

PERFORMANCE AUDIOVISUAL
“UNIV25”

Iván Puñal García

UNIV25 - DATOS DE LA OBRA

DISCIPLINA: Performance audiovisual

TÍTULO: UNIV25 (Universo 25)

AÑO: 2019 - Actualidad

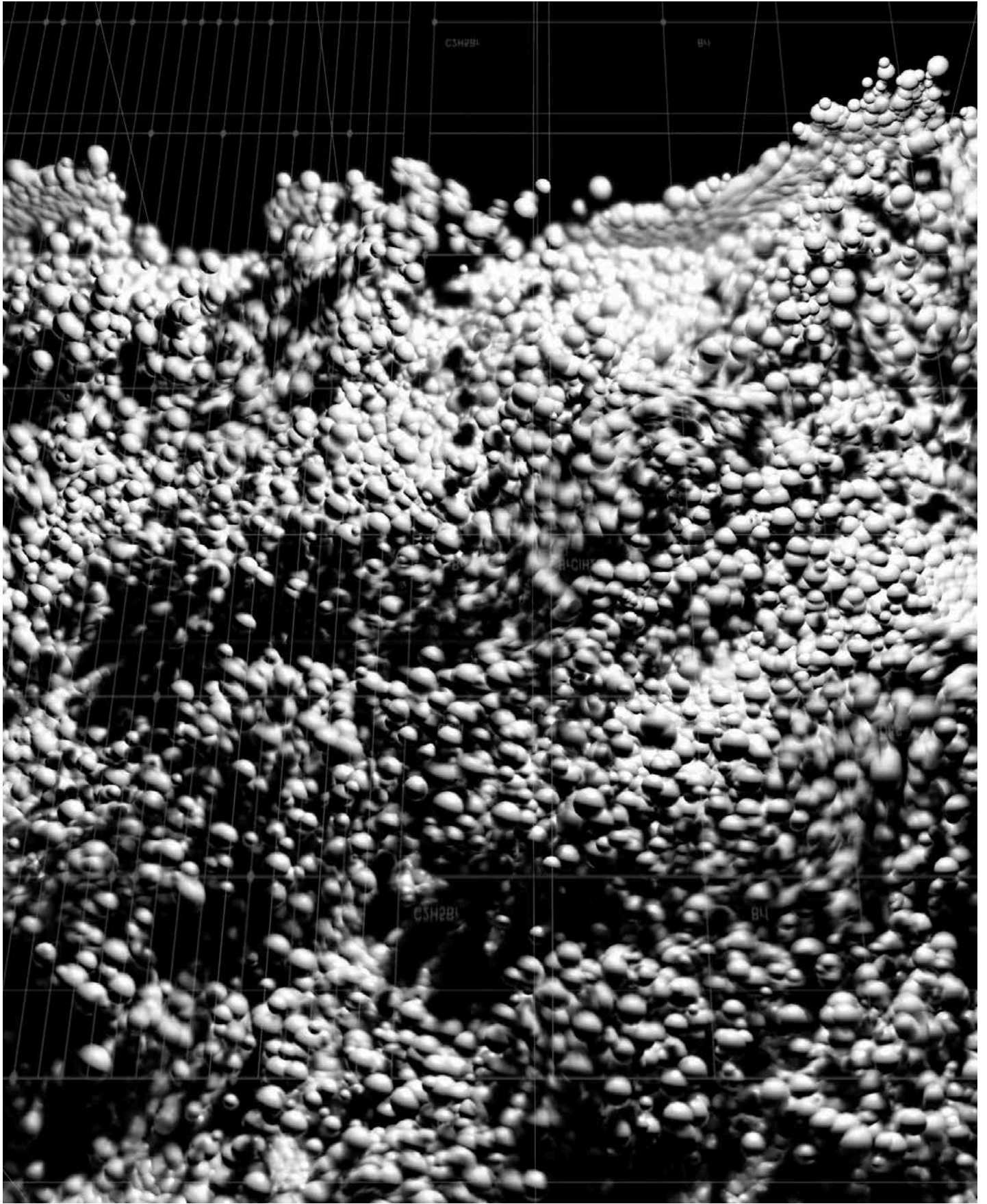
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: “UNIV25”, basado en el trabajo del Dr. John Calhoun y sus conclusiones sobre los efectos de la sobrepoblación en la conducta animal, explora sus similitudes con las sociedades actuales. En dichos experimentos se introducían ratones en espacios cúbicos con comida ilimitada donde las colonias crecían sin problemas hasta alcanzar un número determinado. A partir de ahí, comenzaban las “modificaciones de conducta” por sobrepoblación hasta el punto en el que las colonias se autoextinguían. En el periplo hacia esa autoextinción los cambios que se sucedían en los ratones abarcaban desde luchas de extrema violencia entre los miembros de la colonia, renuncia a cualquier tipo de interacción social, abandono de las crías por parte de las madres, ...etc. El proyecto audiovisual “UNIV25” aborda de manera directa los límites de la libertad o libre albedrío del ser humano y si este realmente vive atado a la dictadura de una genética y un entorno socio-económico, ninguno de los dos elegidos de manera voluntaria.

La obra se divide en 4 movimientos separados entre sí, a modo de concierto o sonata clásica. Estos movimientos tienen distintas dinámicas, siguiendo por ejemplo la siguiente estructura: I - Allegro; II - Presto; III - Largo; IV - Adagio.

