

Surrealidad Virtual: No es el típico coro virtual

El aprendizaje automático y los gráficos por computadora se encuentran con la música coral polifónica en *Home Comfort Advisor* de Eliot Britton y el Amadeus Choir

Kathleen Allan, Directora Artística y Directora, Amadeus Choir of Greater Toronto

Un nuevo desafío

En la primavera de 2020, a los coros se les presentó el mayor desafío en la historia de nuestra práctica: ¿cómo hacemos música coral sin estar en la misma sala? En respuesta a este desafío, innumerables innovaciones llegaron al espacio coral digital. Desde cuadrículas de caras flotantes hasta conciertos retransmitidos en vivo y socialmente distanciados, los coros estaban demostrando lo que la mayoría de nosotros ya sospechamos: que nada, ni siquiera una pandemia global, podría impedirnos hacer música juntos.

El Amadeus Choir es un coro semi-profesional de aproximadamente 70 voces que encarga e interpreta regularmente nuevas obras, especialmente de compositores canadienses. Sin embargo, además de sus esfuerzos artísticos, el coro también es una comunidad muy unida establecida durante sus 47 años de historia. Mantener al coro conectado socialmente y mantener la alegría de cantar fue vital durante este período de aislamiento, al igual que mantener nuestro mandamiento de

presentar nuevas obras.

Un nuevo formato

Cuando contacté al compositor/artista de medios Eliot Britton para la creación de una pieza para que el Amadeus Choir la interpretara de forma remota, hablamos de querer romper el molde que se había convertido rápidamente en el formato dominante de “coro virtual”. Sugirió que su colectivo de artistas, Quigital, asumiera el proyecto. Integrado por un compositor, un letrista, un diseñador gráfico y un ingeniero de software, todos con conexiones con la música coral, el equipo estaba perfectamente equipado para crear una obra de arte coral digital para la era de la pandemia.

Quigital es un grupo de artistas que exploran el absurdo de la estética y la cultura corporativa a través del arte interactivo. “Se trata principalmente de explorar el lado espeluznante del aprendizaje automático y la recopilación de datos, y luego mostrar cuán afablemente se presenta al público”, dice Eliot Britton. Con imágenes corporativas

ingeniosas, enfoques tecnológicos innovadores y componentes interactivos atractivos, Quigital destaca y critica la relación entre las corporaciones y sus consumidores. “Hay algo muy reconfortante y familiar en la estética de la marca corporativa, pero bajo la superficie, en realidad es bastante inquietante y ominoso. El proyecto es en realidad una crítica subversiva del capitalismo y el big data.”

A medida que la pandemia avanzaba y la toma de control digital de la esfera doméstica se aceleraba cada vez más, el concepto de Quigital parecía ser el vehículo perfecto para mantener a nuestros cantantes conectados y crear un proyecto artístico significativo con un enfoque alegre. Entonces, el equipo comenzó la creación de una experiencia web musical satírica e interactiva llamada “Home Comfort Advisor: Your new, coral smart home”.

Un nuevo proceso

Desde el comienzo de la pandemia, nosotros, como muchos coros, habíamos experimentado la frustración que venía al tratar de simular el canto grupal a través del internet. Ya sea intentando ensayar con Zoom o editando docenas de archivos de video y audio juntos, era imposible lograr la magia musical que se logra tan fácilmente con un solo suspiro en la misma habitación. “Quiero hacer algo que se mueva en una dirección diferente y realmente acepte lo que puede ser un coro en Internet en el siglo XXI”, dice el compositor Eliot Britton. “¿Cómo podemos hacer que esto sea interactivo para la audiencia?”

La experiencia del corista también estuvo a la vanguardia del diseño del proyecto. “Estaba pensando en toda la gente del coro entusiasmada e impulsada por la comunidad que estaban en sus propios hogares”, dice Britton. “Y pensé, ¿cómo puede esto ser interesante para cada uno? Entonces, incluido en todo el proceso de este trabajo estaba la suposición de que todas las personas van a grabar en una habitación extraña con un

micrófono extraño con un nivel desconocido de calidad de audio.”

Figure 1.

