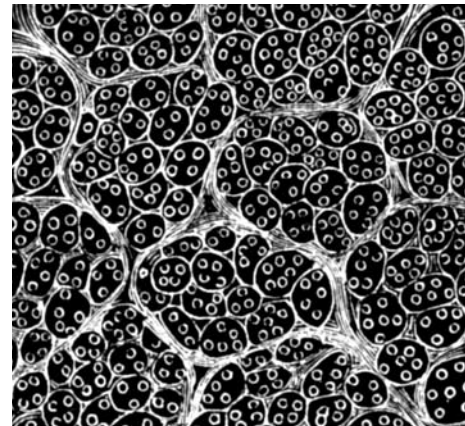
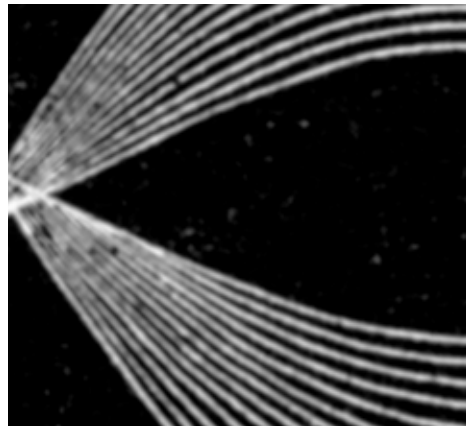
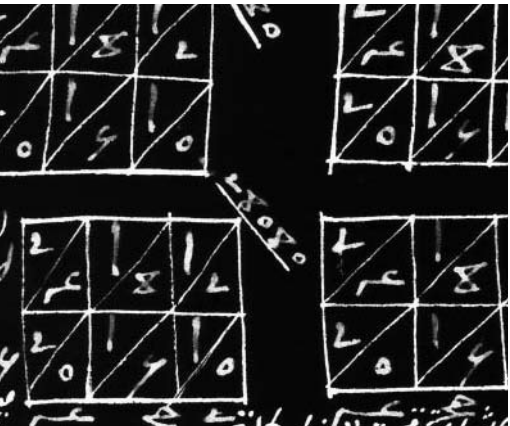
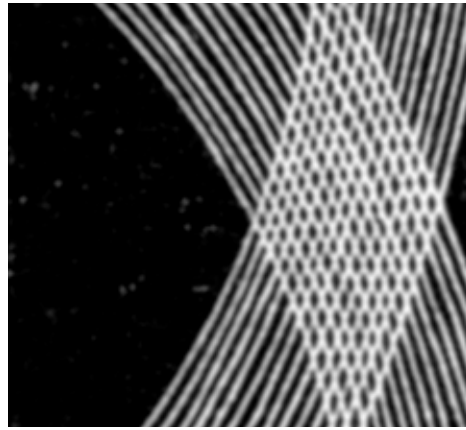
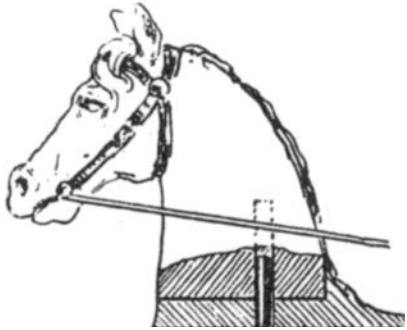
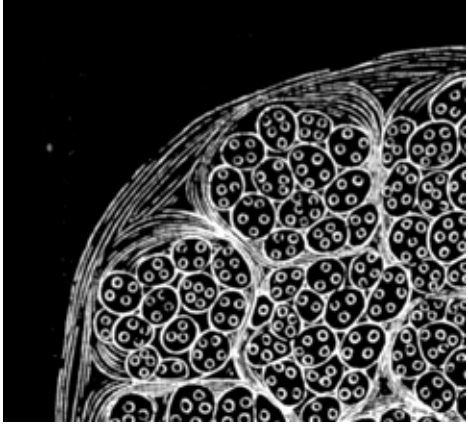


TELEFANTE



De las ficciones develadas en medio de un show científico burgués, a las ironías de nuestra sociedad de hoy, a la ilusión impuesta a fuerza de un mundo dividido en tres partes. De cómo usar "Medios Antiguos", ya olvidados o destinados a museos e ilustraciones históricas, no movidos por un deseo romántico de añoranza de lo viejo, ni tampoco para producir algo "creativo y novedoso" ++ (como si se tratara de la labor de una agencia de publicidad);

se trata más bien de conectar tiempos y geografías diferentes a través de Medios heterogéneos. Se trata de burlar la línea histórica evolutiva que nos confina a creer que cada paso, cada invento, cada experimento debe ser dejado atrás en aras de uno mejor. Ponemos todos los medios nuevos, viejos, olvidados, obsoletos, demasiado usados, comerciales, inútiles, & todos sobre un tapete, haciendo un corte histórico trasversal.



