

CAJA NEGRA (REDUX)

PARA VOZ Y ELECTRÓNICA
DEDICADA A MARK FISHER

JORGE A. AVILÉS

INSTRUCCIONES PARA EL INTÉRPRETE

1. Generalidades

Caja Negra (Redux) es un Sistema Interactivo Musical que homenajea la obra de Mark Fisher a través de lecturas de sus 2 obras más representativas: *Realismo Capitalista: ¿No hay otra alternativa?* (2009) y *Los Fantasmas de mi vida: Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos* (2014). El Sistema Musical se compone de los siguientes elementos:

- a) Mark Fisher (A través de samples y textos).
- b) El intérprete
- c) El sistema computacional interactivo.

El intérprete deberá leer los textos y desde aquí interactúa con Mark Fisher, no solo dándole voz a través de la lectura, sino permitiéndole interferir al sistema a través de los textos. Por otro lado, la relación del intérprete con el sistema se dará a través de la interfaz gráfica y la escucha de los cambios en el audio.

Los textos tienen tres ejes temáticos: *futuros perdidos*, *crítica cultural* y *salud mental en el capitalismo*. Cada eje está representado por tres secciones en la pieza: Sección 1 - *Joy Division*, Sección 2 - *Jungle*, Sección 3 - *Japan*. Los nombres de estas tres secciones provienen de bandas (en el caso de *Joy Division* y *Japan*) y de géneros (en el caso del *Jungle*) que son reseñados por Mark Fisher en *Fantasmas de mi vida*. Existe una última sección titulada *Coda Suicida* que funciona como el final de la pieza, en esta sección existe una desconexión entre los elementos del sistema, con el intérprete meditando, Fisher siendo reemplazado por gente que habla sobre él y el sistema simplemente esperando a que el intérprete lo cierre.

2. Indicaciones sobre el sistema computacional.

El sistema computacional interactúa con el intérprete realizando modulaciones en su voz. A su vez, toma datos de parámetros de dicha modulación para lanzar samples de Mark Fisher así como para realizar cambios de sección de la sección 1-2 y de la sección 2-3.

El intérprete, por otro lado, podrá comunicarse con el sistema a través de la *interfaz gráfica de usuario (GUI)*. De inicio el intérprete deberá realizar acciones mínimas sobre el código para poder ejecutar la pieza correctamente. La primera de ellas será modificar la siguiente línea de código (línea 29 del código):

```
~path="C:/Users/adess/Documents/ENES/6oSemestre/Composicion VI/Pieza Final/Samples/";
```

Lo que se encuentra entre comillas debe ser reemplazado por la dirección de la carpeta en la que el intérprete tiene almacenados los samples que vienen adjuntos a la pieza. Una vez cambiada la dirección, la segunda acción sobre código será dar la combinación de teclas *Ctrl+Enter* (*Cmd+Enter* en Mac) dentro de cualquier lugar del código después del primer paréntesis. En la línea 24 del código viene una indicación de “//Dar ctrl+enter A PARTIR DE AQUI”. Una vez realizada esta acción se generará el GUI (fig. 1) con el que podrán controlar la pieza.

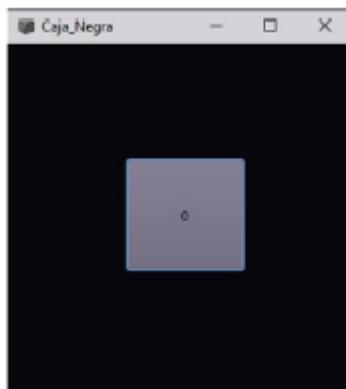

Fig.1 Interfaz Gráfica de Usuario

La interacción con la GUI se llevará a cabo apretando el botón central. Se tienen 6 estados posibles, los cuales se definen de la siguiente forma:

- 0) Estado inicial
- 1) Carga de Buffers y Variables
- 2) Sección 1

- 3) Sección 2
- 4) Sección 3
- 5) Coda Suicida
- 6) Fin de la pieza

Los botones cambiarán de estado de forma automática por decisión del sistema o por medio de la pulsación del mismo por parte del usuario. Las condiciones para los cambios por parte del intérprete se definirán en cada sección.

3. Sección 1: Joy División (La lenta cancelación del futuro)

NOTA: En caso de no contar con los libros que se mencionan en la pieza, en la carpeta adjunta "suplementos" se encuentran los extractos oficiales tomados del sitio de la editorial Caja Negra que publica a Mark Fisher en español de tres de sus libros. Al final de estas instrucciones se indican las sugerencias de sustitución.