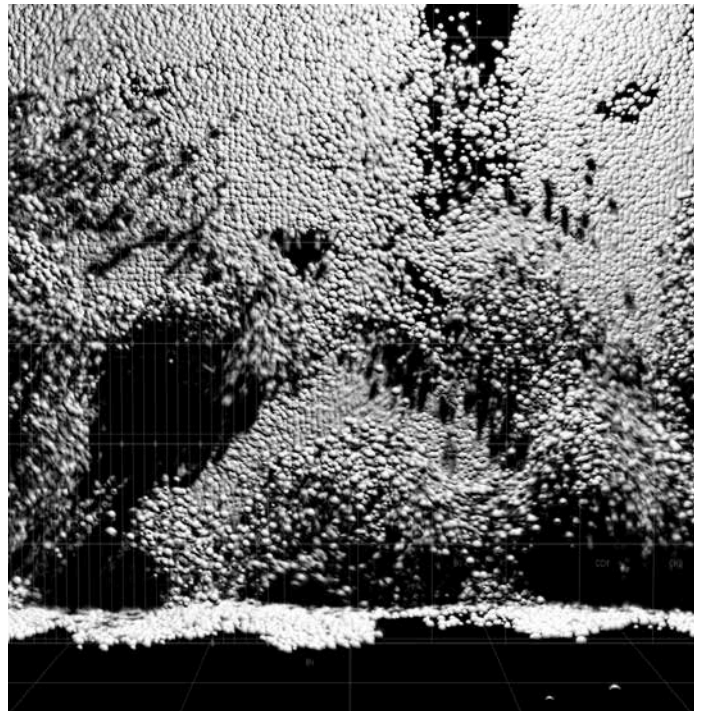
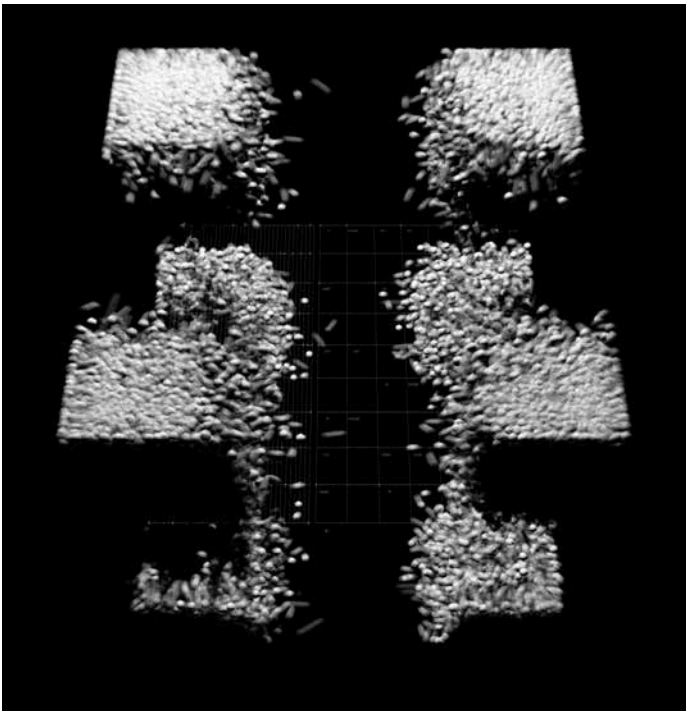
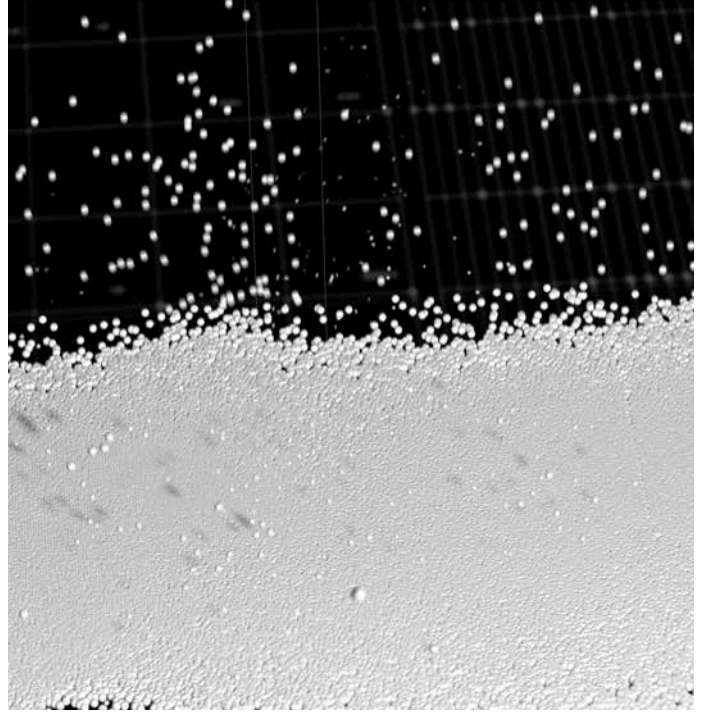
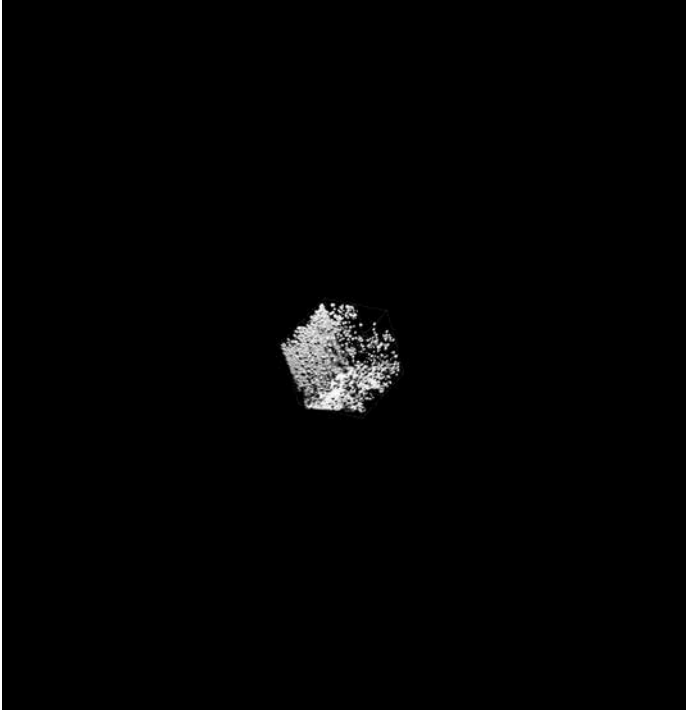
En cada uno de estos movimientos se usan dinámicas sonoras y estilos visuales completamente diferenciados. Por ejemplo, en el primer movimiento se plantea el mundo creado por el Dr. Calhoun para los ratones. Era un espacio cerrado donde los ratones crecían sin control y limitaciones hasta que las modificaciones de la conducta comenzaban a aparecer por sobrepoblación. El sonido es áspero, sin apenas variaciones dinámicas pero con un crescendo gradual que nos va oprimiendo. La línea visual es monocromática, sin espacio para la diferenciación. Las partículas nos recuerdan a los ratones en el cubo creado por el Dr. Calhoun, y estos aumentan en número llenando el espacio y asfixiando cualquier movimiento fuera del que la propia inercia del grupo permite.