Se trata simplemente de contar historias (nuevas y viejas) a través de medios (nuevos y viejos), tal vez con el ánimo de olvidar esta dialéctica inútil y estéril, y ser capaces de apresar lo más difícil: **el presente.**

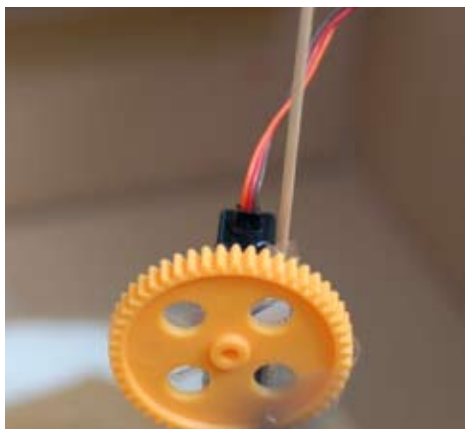
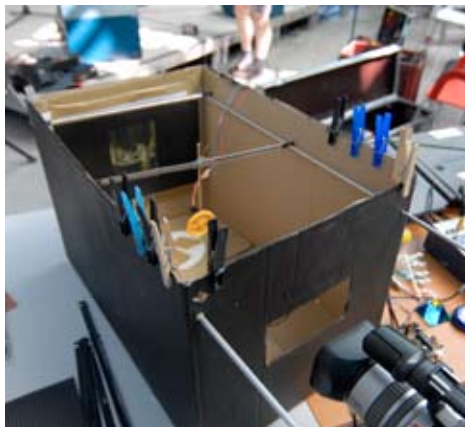


Telefante nació a partir de una negación: qué no queríamos ser. Lo cual implicó -como toda negación- una afirmación en el qué sí queríamos ser/hacer.

No queríamos ser VJs.

Queríamos “entrometernos” en el espacio “actual” de los músicos de un modo diferente al que estábamos habituados.

No queríamos ser VJs no por que estuviéramos radicalmente en contra de las fiestas (su lugar habitual), ni porque quisiéramos hacer crítica a la sociedad de consumo visual. Básicamente, queríamos estar más cerca de los músicos, sentirlos no sólo por su producción sonora, si no por su presencia espacial y matérica (lease corporal). Por supuesto -también-, queríamos que ellos nos sintieran. Nos preocupaba la incomunicación que habíamos visto repetidamente entre los músicos y aquellos que producían imágenes. Bueno, no del todo incomunicación, digamos la comunicación de una sola vía: de los artistas sonoros hacia los artistas visuales. Por otro lado, alguien podría objetar que aunque ninguno viera ni por un instante las pantallas de vídeo (que por lo general se sitúan detrás del campo visual), se recibirían, periféricamente, estímulos luminosos que de un modo u otro afectarían la interpretación. Pero nosotros queríamos algo más. Y también algo menos. Menos que el arsenal de recursos visuales producidos por programas instalados en nuestros por-



tátiles (incluso si usábamos “programas hechos en casa”); menos que el conjunto ritual que implicaría la presentación de un VJ tradicional (gran pantalla, laptop , personaje perdido en algún lugar de la sala, etc...). Queríamos de algún modo reducir pero, claro, sin eliminar. No se trataba tampoco de emprender una cruzada en contra de las computadoras y los sistemas informáticos, ni mucho menos de resguardarnos romántica y nostálgicamente en un pasado tecnológico que sería mucho más puro en su condición análoga. Se trataba de encontrar, por un lado, un espacio de juego más amplio y más vivo; por el otro, de instaurar una nueva relación con una nueva forma: una que asemejara la de una onda.

Una relación en forma de onda

Si tuviéramos que describir mejor el modelo aplicado por telefante podríamos decir que es uno fluctuante en oposición a uno sólido. Siendo más precisos todavía, podríamos decir que -análogamente- se asemeja a un campo electromagnético. Éste se conformaría no sólo durante el tiempo del concierto, sino ya desde el momento en que telefante se gestó como proyecto. Así, campo electromagnético o fluctuación, han marcado cada etapa creativa, desde la concepción misma del “telefante-instrumento” en sí, hasta la planeación de cada concierto, pasando por la producción de las imágenes, el desarrollo conceptual de cada obra, la disposición espacial, etc.

Cuando decimos electromagnetismo nos referimos a la “visión” que de éste se tenía a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Nos interesa explorarlo, sobre todo, como un campo común de actividad creativa para artistas y científicos.

