como una extensión del punto de partida, la investigación se adscribe a la escritura con y sobre software (Soon y Cox, 2020). Atiende al papel que juega la experiencia subjetiva y las implicaciones políticas y sociales en la programación estética (Cox y McLean, 2012).

2.3. Proyectos Colindantes

De manera directa, los siguientes proyectos están relacionados con la investigación y se convierten en casos de estudio, en algunas otras ocasiones fungen como antecedentes directos:

- Caso de estudio. THREE.studies (EmilioOcelotl, 2020c) y en específico, las iteraciones threecln (EmilioOcelotl, 2020b) y threeBEASTs (EmilioOcelotl, 2021b)
- Caso de estudio. Anti (Emilio Ocelotl, 2020a)
- Antecedente directo. Diálogo IV @ Coloquio Salvador Contreras. Artes Sonoras y Creación Musical en México: Siglo XXI (EmilioOcelotl, 2021a)
- Antecedente directo. Panorama. Escritura de espacios libres e inmersivos para el performance audiovisual (PiranhaLab, 2020)¹

Algunos otros proyectos cercanos tecnológica, conceptual y estéticamente a *Tres Estudios Abiertos* son:

- Nivel Bajo: Ruffbox (the-drunk coder, 2019), WebAssembly/Rust Tutorial² y Flocking (continuing creativity, 2011).
- Nivel Medio: (khilnani, 2012), Web Audio API³, Tone.js⁴ y supercolliderjs⁵.
- Nivel Alto:, Troop (Qirky, 2016), flok (munshkr, 2019), tilt (munshkr, 2021), LiveLab (ojack, 2020b), Hydra (ojack, 2020a), timeNot (AFrancoB, 2019) y seis8s (luisnavarrodelangel, 2020)
- Ecosistemas: Estuary (dktr0, 2019) y sema-engine (frantic0, 2021).

¹Versión en construcción y en línea: https://piranhalab.github.io/panorama/

²https://www.toptal.com/webassembly/webassembly-rust-tutorial-web-audio (Consultado el 9 de noviembre de 2021)

 $^{^3}$ https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Web_Audio_API

⁴https://tonejs.github.io/

⁵https://github.com/crucialfelix/supercolliderjs/

2.4. Piezas y obras lejanas

Johana Chicau y Renick Bell Marianne Teixido - Notas de Ausencia Performances con Hydra

2.5. Trilogía de Investigación

Tres Estudios Abiertos forma parte de una trilogía de investigación. La primera parte fue Objeto, Paisaje y Efecto (Ocelotl, 2015), un proyecto de investigación que abordó las nociones de objeto sonoro (Schaeffer, 2003), paisaje sonoro (Schafer, 1994) y efecto sonoro (Augoyard y Torgue, 2006) para considerar a la escucha como un recurso para la investigación sociológica en música y para la investigación social desde el sonido.

Un segundo punto de investigación involucró un proceso de investigaciónproducción artística (Ocelotl, 2019). La realización de este proyecto fue un
prototipo tecnológico y partió de objetivos que inicialmente estaban propuestos como secundarios pero que más tarde se revelaron como parte del núcleo
en la investigación. Estos aspectos son: 1) el proceso de trabajo colaborativo,
2) la reflexión sobre la interacción entre audio e imagen en la composición
musical electroacústica y 3) el uso de herramientas libres, personalizadas para la realización de prototipos audiovisuales y para el planteamiento de una
observación crítica de procesos creativos donde investigador y artista son el
mismo agente. La propuesta de los estudios del software fue incorporada en
este momento de investigación.

2.6. Live Coding

Dentro de los antecedentes está la experiencia performática de escribir código al vuelo con fines creativos, audiovisuales y experimentales, tal y como lo describen Villaseñor-Ramírez y Paz (2020) para los casos de Barcelona y Ciudad de México.⁶

⁶Un ejemplo reciente se encuentra en: https://youtu.be/n5kwi4eRAE4

2.7. PiranhaLab

Otro antecedente de este proyecto es la práctica y reflexión planteada en colectivo por *PiranhaLab*⁷. El ciclo de talleres realizado en el Centro de Cultura Digital (CCD) en coparticipación con el Laboratorio de Tecnologías Libres⁸ permitió plantear dos conclusiones que se heredan a *Tres Estudios Abiertos*: La difuminación de la distinción usuario/desarrollador como una motivación para la escritura de software y la procuración de diversidad en la escritura de software en América Latina.

La escritura de espacios para el ciclo de conciertos EDGES 2020 realizado por el Taller de Imágenes en Movimiento del Centro Multimedia (CMM) permitió la exploración de entornos tridimensionales inmersivos en el navegador en el contexto del encierro causado por la pandemia de COVID-19. Técnica y conceptualmente la escritura de estos espacios digitales influye en el presente proyecto. El artículo *Panorama* (PiranhaLab, 2020) hace referencia de manera extensa al ecosistema de espacios y propuestas que también inciden en *Tres Estudios Abiertos*.