Figure 1

En lugar del proceso de encargo tradicional de componer → ensayar → actuar, la relación entre el coro y el compositor debía ser más recíproca (ver Figura 1). En una colaboración que abarcó toda la temporada, Britton proporcionaría pequeños fragmentos al coro, a veces asistiendo a un ensayo para describir sus ideas y guiar el proceso de grabación. Luego, los cantantes subirían sus grabaciones para que Britton y su equipo las manipularan y ensamblaran en las composiciones electrónicas finales y el contenido interactivo en línea.

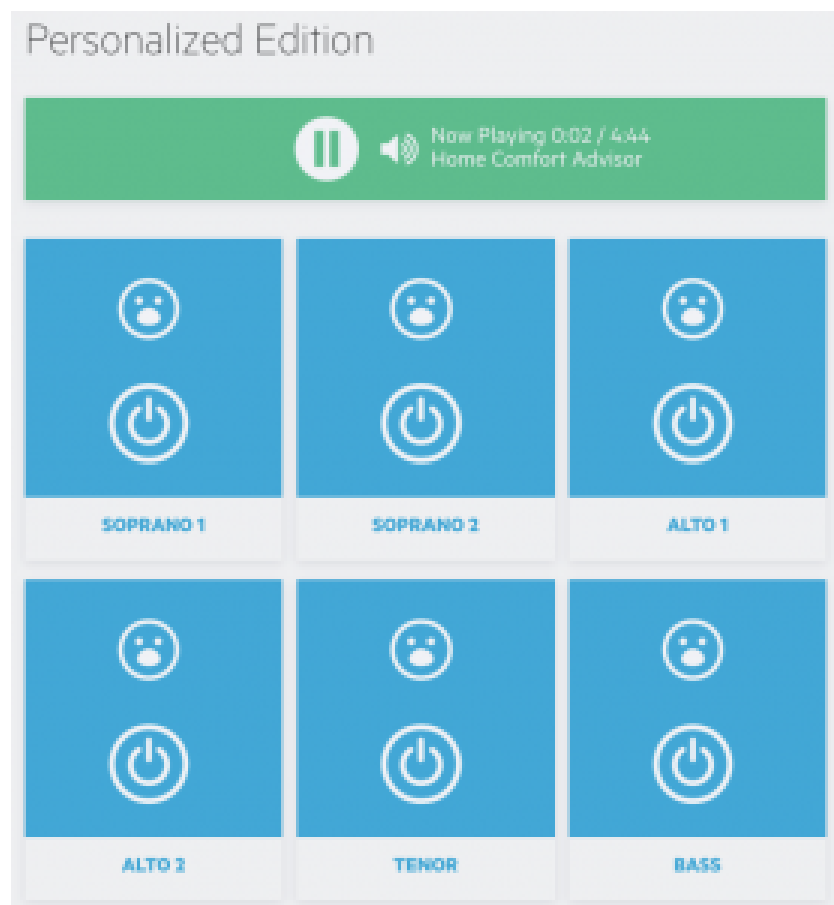
Los elementos iban a estar sincronizados musicalmente, incluso las pistas de guía utilizadas para la grabación que estaban en consonancia con la estética de Quigital. Con todo altamente producido y usando una voz en off que suena corporativa, el coro sería guiado a través de la pista (“¡Ahora es el momento de mi favorito: Ensayo ‘C’!”), dando la afinación, e incluso felicitando por su opinión: “Guao, eso ifue increíble!”

Escuche una pista guía de ejemplo aquí:
bit.ly/quigitalclick1.

La nueva creación

El trabajo final consta de cuatro movimientos (cinco si se cuenta la sección “Ayuda”), todos los cuales se encuentran alojados en el sitio web personalizado quigital.com/smarthome. Tres avances promocionales del

proyecto (que parecen anuncios de los productos falsos para el hogar inteligente de Quigital) se consideran “Movimiento cero” y se pueden ver en el canal de YouTube de Amadeus Choir.