Cuando decimos fluctuante nos referimos a un sistema dinámico donde -efectivamente- algo fluye, y donde a su vez algo puede -potencialmente- “bloquear” ese flujo. De alguna manera esta definición se ajustaría a lo que hoy llamamos una red informática (en inglés “network”): un campo cruzado de flujos donde se da el mismo valor a aquello que se conecta (que permite el flujo) y aquello que se desconecta (que corta el flujo).⁶

La “conexión” de estos dos términos puede verse claramente en la figura de Hans Christian Oersted (1777-1851), quien estableció científicamente la conexión entre electricidad y magnetismo mientras preparaba una demostración para amigos y algunos de sus estudiantes.⁷ El experimento era simple: se trataba de mostrar cómo un cable se calentaba al ser expuesto a una corriente eléctrica. Sin embargo, algo extraño sucedió y mientras ejecutaba su demostración se



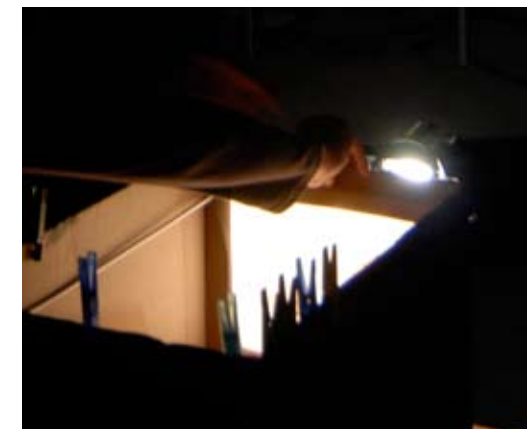
dio cuenta que, cada vez que activaba la corriente, la aguja de una brújula (que tenía preparada para otro experimento) se movía, descubriendo así la estrecha relación entre electricidad y magnetismo. Sin embargo Oersted no logró entender el fenómeno, pero si abrió el camino que permitió a Faraday, Maxwell y otros profundizar en el electromagnetismo. A los historiadores de la ciencia les encanta recalcar el hecho de que Oersted encontró la relación entre estas

dos fuerzas de manera causal y azarosa. Sin embargo, debemos recordar que este había estudiado bajo la tutela de Schelling y fue de éste de quien extrajo las ideas que luego trataría de aplicar a los fenómenos físicos que había observado. Lo que importaba a Oersted era la visión romántica de la unificación de las fuerzas de la naturaleza. Las ideas de Schelling se pueden resumir así: la referencia última, la mente humana, está localizada en el cerebro, desde donde percibe todas



las fuerzas de la naturaleza, incluyendo el magnetismo y la electricidad, como provenientes de una sola causa. Nada está inanimado, todo está en perpetuo movimiento, polarizado entre dos puntos extremos de oscilación. Así, el romanticismo se convertía en “fuerza” motora de las ideas científicas que guiarían las búsquedas de todo el siglo XIX y XX por la unificación de todas las fuerzas en una sola teoría. No está demás recordar que Oersted pensaba que la práctica de la

QUE ES TELEFANTE?



ciencia era una religión.



SEPTIEMBRE 2005
 CHRIS BROWN
 STADTGARTEN, COLONIA
 FRISCHZELLE, FESTIVAL
 DE IMPROVISACIÓN
 INTERMEDIATICA



PROJECTIO LINGUA LUX

2005



Projectio - Lingua - Lux fue el punto de partida del proyecto TELEFANTE. Usando una proyección triple sobre el escenario y el primer arsenal de imágenes, el Telefante-proyector fue usado por primera vez en público. Una terna conceptual que incluía las fantasmagorías de Robertson, la combinatoria lingüística y la naturaleza de la luz, dirigió la composición visual. El proyecto se realizó en conjunto con Chris Brown, compositor, pianista y músico electrónico, quien tocó casi de espaldas al público, viendo directamente las proyecciones. Los espectadores fueron testigos así de un encantamiento doble: por un lado el de ver la música y las imágenes entrelazadas de tal manera que no era posible decir que una originaba la otra; por el otro, era posible ver en el escenario como se construían las complejas imágenes que estaban siendo proyectadas.

IMPROVISACIONES

2006



Con una base de datos cada vez más grande, TELEFANTE fue invitado al Festival de Jazz de Moers, dentro del Morning Program. A pesar de lo reducido del espacio, fue posible instalar dos grandes proyecciones al fondo de la carpa de presentaciones. El espacio de la carpa oscura del festival, concebida en un principio para disfrutar de los conciertos sin luz, fue transformado en un teatro de Fantasmagorías e improvisación, sin dispersar la música y tampoco apoyandola. A traves de un sistema de rotación se realizaron una serie de conciertos de música improvisada con músicos de Viena, Beirut y Colonia, usando los recursos de diferentes conciertos anteriores y generando discursos visuales antes no previstos. La caja del TELEFANTE-Proyector fue recibida por el público y los músicos como un instrumento mas durante todas las sesiones.