Para esta sección deberán leerse fragmentos del capítulo *La lenta cancelación del futuro* del libro *Fantasmas de mi vida*. La continuidad de los fragmentos leídos será a decisión del intérprete, es decir, puede leer desde solo palabras, frases, renglones o párrafos completos de manera continua. El intérprete puede saltar libremente entre páginas siempre y cuando estas se encuentren dentro del capítulo indicado.

El eje central de la interpretación en esta sección es la sensación de temporalidad. El intérprete deberá reflexionar sobre cómo se mueve el tiempo en su vida, en lo inmutable y lo efímero, en lo que erosiona y en lo que crece. Después reflexionará cuales serían los efectos de un tiempo que pasa pero que no avanza, de verse esperando un presente siempre ausente y un futuro jamás existente. ¿Qué es un fantasma temporal?.

Además de las pequeñas guías mencionadas en el párrafo anterior, el texto interactúa con el intérprete a través de las siguientes reglas (tabla 1):

Texto	Interpretación
Aparece la palabra <i>futuro</i> en una frase corta.	El intérprete repetirá la frase eliminando de derecha a izquierda palabras hasta que la frase desaparezca.
Ej:Después del Futuro	

	Ej: Después del futuro. Después del. Después. .
Aparece la palabra <i>nostalgia</i> o alguna variación de la misma (ej. <i>nostálgico</i>). Aparece la palabra <i>Hauntología</i> o variaciones de la misma (ej. <i>hauntológico</i>)	El intérprete deberá cantar la palabra. Podrá usar las alturas que desee, no es necesaria una afinación perfecta. Se recomienda usar una melodía que le cause nostalgia. Si por descuido al leerla omite el canto, puede cantarla un poco más adelante.
Se menciona algún <i>ismo</i> . Ej: Futurismo	El intérprete bosteza.
Aparece una palabra o número que el intérprete relacione con la temporalidad. Ej: Nuevo, viejo, siglo XX. pasado, etc.	El intérprete modificará su velocidad de lectura por al menos 3 palabras, con respecto a la sensación de temporalidad evocada. Ej. Aparece <i>viejo</i> : Para mí al hacerme viejo el tiempo pasa más rápido. Entonces aumento mi velocidad de lectura.
El intérprete se encuentra específicamente con la siguiente frase: A nivel de forma la música está encerrada en el pastiche y la repetición	Esta será una condición de finalización de sección. El intérprete repetirá la frase varias veces, incrementando el volumen de su voz al hacerlo. Cuando el intérprete esté al borde de un grito desesperado, pulsará el botón para cambiar de sección

Tabla 1: Reglas de relaciones texto-interpretación.

Si el intérprete desea cambiar de sección por voluntad propia, será imperativo que tome su libro y lo acerque a su micrófono. Entonces, con toda violencia y rebeldía, pase de página tan rápido como le sea posible, abriéndose una brecha hacia el futuro. Tras ese desplante de euforia, ya imbuido de esperanza, podrá al fin, apretar el botón y cambiar de sección.

4. Sección 2: Jungle (crítica cultural)

Esta sección es una de relajación y el intérprete deberá asumirla como tal. En cuanto empiece, se recomienda tomar unos segundos y respirar, girar el cuello, quizá levantarse si le es posible. Deberá reflexionar ligeramente sobre el significado de la identidad cultural.

Los textos de esta sección corresponden a toda la parte 02 del libro *Fantasmas de mi vida*, titulada *Hauntología*. Es una sección bastante enfocada a la crítica musical y resulta un tema menos desgastante que el resto de los temas abordados por Fisher.

De nueva cuenta, el flujo de lectura es libre. A continuación se detallarán reglas de interacción texto-interpretación (tabla 2), las cuales, contrario a la sección anterior, podrán omitirse un total de 3 veces por instrucción si resultan muy complicadas/estresantes para el intérprete.

Texto	Interpretación
Aparece una palabra entre comillas o en itálicas. Ej: <i>Maxinquaye</i>	La palabra se leerá de derecha a izquierda (al revés). Ej: eyauqnixaM
Se menciona una ciudad de un país distinto al propio o aparecen más de 3 palabras en una lengua extranjera. Ej: La Londres de Burial es una ciudad herida.	Después de la mención del país o a partir de la 4 palabra en lengua extranjera, se leerá una sílaba sí y una sílaba no. Ej: La Londres de rial u ciu heda. Puede hacerlo lentamente.
Aparece el nombre de un artista musical que disfrute. Ej: Radiohead	El intérprete silvara o cantará un fragmento de una canción que le guste mucho. Ej: canta unos segundos de <i>The Present Tense</i> .

