

FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES

maestría en
diseño
+ creación interactiva

ÓPERA EXPANDIDA EN COLOMBIA. DE LA NARRATIVA SONORA A LA EXPLORACIÓN POSTMEDIAL

Autor: Héctor Fabio Torres Cardona

Resumen:

Este proyecto posee dos componentes fundamentales: el primero reside en la exploración del estado y las posibilidades de expansión de la ópera, y el segundo consiste en la aplicación de este conocimiento en la creación artística. Respecto al primero se trata de resolver a las siguientes preguntas: ¿Qué es la ópera?, ¿Cuál es su estado actual?, ¿Cómo se descompone?, ¿Cuál es su relación con el diseño?, ¿Cómo se expande?, y ¿Cómo se diseña una ópera postmedia? Estos cuestionamientos conducen a las disertaciones acerca de la acepción de la palabra ópera, llegando a la consideración de la misma como un texto audiovisual; cuyo estado actual va más allá de los contextos teatrales, para ser representada en los nuevos medios; pues su diseño ha sobrepasado los límites de lo análogo para ingresar a lo digital y en su expansión ha vuelto a intervenir el mundo análogo con la creación de narrativas convertidas en mundos alternos. La definición de la ópera como texto audiovisual permite una fragmentación de sus componentes, en la cual, el texto se presenta a manera de relato y como tal abarca desde las narrativas clásicas, hasta las del videojuego, los mundos virtuales y la simulación; lo visual como el diseño de la partitura, el diseño escenográfico, el diseño del ballet y el diseño de la iluminación; y el diseño del sonido, se descompone - como la evolución de la perspectiva orquestal y vocal tradicional -, en el silencio, las nuevas filosofías de la música – entre ellas el materialismo dialéctico y la nueva complejidad – y el audio digital, para llegar a la conclusión que la instalación Luci del compositor José Manuel Berenguer, es una ópera. Respecto a la relación de la ópera con el diseño, se establece la hegemonía de éste último en el ámbito de cibercultura y se deduce que el diseño se ha convertido en el camino para la actualización y renovación de las artes, por lo tanto su relación con la ópera se circunscribe más allá del diseño de la partitura, la escenografía o el ballet, porque las artes de la era digital pertenecen al ámbito del diseño.

La expansión de la ópera va más allá de la evolución de sus componentes internos, pues, el concepto de expansión la transfiere por encima de sus propios límites; es decir, la expansión del universo y las estéticas expandidas; aquellas que traen consigo una nueva filosofía en torno al concepto de rizoma desarrollado por Deleuze y Guattari, la evolución de la estética de los cuerpos, la filosofía de la alteridad, la autopoiesis, la expansión de las tecnologías, y la condición postmedial. Respecto al aspecto concerniente a la aplicación en la obra artística, se hacen de manera simultánea a la composición de una ópera basada en la obra del escritor colombiano Jorge Isaacs: “María”, tres obras nuevas que son estrenadas en tres Festivales Internacionales de la Imagen, en la ciudad de Manizales (Colombia) así: Paráfrasis Sobre el Paraíso (2009), Ópera Expandida (2010) y Mikrópera (2001).