MAYO 2006

**MAERZEN KERBAJ,
JAZZWERKSTATT WIEN,**

THE MORNING PROGRAMM

MOERS JAZZ FESTIVAL





ABRIL 2006 (PREMIERE)

MATHIAS MUCHE,
SEBASTIAN GRAMMS,
UDOMOLL & MATHHIAS
SCHEURING.

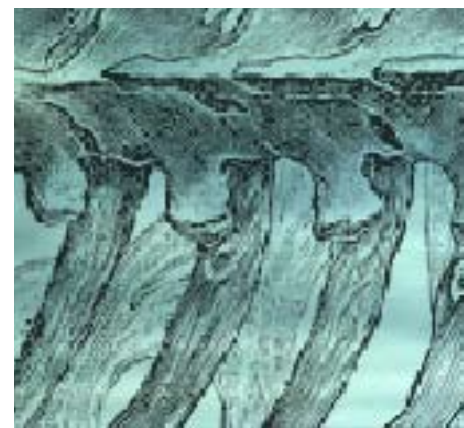
FESTIVAL DAS LETZTE
WORT DER KUNST.

KUNSTHALLE DÜSSELDORF

DE ROEDHOED,
AMSTERDAM

OPENING FESTIVAL TRIER,

HEINE HAUS, PARIS



SKLAVENSCHIFF

2006



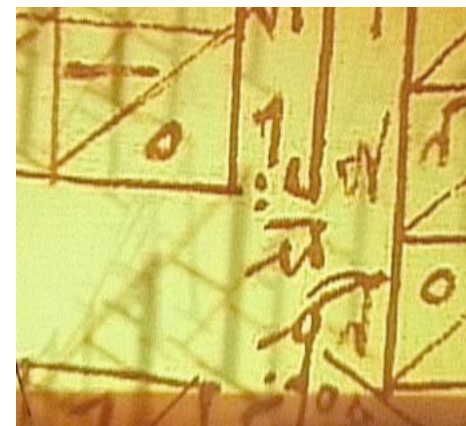
Basado en la poesía barco negrero del autor alemán Heinrich Heine brinda la base para este proyecto de música, lectura, imágenes y silencio. La poesía se mueve entre un humor agudo, sátira y crítica social muy fuerte, pero al mismo ofrece una delicada lírica romántica. Recitado por Mathias Scheuring se entrelaza la poesía épica con la música del trío *das mollsche gesetz*. Paralelamente proyecta TELEFANTE su imago mundis a través de luces y sombras, creando así un ambiente de ritual que establece una conexión en los 3 niveles de expresión: lenguaje, sonido e imagen. sin perder cada uno su autonomía.

* *das mollsche gesetz*, trío de músicos de carácter experimental e improvisada con la regla de que cada pieza no puede durar más de 60 segundos, y la pausa a seguir la misma duración.

Como un viaje a través del esqueleto de la poesía, se crean imágenes de las áreas de navegación, anatomía, historia y literatura para mezclarlas de una manera alquímica ...

MEDITERRAIN - BRAUDEL

2006



The Mediterranean in the Ancient World - Seeing the Sea, fue un proyecto en colaboración con el compositor y profesor de la KHM Anthony Moore, y la agrupación Das Mollsche Gesetz. El título del proyecto corresponde al del libro homónimo de Fernan Braudel, quien abogaba por una visión de la historia que hiciera un mayor énfasis en lo geográfico y lo económico, y en donde los humano estuviera vinculado a lo material del paisaje de manera indisoluble. Así, siguiendo la partitura geológica de Braudel, TELEFANTE superpuso a los recursos acumulados, elementos materiales como agua, piedra, arena y vidrio.