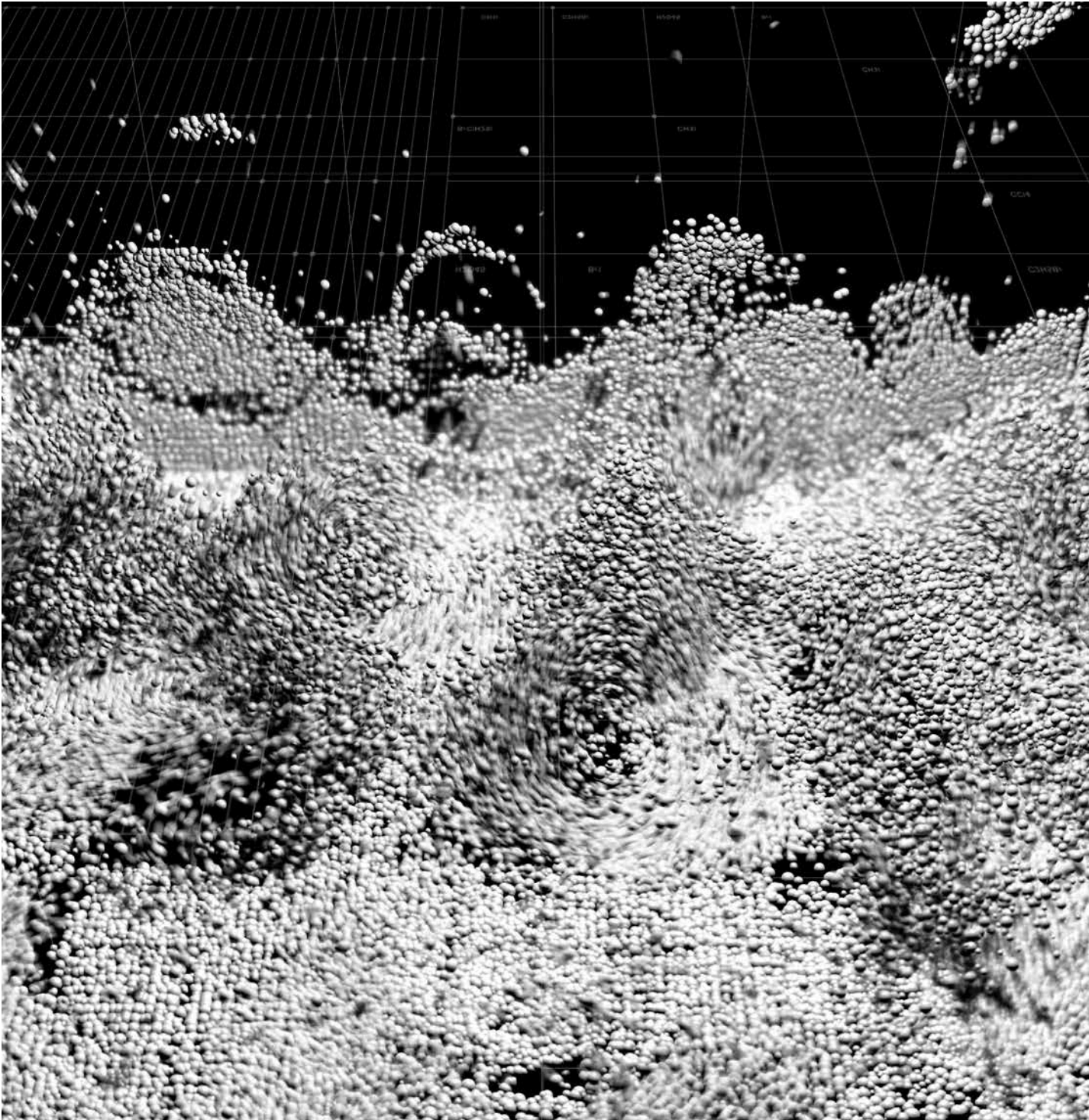
En el segundo movimiento se plantean espacios urbanos modificados. Geometrías que nos recuerdan a las ciudades donde convivimos pero distorsionada, alteradas. Igualmente se nos muestran árboles y espacios naturales distópicos. Aquí la línea sonora se transforma y aparecen ritmos asíncronos que modulan y alteran dichas geometrías. El ser humano se presenta por primera vez, transfigurado y alterado. Se juega con imágenes escaneadas del propio entorno social del artista.