I. ¡Armar, Alarmar, Restaurar!

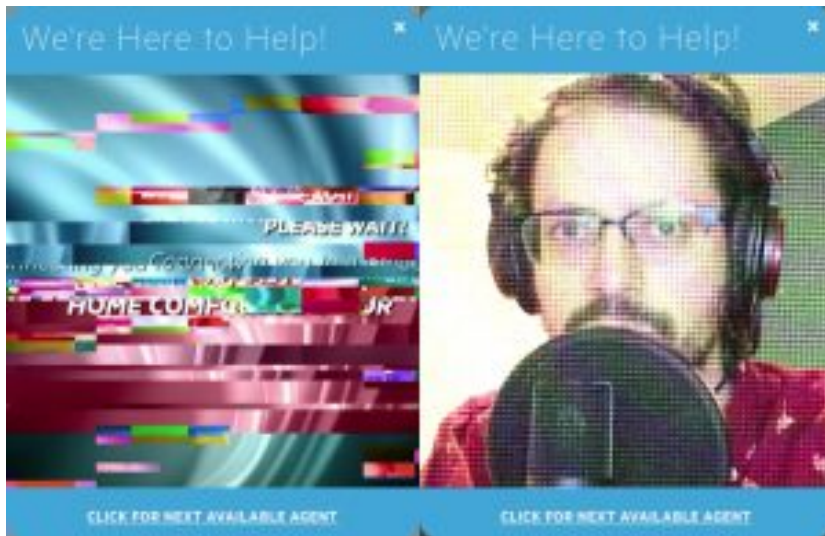
El primer movimiento emplea un texto generado por “Quigital_AI”, el sistema de aprendizaje automático programado para escupir fragmentos de texto cuasi inteligibles (iy que riman!) basados en 10.000 páginas de manuales de hogares inteligentes. La música se inspiró en una canción del Renacimiento francés: “Belle qui tiens ma vie” de Jehan Tabourot. Debido a la naturaleza experimental del proyecto, Britton quería comenzar con una estética musical que fuera muy accesible. “Tener algo familiar que está debajo de algo extremadamente extraño lo hace más digerible. Permite a la audiencia que interactúa con él ver más patrones.” Las combinaciones aleatorias de voces de Amadeus se presentan presionando el botón “Ver modelos siguientes” para crear un número aparentemente infinito de formas de disfrutar de este peculiar comienzo de la pieza.

II. Asesor de comodidad del hogar

El texto del hogar inteligente de Quigital_AI está ambientado en un motete original de seis voces de Eliot Britton en este movimiento que utiliza el tema corporativo de Quigital de tres notas como semilla musical para una obra de casi cinco minutos. El “estilo polifónico imitativo relajante” se puede personalizar de acuerdo a la voz preferida del oyente. Los oyentes pueden activar y desactivar cada una de las seis partes de voz (SSAATB) mientras se reproduce la pieza. Una vez más, se utiliza una estética musical familiar para transmitir un mensaje falso corporativo absurdo, aunque ahora con música original. “Hice todo lo posible con cada pizca de poder compositivo polifónico renacentista que pude reunir. Eso nos lleva a la idea de eludir la autenticidad. Si no fuese hermoso, entonces no funcionaría.”

III. Hora de salida según la programación

Al ser una experiencia puramente sonora, este movimiento da un giro completo a la melancolía coral tecno. “¿Te sientes desconectado? ¿El estrés digital te hace comprobar el estado de tu enchufe inteligente?”, pregunta el sitio web. Tres solistas asumen los papeles de “Voz de robot melancólico”, “Voz ominosa del futuro” y “Neutral corporativo” para ofrecer este coro-robot de 2 minutos y medio. “De lo que me di cuenta a través de este proyecto es que teníamos que comprometernos e ir más allá de algo que era ‘aconsejable’ y ‘normal’ para crear algo que fuera realmente interesante”, dice Britton. “Al final, tenía que estar totalmente comprometido con esta idea de una pieza de coro de estética corporativa en internet”.