JULIO 2006

ANTHONY MOORE &

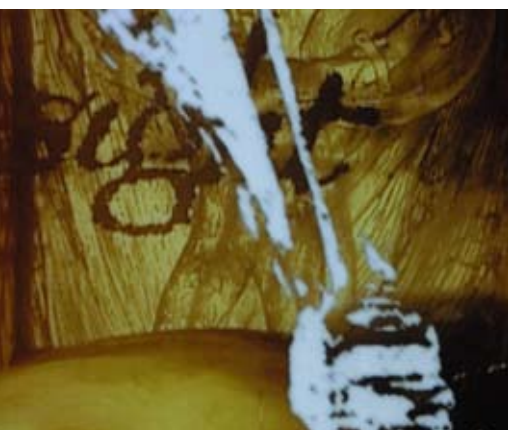
MOLLSCHGE GESETZ

FESTIVAL NOCTURNE 6

ACADEMIA DE MEDIA ART

COLONIA





ZOA

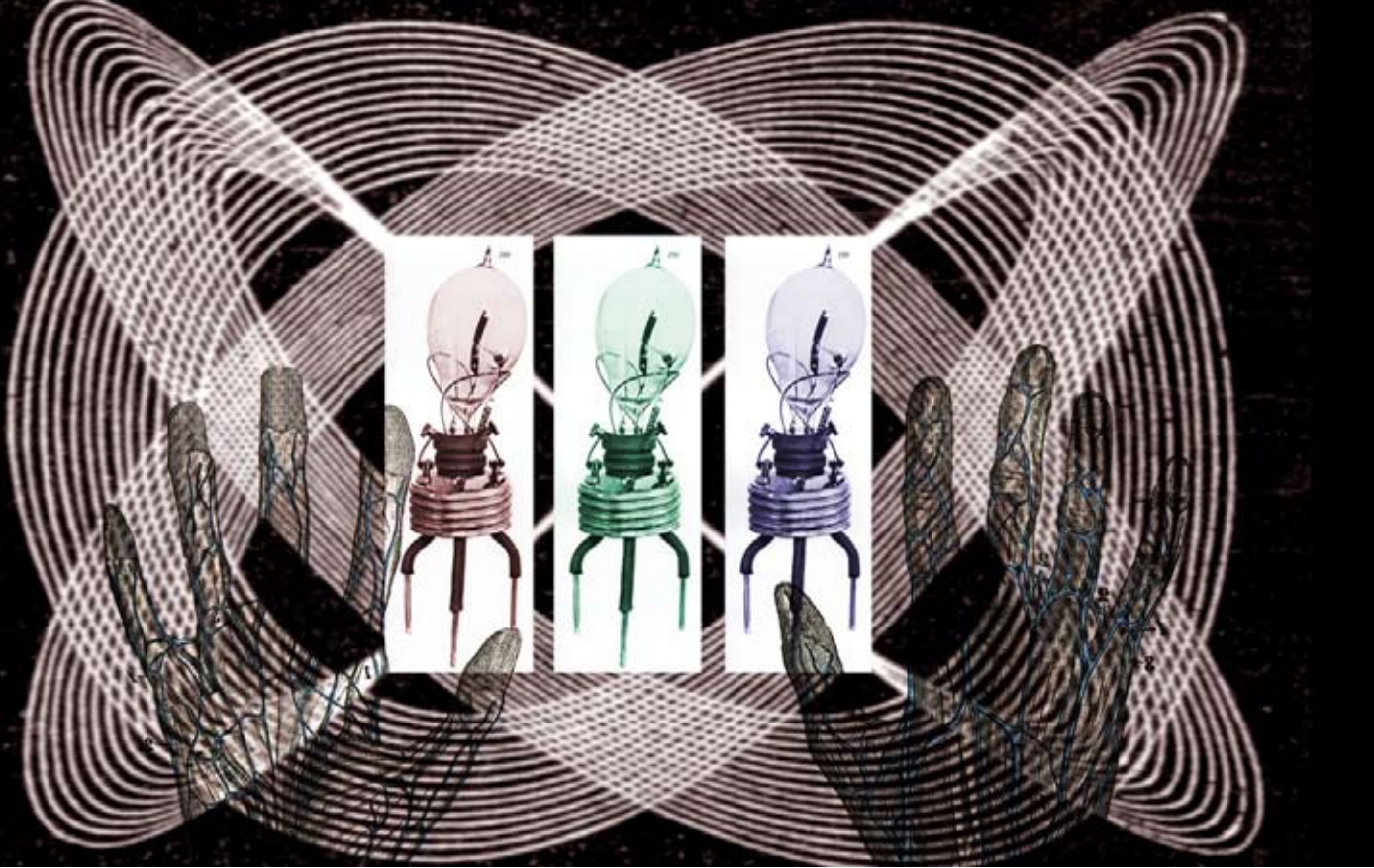
2007

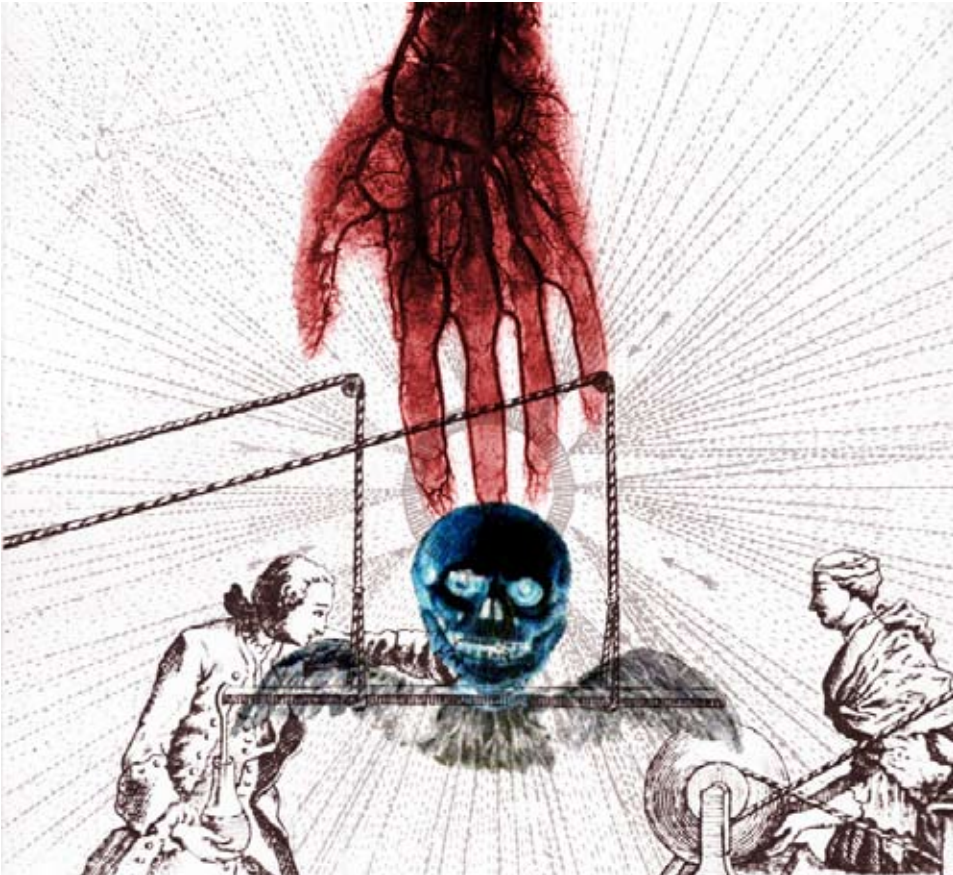


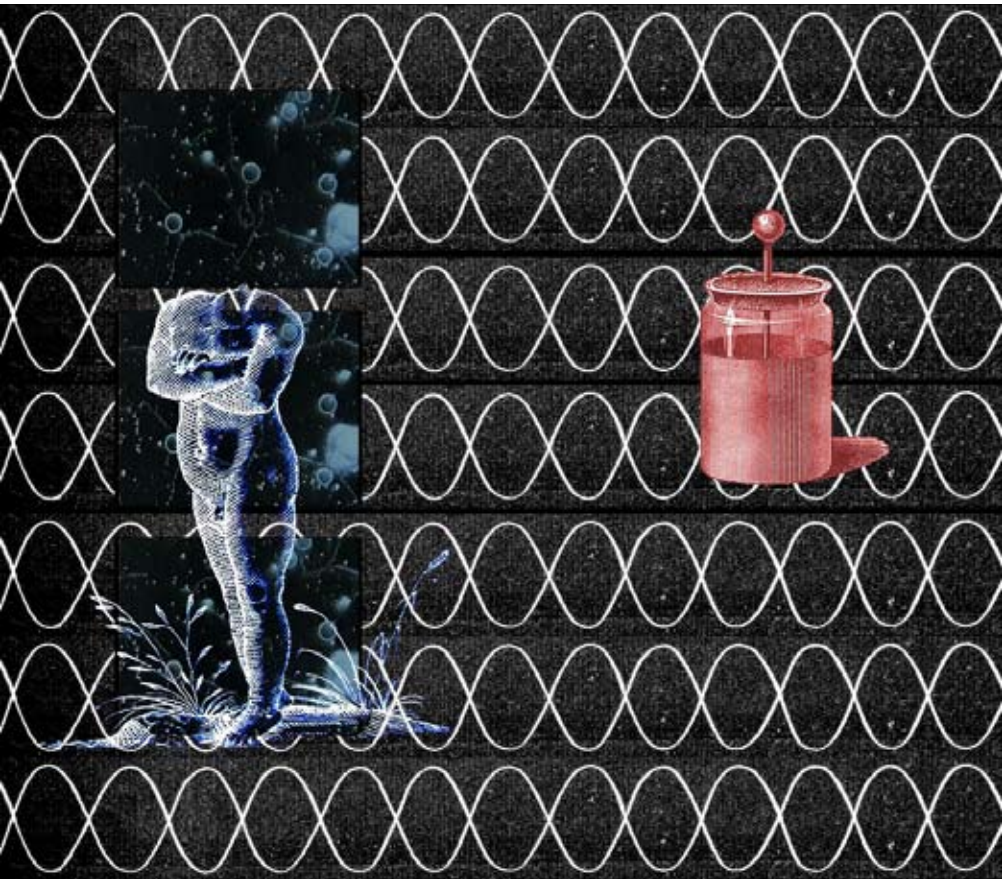
El mundo psicogeográfico del poeta y pintor inglés William Blake dió el marco invisible para este proyecto. Su último y más extenso trabajo: **“Jerusalem: The Emanation of the Giant Albion”** cuenta con a través de una mitología alquímica de la creación del primer ser humano: El gigante Albion representa la unidad, se descompone después de pelea y agonía en 4 zoas. Estos Zoas encarnan los aspectos fundamentales del alma humana: imaginación, razonamiento, emoción, percepción.