Tabla 1: Reglas de relaciones texto-interpretación.

Se recomienda dejar al sistema fluir naturalmente, pero si se desea cambiar de sección, el intérprete tomará un último respiro, contará hasta 10 y presionará el botón para cambiar de sección.

5. Sección 3: Japan (Salud mental en el capitalismo)

Esta sección es la más emocionalmente densa y desafiante. El intérprete deberá asumir el peso de saber que vive en un sistema que ya no lo escucha, que es más, nunca lo escuchó. Que solo lo dejó apretar botones y ser útil para poder seguir existiendo, que todo el tiempo le modificó la voz para que nadie escuchara su mensaje. El intérprete está apesadumbrado. ¿Por qué hay tantas citas? ¿De quién demonios habla? ¿Qué son todos estos datos? ... ¿Por qué sigo leyendo?

A pesar de todo, el intérprete debe de seguir leyendo, presentando los datos hasta el cansancio. Los textos pertenecen al capítulo 5 de *Realismo Capitalista*, titulado: *6 de Octubre de 1979. "No te comprometas con nada"*. El intérprete puede decidir en qué página/párrafo/frase empezar, pero una vez que tome esa decisión, deberá seguir leyendo sin detenerse de manera estable, con voz firme, evitando pausas innecesarias. El sistema sigue sin escucharlo, lo desgasta y el intérprete sigue leyendo sobre lo terrible que es el sistema, pero nadie entiende lo que dice. El intérprete se quiebra y decide ceder al sistema y aprieta el botón que lo lleva a la *Coda Suicida*, ya que el sistema no cambiará y ese botón es la única salida que tiene al frente.

6. Sección Final: Coda Suicida.

El intérprete ha decidido callarse, no leerá más. Ha comulgado con las ideas de Mark Fisher, pero... ¿amerita eso que se llegue a la misma conclusión? El suicidio de Fisher es un claro ejemplo de que cuando miras a la oscuridad, la oscuridad te mirará de vuelta. Sin embargo, no es la única salida. La colectividad ayuda, pero en esta interpretación solitaria ¿Dónde está?. Piensas en lo que te mantiene anclado a la vida, piensas en tus logros, lo que te llena de orgullo, lo que aún no alcanzas, lo que vas a alcanzar. Piensas en tu familia, en tus amigos, en el fin del individualismo, en reconocerse en el otro. Te levantas, respiras y decides que no eres tú quien merece desaparecer. ¡Que muera el sistema! aprietas el último botón, cierras la ventana de la GUI y dejas que las sombras regresen a su caja negra.

Anexo: Sugerencia de uso de los suplementos.

En el caso de que el intérprete no cuente con los libros mencionados en la pieza, se incluye una carpeta de nombre *suplementos* que contiene fragmentos de 3 libros, los dos ya mencionados y el volumen 2 de *K-Punk* que está enfocado en música y política. Debido a que solo son fragmentos la libertad de lectura se reduce un poco, pero tampoco queda fuera de los parámetros indicados.

Para la sección 3 capítulo *La lenta cancelación del futuro* está incluido en su totalidad en el fragmento de *Los fantasmas de mi vida* por lo que el contenido de la primera sección queda totalmente cubierto (pp. 6-38 del pdf).

Para la sección 2 no es posible utilizar el fragmento de *Los fantasmas de mi vida* ya que no se encuentra incluida la parte 2. Sin embargo, se decidió utilizar el fragmento del volumen 2 de *K-punk* ya que incluye una reseña sobre David Bowie que cumple los criterios de crítica cultural de la sección (pp. 7-10 del pdf).

Para la sección 3 se utiliza el fragmento de *Realismo Capitalista*, que contiene el capítulo 1 del libro. Si bien es un contenido menos denso que el propuesto en la pieza es la fundación de todas las ideas del resto del texto por lo que no es una lectura irrelevante (pp. 12-25 del pdf).

En resumen, en caso de no tener los libros indicados se recomiendan los suplementos de la siguiente forma:

- Sección 1: Fragmento de *Los fantasmas de mi vida* (pp.6-38 del pdf)
- Sección 2: Fragmento de *K-Punk* vol. 2. (pp. 7-10 del pdf).
- Sección 3: Fragmento de *Realismo Capitalista*. (pp. 12-25 del pdf).

Como nota final: todos estos fragmentos fueron tomados de manera legal de la página de la editorial Caja Negra, por lo que no representan ningún tipo de piratería.