V. Obtener ayuda (sí, sí, es correcto!)

En cualquier momento durante una visita al sitio web, los miembros de la audiencia pueden presionar “Obtener ayuda” y disfrutar de los videos de ayuda irónicos de los miembros del Amadeus Choir, procesados para un efecto adicional por el equipo de Quigital. Las sugerencias erróneas de “estás silenciado” y “Puedo verte pero... pero... pero no puedo escucharte” ofrecen un alivio cómico ilimitado.

IV. Tu hogar inteligente

Cuando vi el cuarto movimiento, esencialmente un video musical CGI, estaba asombrado de lo que Britton y su equipo habían creado. De alguna manera resumió todas las emociones que nuestro coro había sentido en el transcurso de un año completo de encierro. Ver los gráficos de video entretenerse a través de un mar de dispositivos de reproducción de música sincronizada, un breve respiro en la naturaleza con la presencia de la extraña y falsa cámara Quigital, y finalmente, los rostros de los cantantes reflejados en el cielo de gráficos de computadora, fue abrumador, y no pude definir exactamente el por qué.

Creo que fue la forma en que describió la desconexión digital simultánea, la sobrecarga de tecnología y, sin embargo, la conexión que todos estábamos sintiendo. Lleva el concepto de “surrealista” – la palabra que personalmente sentí que mejor representa toda la experiencia de la pandemia – al extremo,

difuminando las líneas entre las representaciones digitales de la realidad y la realidad misma; manipulación emocional corporativa y expresión emocional auténtica.

No nos hemos reunido en persona como coro desde marzo de 2020, pero nuestro compromiso como grupo y para con nuestra audiencia es tan fuerte como siempre. Han sido proyectos como este los que nos han permitido hacer arte al estar separados. Y aunque estamos ansiosos por experimentar juntos nuevamente la magia de ese aliento grupal, ese ritmo optimista que encierra tanto potencial musical, estamos agradecidos por la oportunidad maravillosa y salvaje de trabajar con Britton y sus colegas.

Puedes disfrutar *Home Comfort Advisor* en www.quigital.com/smarthome.

Quigital es Dave Arbez, Eliot Britton, Patrick Hart y Kevin McPhillips.

KATHLEEN ALLAN es la directora artística del Amadeus Choir of Greater Toronto y la directora artística de Canzona, el coro barroco profesional de Winnipeg. La Sra. Allan tiene una gran demanda como directora y compositora y se siente igualmente cómoda trabajando en repertorio antiguo, contemporáneo y

sinfónico. Originaria de St. John's, NL, ha dirigido orquestas y coros en Canadá, Estados Unidos y Japón, y recientemente hizo su debut como directora con la Orquesta Sinfónica de Vancouver (2019) y la Orquesta Sinfónica de Terranova (2020). En 2016 recibió el premio Sir Ernest MacMillan. Es la co-directora artística de Arkora, un conjunto que difumina las líneas entre la música de nuestro tiempo y las obras maestras del repertorio antiguo. Sus composiciones han sido encargadas, interpretadas y grabadas por agrupaciones de América y Europa. Tiene una licenciatura en composición de la UBC y una maestría en dirección de la Universidad de Yale.

Sobre el AMADEUS CHOIR OF GREATER TORONTO: Animando la comunidad artística de Toronto durante 48 años, el galardonado Amadeus Choir es un coro semiprofesional de voces de Toronto y sus alrededores. El coro promueve lo mejor de la música coral y estrena obras de compositores canadienses e internacionales a través de una serie de conciertos de producción propia en Toronto, presentaciones de invitados y eventos especiales. Conocido más allá de Toronto a través de giras, festivales, grabaciones y transmisiones de radio nacionales e internacionales, el coro colabora con muchas organizaciones profesionales de artes escénicas en el GTA. El Amadeus Choir se enorgullece de asumir un papel de liderazgo en la educación de la próxima generación de músicos corales al ofrecer talleres para directores, compositores, cantantes y estudiantes. El Coro es conocido por su fuerte apoyo a la música canadiense y regularmente encarga trabajos de compositores canadienses tanto ya establecidos como emergentes. En 2019, después de celebrar los 35 años de liderazgo de Lydia Adams, el coro dio la bienvenida a Kathleen Allan como directora artística y musical.
<https://www.amadeuschoir.com>

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela