VERSUS

EL PIXELADO SUSURRO DE UN BEAT

Después de aprender del mundo, los discípulos colombianos del veejing comienzan a tomarse en serio los live acts: velocidad, exhibición y exploración de paisajes sonoros y nuevos códigos visuales. Una fusión entre arte y tecnología que explora las nuevas plataformas de las imágenes en directo y que ha impulsado a los vjs nacionales a emerger del underground.

Por **Vj Ángel** / Fotos **David Schwarz**

Los procesos artísticos de un vj comienzan con la producción del material de video que con dedicación prepara y proyecta en medio de una sesión musical. Sin fronteras de tiempo y en la inmensa gama de posibilidades que ofrece la tecnología, este movimiento ha protagonizado una gran expansión: Bruselas, Berlín, Londres y Nueva York celebran sus propios festivales visuales, convocan cada año a vjs de todo el mundo y, aunque con un efecto tardío en Latinoamérica, los curiosos y amantes del arte han empezado a generar conceptos de exploración construyendo arquitecturas visuales en directo.

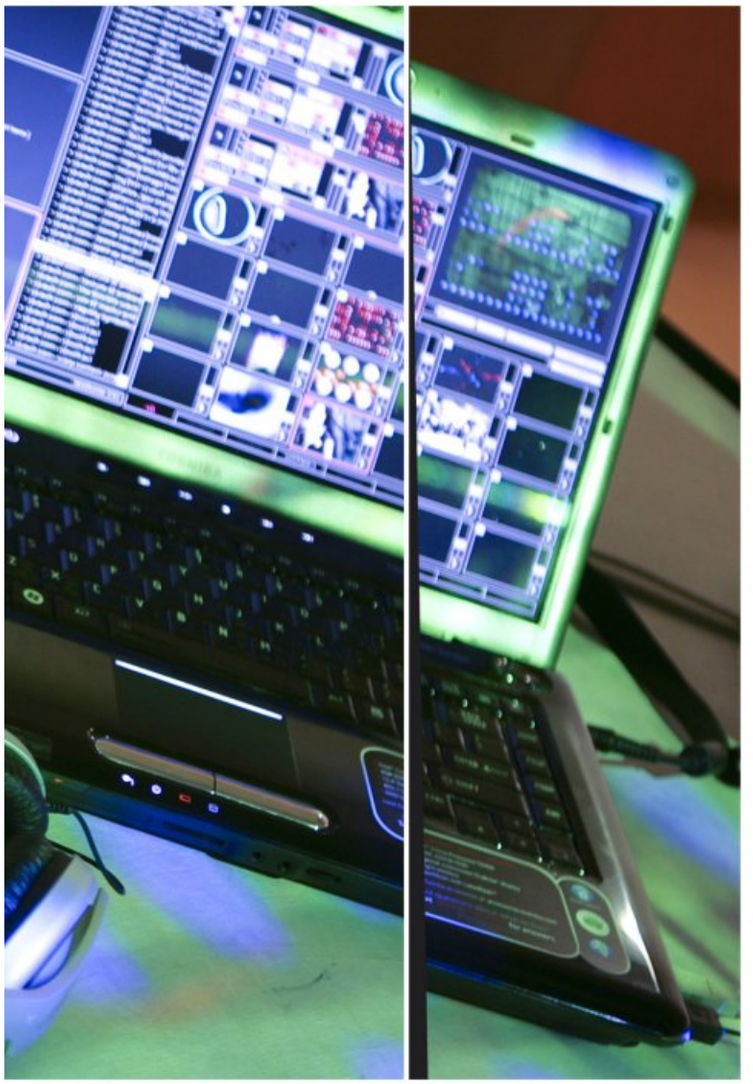
El videoarte es una práctica que empezó a dar sus primeros pasos en los años 60. Por supuesto, la influencia tecnológica generó facilidades en el manejo de herramientas a los geeks de la época, creando amplias posibilidades para manipular el lenguaje audiovisual, al igual que la "simbiosis espiritual" producida por las drogas que evoca las alucinaciones visuales en el bajo mundo de la época.

Los experimentos de Nam June Paik y Andy Warhol rompieron los esquemas y vislumbraron las primeras alternativas de producción visual, saliendo de los museos y los circuitos especializados. Una nueva forma de arte que se hizo presente en avisos publicitarios, el cine y los grandes conciertos de música electrónica y rock & roll.

La creación de loops que se mezclan durante sesiones sin límite de tiempo, impusieron el nitro en los clubes nocturnos de Nueva York en los años ochenta: un sincronismo de imagen y sonido que pretendía derrapar los sueños, fetiches, historias, críticas y pasiones de aquellos que sólo sabían latir al ritmo de la luz en los escenarios.

Desde entonces, estos acróbatas de la imagen mimetizan los fragmentos de la realidad en lienzos virtuales a través de software, donde los colores, los píxeles y las formas protagonizan la esencia misma de los retratos del arte en un formato diferente.

En Colombia el veejing se perfila en el underground y escasamente se ve en conciertos, toques y fiestas de géneros musicales que nada tienen que ver con la electrónica. Tanto así, que en la escena de los grandes vjs del mundo, varios colombia-



nos se apuntan como favoritos y las descargas animadas al ritmo de los beats y el furor eléctrico de los observadores se toman hoy la atmósfera para deleitar los sentidos en medio del live act.

Por eso, los "paisajes sonoros" son hoy una forma de generar conciencia cibernética: el veejing no es una "práctica más" para realizar arte visual y ganarse el título de vj.

Se trata de poner a prueba a aquellos que encuentran su momento de libertad cuando estallan un visual y atraviesan la energía propia de la música. Sin pretender rellenar o saturar los sentidos con más información, los vjs hurgan hasta el fondo de las nuevas tecnologías para renovar y recrear los nuevos lenguajes estéticos y visuales. Aquí están los personajes más sesudos del veejing colombiano.

CARMEN ELÉCTRICA

www.carmenelectric.net

(Carmen Gil Vrolijk)
Después de trabajar en fotografía y publicidad, zambulló sus sentidos en la atmósfera electrónica. Como socia fundadora de DiVA (Digital and Virtual Artist) hizo parte de los pioneros de una cultura que impregnó de a poco las aulas de clase y los escenarios de los nuevos sonidos de la electrónica con el sello Colombia.
Carmen supera los títulos de maestra y se convierte en la mayor exponente de los hechizos visuales que atrapan a muchos. Esta fiel espectadora de Warhol y Pink Floyd logró convertir lo visual en un instrumento musical empujando la imagen a la escena de los sonidos. Buenos Aires, España, Holanda y otros grandes, han gozado con la sinestesia que Carmen Eléctrica produce a través de pinceladas virtuales.
"Lo análogo y lo virtual se integran para darles más versatilidad a los proyectos visuales; la obra es la construcción de un trabajo escénico con sentido, por lo tanto es válido hasta en las fiestas", afirma Carmen, quien poco se involucra en el veejing de rumba, pero respeta las voces de otros y sus campos de exploración visual. "He visto discursos y proyectos experimentales demasiado interesantes en los ámbitos de la rumba", confiesa.
La evolución de un trabajo visual en su proyecto musical *Retrovisor* alcanzó solidez a mediados del 2004, cuando la "rocktrónica" logró compactarse en un mismo paquete: sonidos, visuales, historia, naturaleza, conciencia y diversión.
Gaitán y *La mecánica*, entre otras canciones, hacen parte de la descarga elaborada que construyó en *Amazonas SOS*, su primer disco, para dar vida a las nuevas propuestas en una sociedad que hasta ahora ha empezado a interesarse y aprender acerca del tema vj. Carmen dice que encontrar las voces mentales apropiadas para mostrar calor y movimiento en un visual, es un trabajo de evolución que requiere esfuerzo, y que "aunque es una comunidad abierta y sin prejuicios, sólo hasta el momento en el que empiezas a exigirte, realmente encuentras tu propia historia para mostrar".

"Falta cultura por el arte, pero eso no es un obstáculo. Colombia genera buenos discursos artísticos".

"Ojalá estos sean sólo los primeros pasos en una nueva dirección para el video en vivo en nuestro ambiente".