Fragmento del primer movimiento de "UNIV25" - Enero 2023

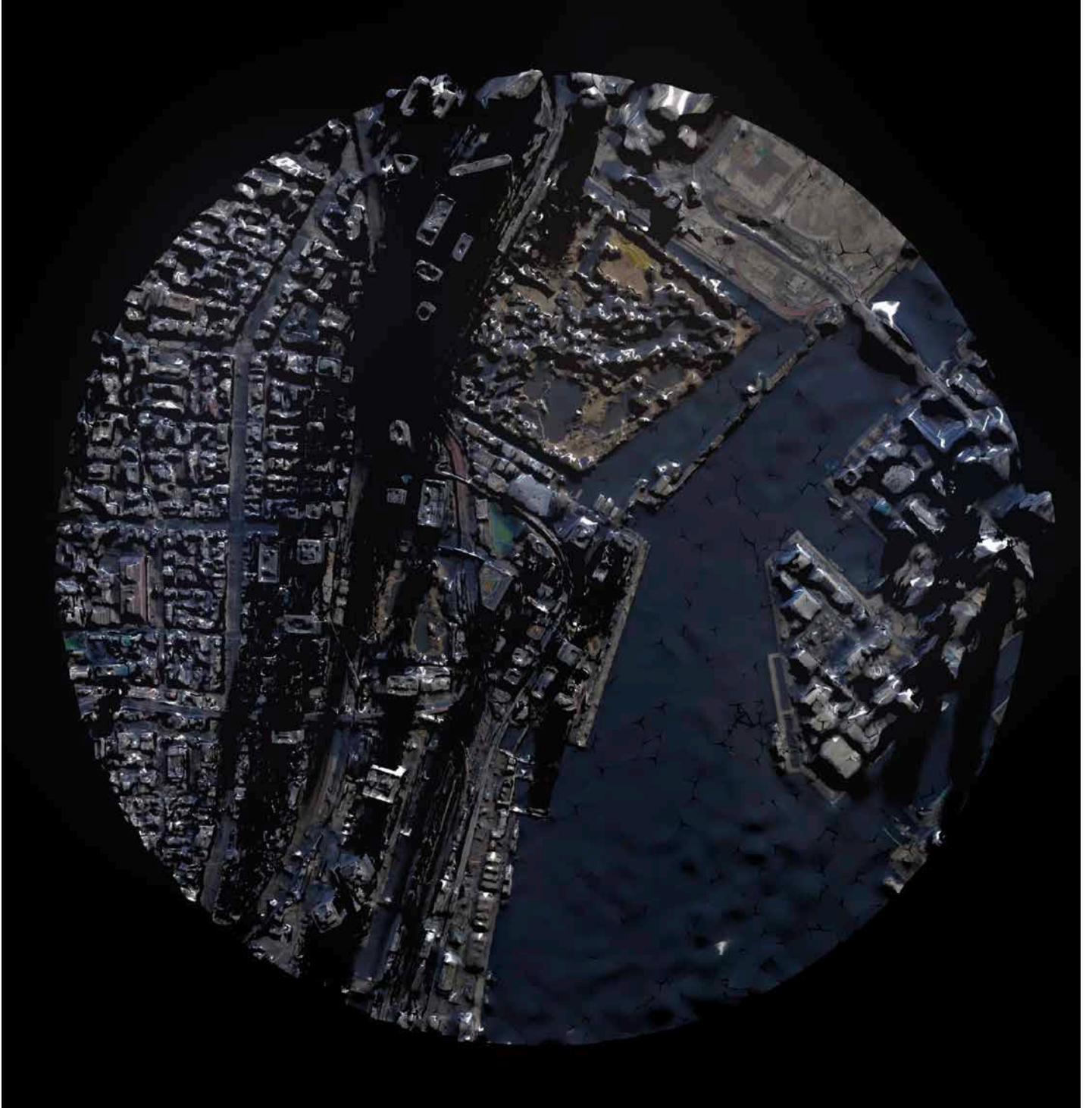

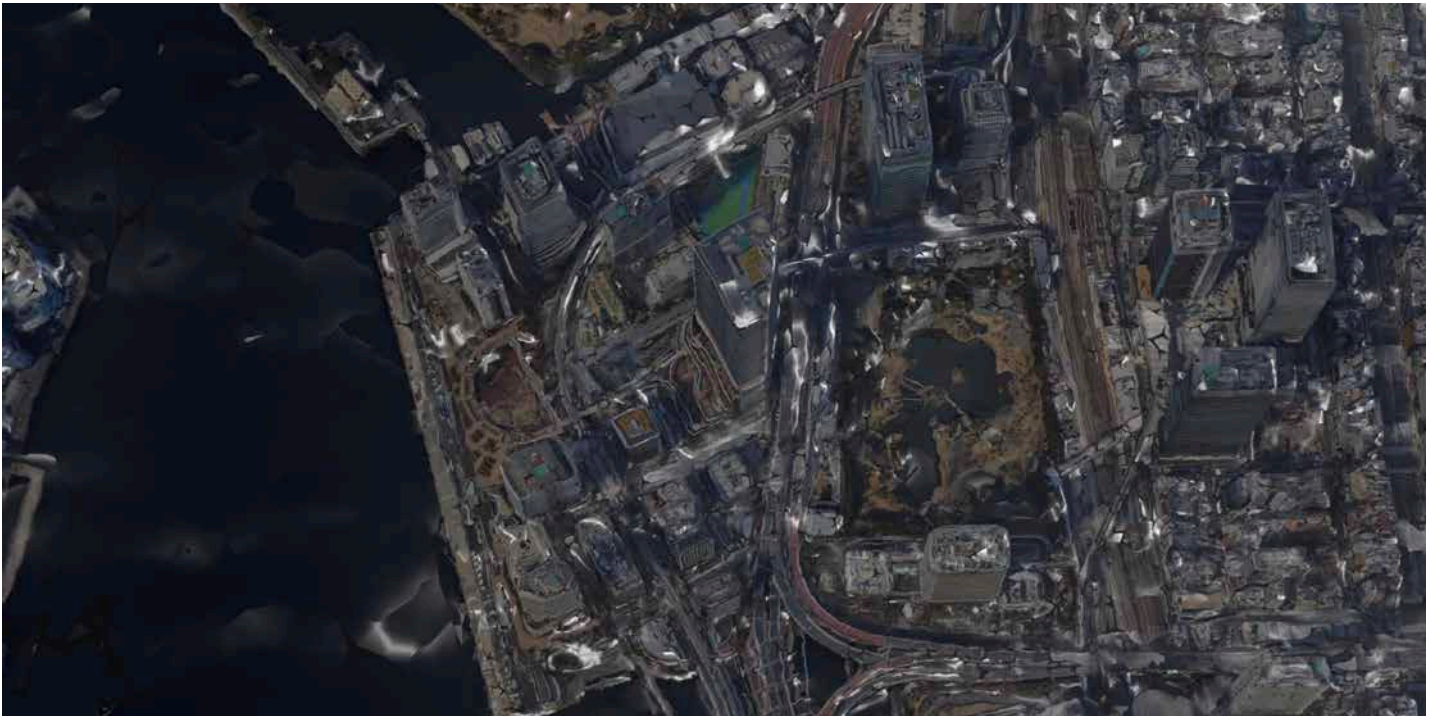
link de visualización - <https://vimeo.com/814160371>