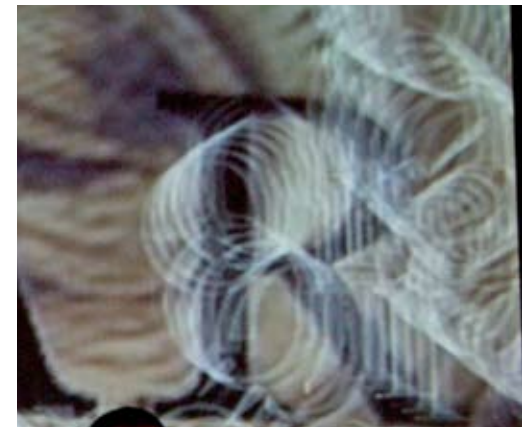
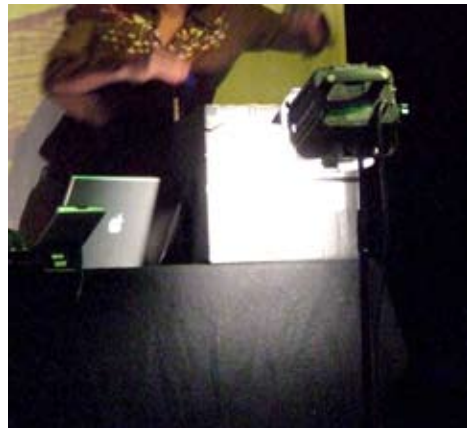
Leyes de la física cuántica y las imágenes generadas por el flujo de pensamiento en Jerusalem tienen paralelos que fueron tomadas para generar así un concepto visual que transforma y proyecta las ideas psico-espaciales de la metafísica que rige el mundo de Blake.











CONCIERTOS

TELEFANTE

2008

Heines Sklavenschiff (barco negrero)
OPENING Festival 08, Trier

Improvisación con Phillip Zoubek
Beethoven Fest 08, Bonn

2007

der ausgegrabener himmel
Phillip Zoubek, Hannes Hoelzl, Echo Ho
Lange Nacht der Mussen Köln

ZOA Catalogue of Improvisations, con Maria del Alvear y das Mollsche Gesetz
Trienal de Música, Colonia

Heines Sklavenschiff (barco negrero)
De Roede Hoed, Amsterdam
Heines Haus, Paris

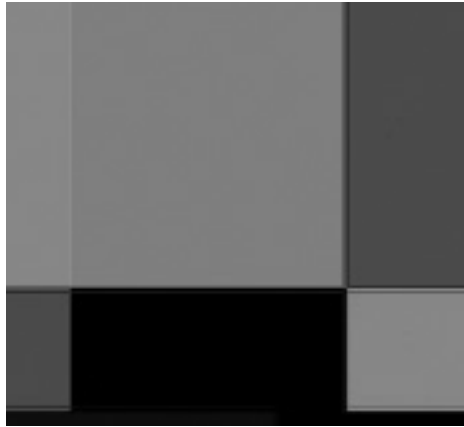
2006

Heines Sklavenschiff (barco negrero)
Festival „das letzte wort der kunst“
Kunsthalle Düsseldorf

Improvisaciones
The Morning Programm
Jazz Festival Moers

Mediterrain – Braudel
con Anthony Moore. y das mollsche Gesetz.
Nocturne 6.
Academia de Media Art Colonia





REDUX
con das molsche gesetz
Beethoven Festival Bonn
Post Tower, Bonn

2005

Projectio Lingua Lux
Chris Brown (piano y electrónica)
Frischzelle Festival de Música y Media Art
Stadtgarten, Colonia



“ [...] como es en el area del video, existe un desarrollo a través de los diferentes conciertos ? y siempre toman los mismos materiales ? [...]”

De hecho el uso de los materiales y sus estructura hay prevalecido, pero los elementos van cambiando. Tenemos una paleta de posibilidades y utensilios que va creciendo [...] Se podría decir que somos como marionetistas del video. llevamos las cosas a un mundo interno y nosotros

desde este mundo exterior observamos y jugamos con lo que está en el medio de los dos mundos [...]

Extractos de ensayo audiovisual en una entrevista con Luis Negrón van Grieken “¿Que es improvisación?” .: WDR 2007.