2.8. Piezas y obras cercanas

THREE.studies Geometrías híbridas

⁷ "PiranhaLab es un laboratorio interdisciplinario que trabaja en las tripas del software". https://piranhalab.github.io/ (Consultado el 9 de noviembre de 2021)

⁸Actualmente Laboratorio de Tecnologías Compartidas

Casos

En este apartado describo los casos específicos Ejes: Las escrituras, sonido e imagen como formas de conocimiento y lenguajes de programación y estructura

3.1. Ecosistema

Ecosistema como una forma de nombrar al entramado de Nodos y Trayectos.

¿En qué contexto se inserta mi proyecto ? Impulso de desarrollos o DWO Un referente que no necesariamente sea una pieza artística pero que genere condiciones para la práctica.

- 3.1.1. Contexto
- 3.1.2. Planteamiento Inicial
- 3.1.3. Proceso y realización
- 3.1.4. Resultados
- 3.2. Anti

Anti.

- 3.2.1. Contexto
- 3.2.2. Planteamiento Inicial
- 3.2.3. Proceso y realización
- 3.2.4. Resultados

Contexto Planteamiento inicial, proceso y resultados

3.3. Interfaz

La interfaz como una posibilidad de la escritura de código y del proyecto de investigación

- 3.3.1. Contexto
- 3.3.2. Planteamiento Inicial
- 3.3.3. Proceso y realización
- 3.3.4. Resultados

Efectos de conocimiento

Escritura

Capítulo 6 Conclusiones

Bibliografía

- AFrancoB (2019). timenot. https://github.com/AFrancoB/timeNot.
- Augoyard, J.-F. y Torgue, H., editores (2006). Sonic experience. A guide to everyday sounds. McHill Queen's University Press, Canada.
- continuing creativity (2011). Flocking. https://github.com/continuing-creativity/Flocking/.
- Cox, G. y McLean, A. (2012). Speaking Code: Coding as Aesthetic and Political Expression. The MIT Press.
- dktr0 (2019). Estuary. https://github.com/dktr0/estuary.
- EmilioOcelotl (2020a). anti. https://github.com/EmilioOcelotl/anti.
- $\label{eq:complex} EmilioOcelotl~(2020b).~~threecln.~~https://github.com/EmilioOcelotl/THREE.studies/tree/main/threecln.~~$
- EmilioOcelotl (2020c). Three.studies. https://github.com/EmilioOcelotl/THREE.studies.
- EmilioOcelotl (2021a). Dialogoiv. https://github.com/EmilioOcelotl/dialogoIV.
- EmilioOcelotl (2021b). threebeasts. https://github.com/EmilioOcelotl/THREE.studies/tree/main/threeBEASTs.
- frantic0 (2021). sema-engine. https://github.com/frantic0/sema-enginef.
- khilnani (2012). supercollider.web. https://github.com/khilnani/supercollider.web/.

- luisnavarrodelangel (2020). seis8s. https://github.com/luisnavarrodelangel/seis8s.
- Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Leonardo (Series) (Cambridge, Mass.). MIT Press.
- munshkr (2019). flok. https://github.com/munshkr/flok.
- munshkr (2021). tilt. https://github.com/munshkr/tilt.
- Ocelotl, E. (2015). Objeto, paisaje y efecto. Aportes para la investigación social en música. Tesis de licenciatura en sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Ocelotl, E. (2019). Cuidado con la brecha autorreferencial. Aportes para la producción-investigación en música de sistemas interactivos. Tesis de maestría en música (tecnología musical), Posgrado en Música. Universidad Nacional Autónoma de México.
- ojack (2020a). hydra. https://github.com/ojack/hydra.
- ojack (2020b). Livelab. https://github.com/ojack/LiveLab.
- PiranhaLab (2020). Panorama. https://github.com/piranhalab/panorama.
- Qirky (2016). Troop. https://github.com/Qirky/Troop.
- Schaeffer, P. (2003). Tratado de los objetos musicales. Alianza Música, México D.F.
- Schafer, M. R. (1994). The Soundscape. Our Sonic Environment and the Turning of the World. Destiny Books, Vermont.
- Soon, W. y Cox, G. (2020). Aesthetic Programming: A Handbook of Software Studies. Open Humanities Press.
- the-drunk coder (2019). ruffbox. https://github.com/the-drunk-coder/ruffbox.
- Villaseñor-Ramírez, H. y Paz, I. (2020). Live Coding From Scratch: The Cases of Practice in Mexico City and Barcelona. En *Proceedings of the 2020 International Conference on Live Coding (ICLC2020)*, pp. 59–68, Limerick, Ireland. University of Limerick.