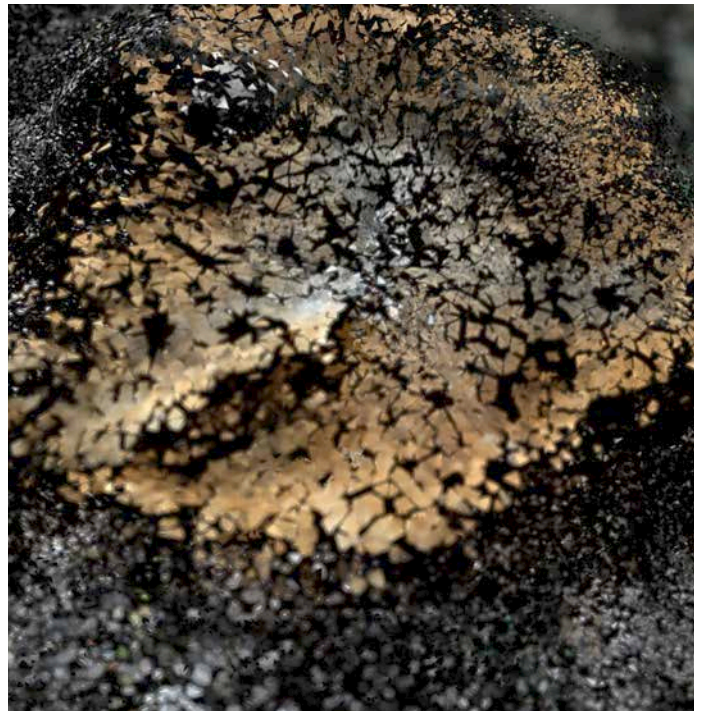
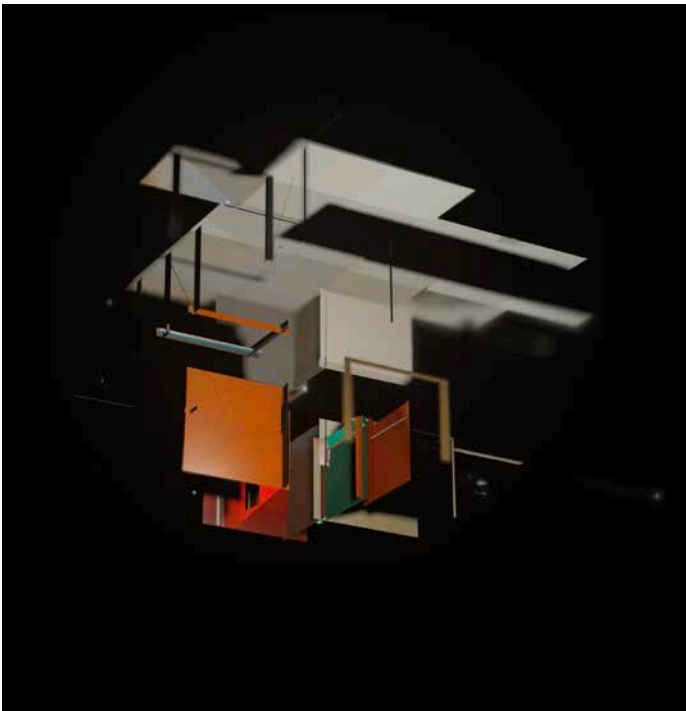
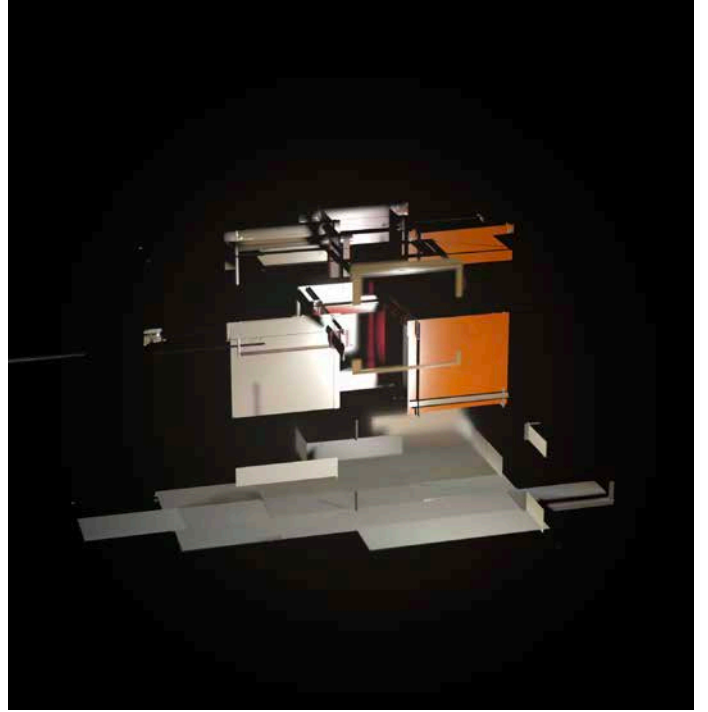
link de visualización - <https://vimeo.com/814060949>