LUIS NEGRÓN VAN

GRIEKEN (CARACAS, 1974)

Luis Negrón van Grieken (Caracas, 1974)

Estudios de ingeniería electrónica mención en medios audiovisuales, universidad de ilmenau, Alemania. Estudiante invitado de la Universidad Bauhaus de Weimar (prof. robin minard). Master internacional en creación y diseño en sistemas interactivos en el media centre d'art i disseny / universidad autónoma de Barcelona, España. Estudios de postgrado en la aca-

demia de media art de Colonia, Alemania (prof. zielinski, prof. moore, prof. larcher).

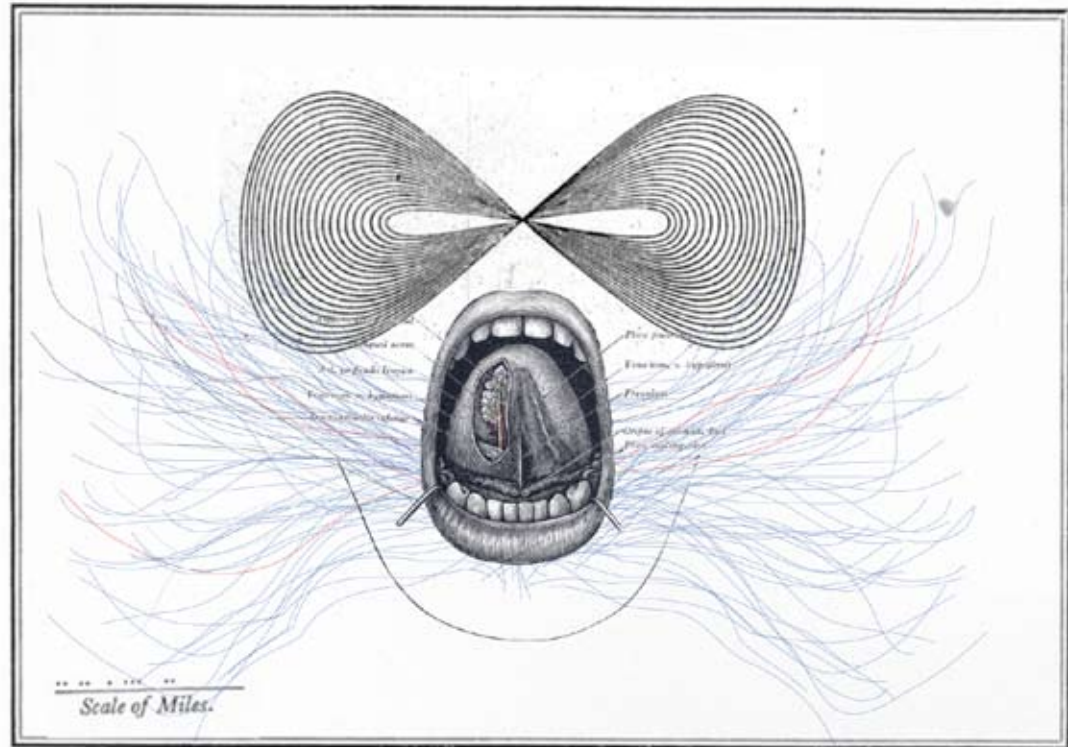
Numerosas cooperaciones con compositores, coreógrafos e directores de teatro como artista audiovisual. Con el formato de concierto audiovisual investiga intensivamente los medios análogos y electrónicos. Desde el 2005 trabaja conjuntamente con Juan Orozco con TELEFANTE.

Actualmente trabaja como profesor asistente en la academia de media art de Colonia en el área de video, medios interactivos y escenografía.

www.luisnegronvangrieken.net

JUAN OROZCO (BOGOTA, KOLUMBIEN, 1974)

studierte Film und Musik an der Universidad Nacional de Bogota, wo er 1996 als Film- und TV-Author mit der Fachrichtung "Dokumentarfilm" abgeschlossen hat. 2002 bekam er während seines Studiums in Barcelona in "Gestaltung und Kreation interaktiver Systeme" am Media Centre d'Art i Disseny / Universitat de Barcelona einen Künstlerstipendium für einen Aufenthalt an der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM). Zur Produktion des Projekts "Behaveyourselves!" (2002-2003) im Bereich der Kunst- und Medienwissenschaften bekam er ein weiteres Stipendium von der KHM. Seit 2004 realisiert er Postgraduiertes Studium an der KHM mit einem Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung (2004-2006). Lehraufträge in Kunst und Medien an verschiedenen Universitäten von Bogotá. Mitgründer von TELEFANTE. Zur Zeit arbeitet er am Projekt "Körper ohne Köpfe. Köpfe ohne Körper". Lebt und arbeitet in Köln.



CONTACTO

Luis Negrón van Grieken
Rathenauplatz 10
50674 Köln

www.telefante.eu