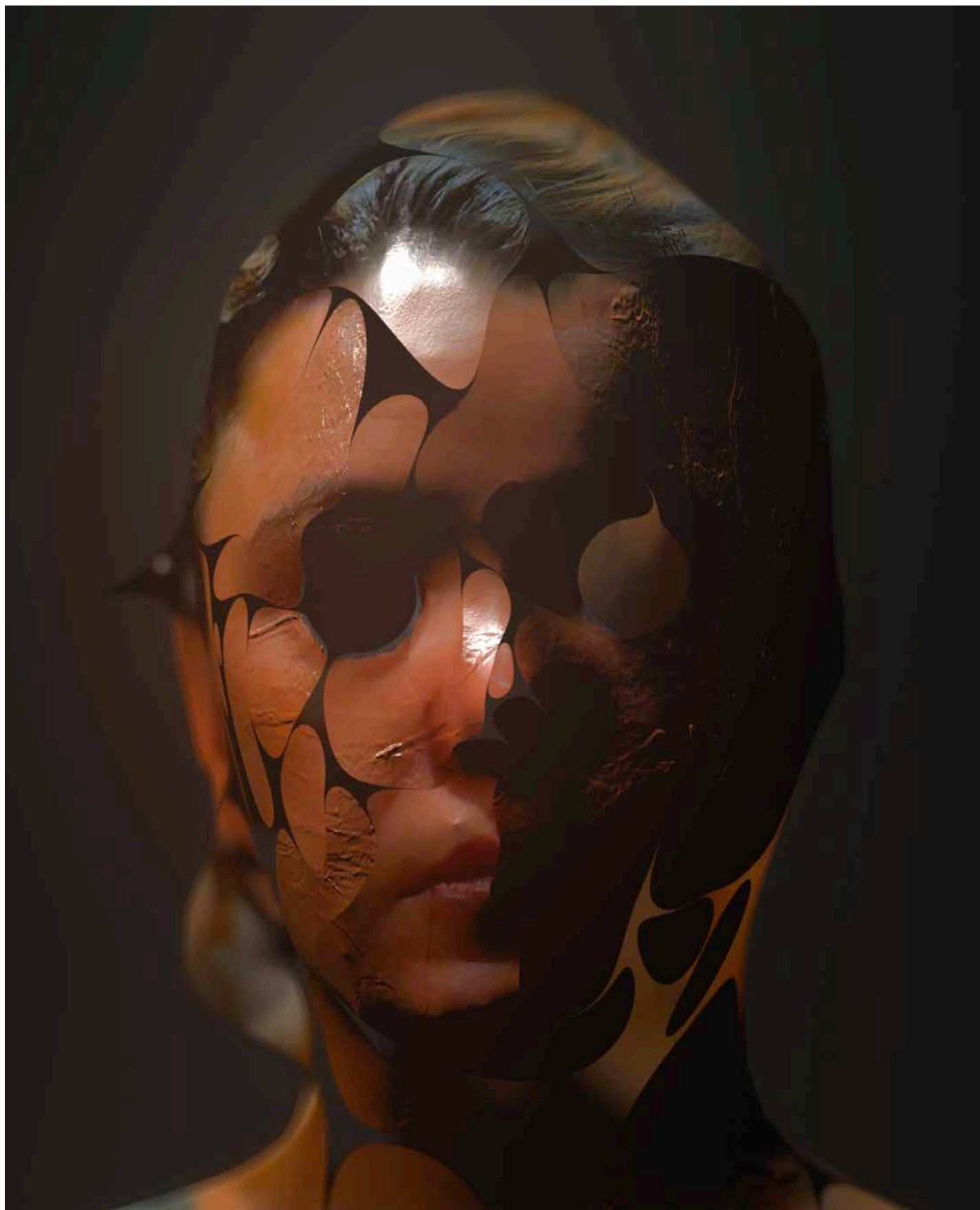

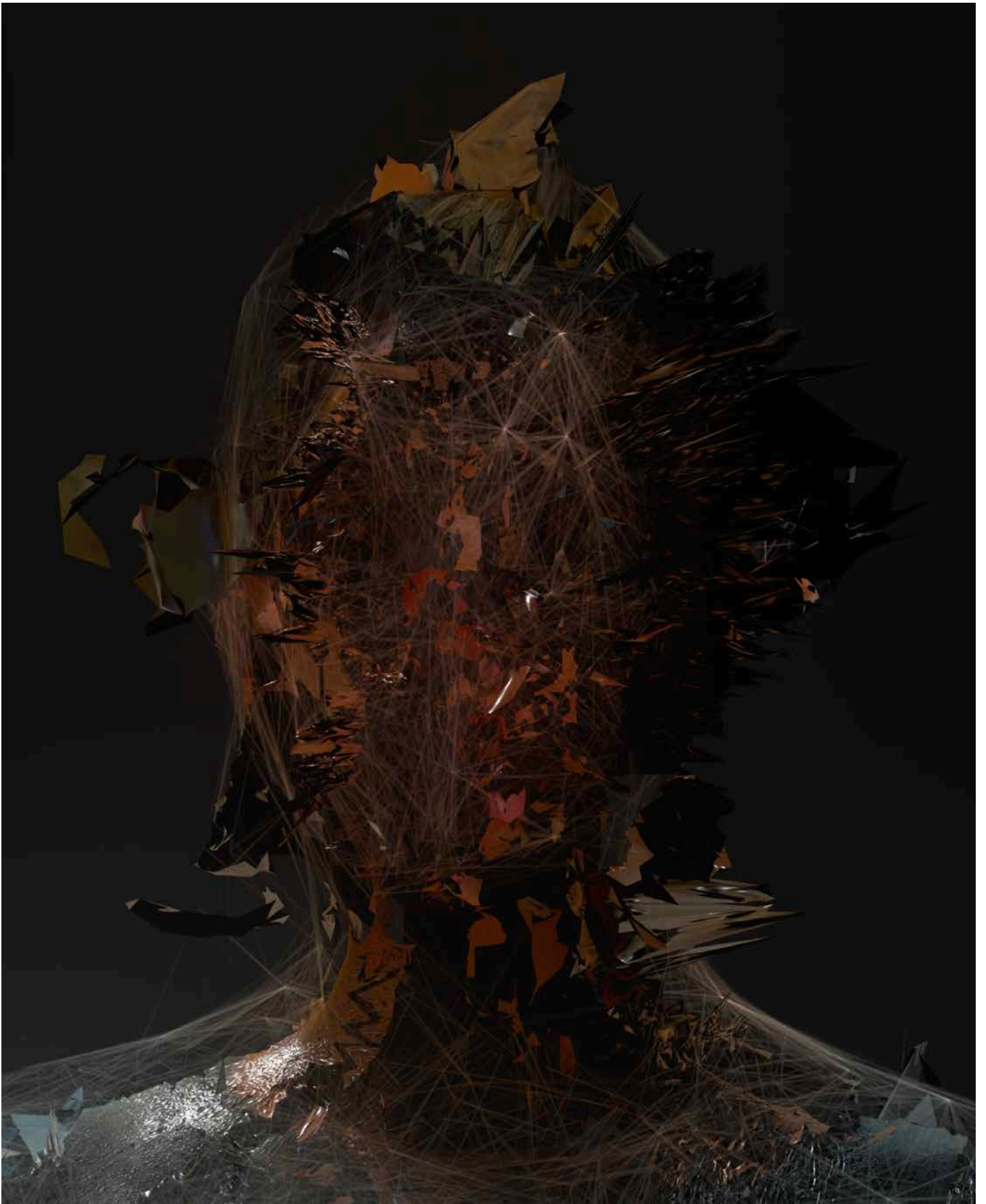

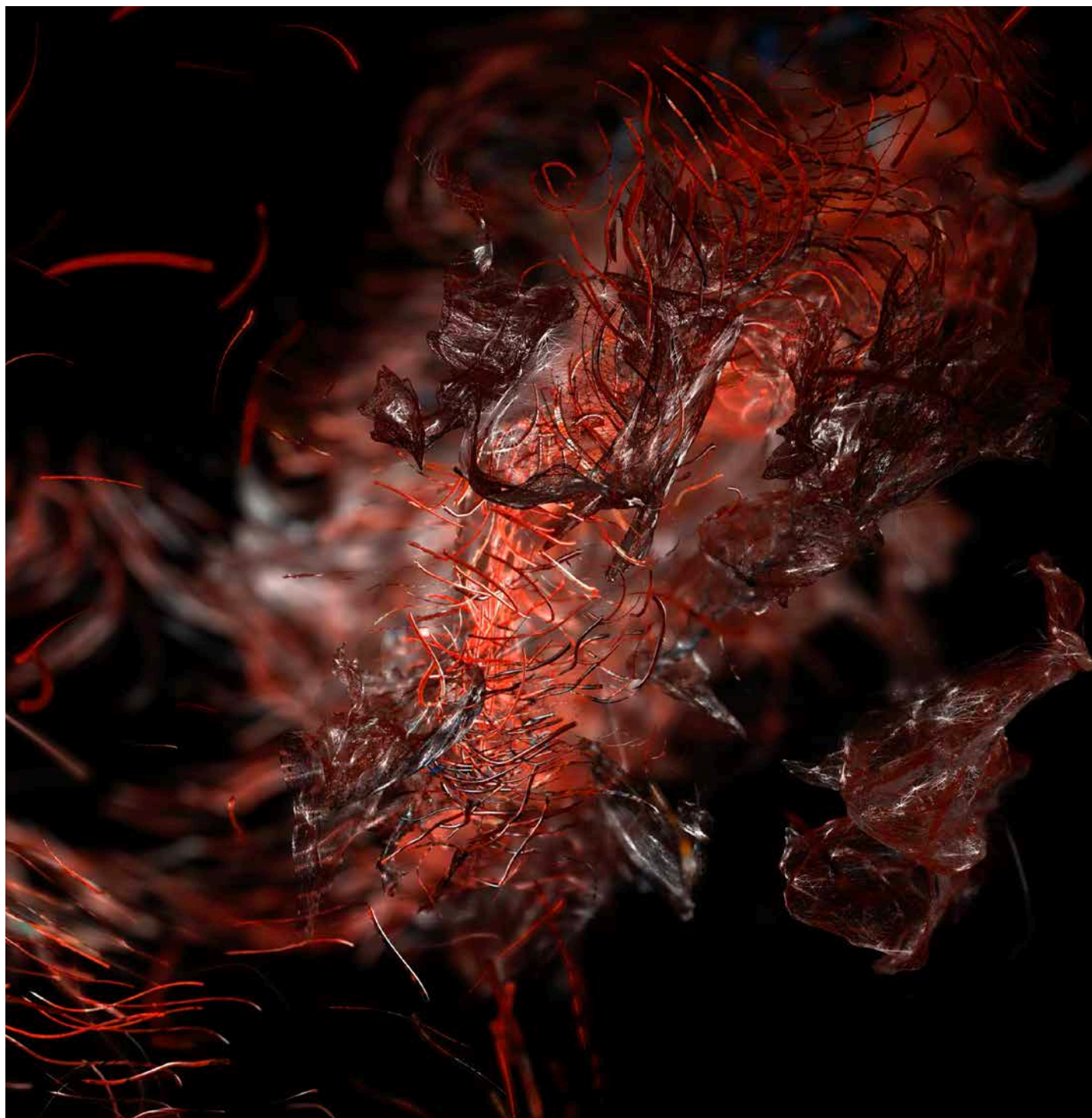
link de visualización - <https://vimeo.com/843854059>

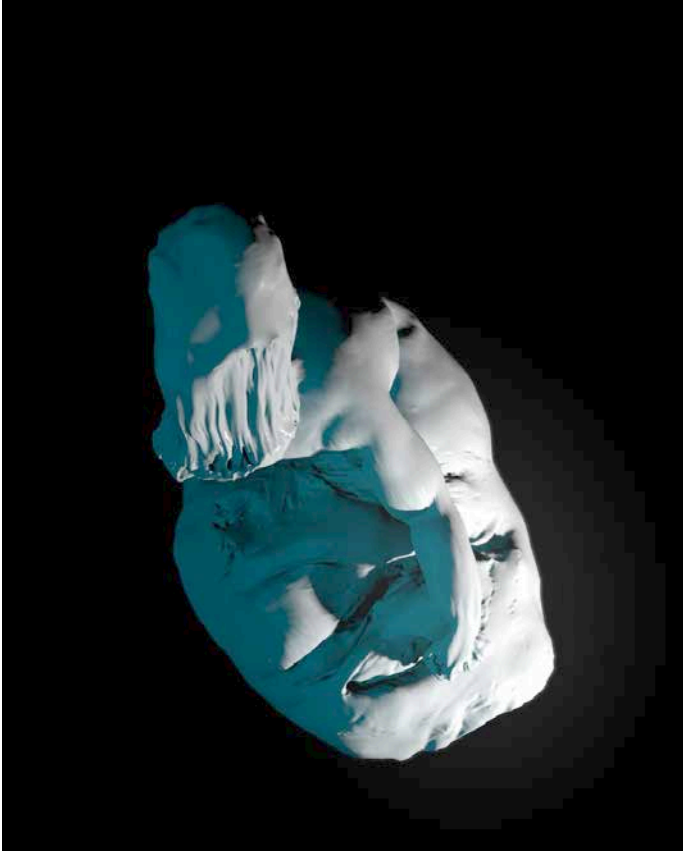

En el tercer movimiento se produce un punto de inflexión. Las dinámicas opresivas tanto a nivel sonoro como a nivel visual se transforman en elementos orgánicos evolutivos. Marañas de lo que podrían ser cables o venas se interconectan, bailan y oscilan en función de los sonidos generados en directo. Todo el sonido de dicha sección se crea mediante improvisación libre, usando instrumentos digitales de modelado físico. Estos instrumentos simulan con una sorprendente exactitud los sonidos que podrían producir violines o cellos reales, pero sin serlo. De esta manera, aunque se juega con una línea como ya hemos dicho más “orgánica”, esto no es más que una fantasía. Las venas no son venas, y los violines o cellos no son reales. Se juega con el contraste entre lo agradable pero al mismo tiempo incómodo.

El cuarto y último movimiento finaliza de una manera ambigua el proyecto, normalmente usando sistemas generativos de creación de cuadros o pinturas mediante algoritmos. En otros casos se ha usado la manipulación de esculturas clásicas, deformándolas hasta que estas son irreconocibles. “Hinchándolas” dentro de espacios cúbicos invisibles hasta que quedan desvirtuadas por completo.

Ante la presión demográfica, los ratones del Dr. Calhoun no pudieron mantener su conducta natural. Esta fue modificada. Algunos de estos ratones, al ser reintroducidos en espacios donde todavía no existía ese nivel de presión y el comportamiento era todavía “natural” no recuperaban su auténtico ser. Habían quedado marcados de una manera irreversible, y comenzaban a “intoxicar” a otros ratones. UNIV25 es un proyecto que aborda temas que han rondado la mente del artista desde hace años y que nos presenta al ser humano en un mundo determinista. Un mundo que cuestiona la voluntad y la decisión, y las presenta como meras ilusiones del subconsciente. ¿Decido mi existencia? ¿Decido qué pensar? ¿Decido de quién me voy a enamorar? ¿Hay algo que decido yo realmente? ¿Existe el libre albedrío?

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Se realizará una performance sonora y visual con proyección mediante la manipulación a tiempo real de ambos elementos de entre 30 y 40 minutos. Las visuales se producen en directo y son reactivas a los sonidos generados. Los sonidos se producirán mediante el uso de sintetizadores modulares, y la manipulación de elementos grabados y capturados con programas propios programados en MAX MSP. Las visuales se generan o manipulan en directo mediante TOUCHDESIGNER y NOTCH VFX.

BIO

Graduado en la facultad de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid.

En el año 2008 empieza a trabajar como fotógrafo y videógrafo, creando Cromatica45 en el año 2013.

Desde el año 2015 trabaja en técnicas orientadas a la improvisación tanto sonora como con vídeo, bien generado o manipulado en directo mediante programas como MAX MSP y TOUCHDESIGNER.

Desde el 2019 comienza a realizar performances experimentales donde se combinan sonido y visuales generadas en directo. Ha realizado actuaciones dentro de festivales de vídeo, sonido y danza y recientemente estrenó visuales generadas en directo para la ópera "Cosi Fan Tutte" estrenada en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

DATOS

NOMBRE: Iván Puñal

NACIMIENTO: 04/11/1975

LUGAR: Madrid

EMAIL: unavisionagradable@gmail.com

TELÉFONO: 608 572 696

WEB: unavisionagradable.com

VIMEO: vimeo.com/unavisionagradable

BANDCAMP: unavisionagradable.bandcamp.com

INSTAGRAM: @unavisionagradable

ÚLTIMOS TRABAJOS

2019

El Jardín de Fukuoka - Desfile de moda del diseñador Marcos Luengo en el cierre de la pasarela Mercedes Benz - Madrid
Universo 25 - Performance audiovisual en el festival Arte en la Tierra - Logroño
Universo 25 - Performance audiovisual en el festival Projector - Madrid
Universo 25 - Performance audiovisual en el estudio Ping Tonic - Madrid

2020

RRAND 0 82 - Performance audiovisual en la innauguración de la Feria Art Madrid - Madrid

2021

Universo 25 - Performance audiovisual en el estudio Ping Tonic - Madrid
El Jardín de Fukuoka - Desfile de moda del diseñador Marcos Luengo - Madrid

2022

Ostinato - Desfile de moda del diseñador Marcos Luengo - Madrid
Concierto - Performance audiovisual en el laboratorio Octogón junto con el flautista Ernesto Schmied - Madrid
Concierto - Performance sonora junto con el flautista Ernesto Schmied - San Lorenzo del Escorial, Ávila
Concierto - Performance sonora mediante improvisación sobre pintura en vivo - Piedralaves, Ávila
Días Tránsgénicos - Performance audiovisual en la galería Pigment - Barcelona
Días Tránsgénicos - Performance audiovisual en la galería Bea Villamarín - Gijón

2023

2023 - Creación de las visuales para la ópera "Cosi Fan Tutte" de la ABAO y realización de 5 representación en directo - Bilbao
2023 - Creación de la línea visual del evento corporativo para Ingenico celebrado en Marrakech - Marrakech, Marruecos
2023 - Presentación del proyecto "We Love Plastic" seleccionado en el festival Circulation(S) - París
2023 - Creación de la BSO del documental "Imprescindibles" de La2 de RTVE y presentación en Cineteca Matadero - Madrid
2023 - Creación de visuales y música para el desfile de moda "Ostinato" de Marcos Luengo - Oviedo
2023 - Elegido como "Artista Revelación" para la nueva campaña publicitaria del coche IONIQ6 de HYUNDAI.
2023 - Seleccionado para presentar el proyecto "UNIV25" en el festival "Ruido Interno" de 2023 en el Colegio de Arquitectos de Santander

IVÁN PUÑAL

unavisionagradable.com

Imágenes, concepto y maquetación: Iván Puñal García
En Madrid, marzo de 2023
Contacto: unavisionagradable@gmail.com / +34 608 572 696