PANTALLA ANDANTE (LCD)

www.myspace.com/lcd_av

Atrapado en las formas propias del movimiento, Juan Pablo Alvarado, a los 30 años de edad, mantiene en el underground una idea de larga duración. Los choques que tuvo con la academia no fueron tropiezo para permitirse manejar los nuevos "objetos tecnológicos" con vocación artística. Este profesional en cine y fotografía logró desarrollar sus propios conceptos desde la experiencia misma: "A finales de los noventa hice mis primeros visuales, estudié con músicos y ellos me dieron la oportunidad de manejar el concepto visual que querían proyectar", cuenta LCD entre otras cosas que lo formaron para hacer parte de un escenario. "También anduve detrás de los montajes para conciertos y de espectáculos, allí adquirí gran conocimiento para manejar luces y visuales".
La primera vez que mezcló en directo como vj fue en el 2005. Respetado y admirado por el crew de las fiestas electrónicas, LCD (Liquid Crystal Display como mejor se siente identificado), maestro de los visuales, no sólo es vj de fiestas cada fin de semana. Ha compartido escenario con Bhang, Bomba Estéreo, Dub Killer Combo, JáranaTambó, Shifter, Verde3, y colectivos de música electrónica como Extranjería, Fosa Orbital, Night Rokz, Techsound, Ultrabass, entre otros, y ha participado en festivales independientes de música electrónica y experimental.
LCD mantiene un bajo perfil, aunque muchos confundan su aka con los ácidos hippies. Admira a quienes exploran posibilidades más allá de los límites de la pantalla; y sabe que no siempre el video podrá ser protagonista, pero sí cree que se puede empezar a generar una percepción más centrada: "Muchos vjs sólo quieren mezclar por mezclar; deben tener más conciencia y menos emoción. Estoy cansado de tanta fiesta sin sentido".

"Añadir letras para comunicar a través de una imagen es mi forma de hablar".

LILI TEXTUAL

www.latintronikbooking.com
www.myspace.com/liliblonde

Liliana Caicedo es vj hace cuatro años. Su formación profesional en las bellas artes la llevó a probar las herramientas con las que sus amigos djs empezaron a tentarla: software para mezclar imágenes y videos en directo. Su curiosidad la metió de cabeza por completo como vj en la escena electrónica. "Aunque en Colombia no hay cultura hacia el arte visual, la comunidad de vjs merece respeto y reconocimiento por las obras tecnológicas que llevan a muchos a ver que más allá de lo palpable, también se puede crear arte".
Lili reconoce que no se las sabe todas, pero intenta exigirse al máximo como vj, artista visual y persona, no para lucrarse propiamente, sino para sonreír cuando todos le pregunten si es feliz en lo que hace. Ha debutado bajo oscuras atmósferas del underground y en escenarios junto a importantes músicos del mundo, entre ellos la Mala Rodríguez, Bunker, Minus Tour, Fischerspooner, Loco Dice, Ambivalent, Gaiser, Derrick May, Guido Schneider y Palenke Soultribe, entre muchos más.
Los cables, los beats, el baile y la energía de los espectadores concentran su atención en la puesta visual de Lili Txt, quien, a través de los textos que salpica en sus propuestas, invita a la reflexión. Su interés por la imagen popular y el llamado a las raíces de la verdadera identidad de esta tierra (esa que no es comercial), generan conciencia frente a la importancia de mezclar con dedicación y ver más allá de lo que internet o la televisión muestran.

PATA DE PERRO
Quién es: Vanessa, vj de Systema Solar.
Escuela: La experimentación.
Qué lleva a la pantalla: El diario vivir del país.
De veejing por: Festivales internacionales ISEA y Pixelache.

VJ PAOLA
Qué hace: Arte plástico y digital, compone y mezcla audiovisual.
Estilo: Vanguardista urbano, social, surreal.
De veejing con: Forward loops, Techsound, Koyi K Utho, en Rock al Parque, Bogotá Dj Festival, gira de conciertos Jumbo Jet Colombia, Ifactor Rec en Europa.
Su +: Los festivales internacionales de cine de Ciudad de Panamá y de Cartagena.

VJ TRIANA
Quién es: Guillermo Triana, cineasta, fotógrafo y editor de video.
Concepto: Imágenes grabadas, situaciones urbanas, el vj más que las luces.
6 años de veejing con: Techsound y participación en festivales en Colombia y Panamá.
Su +: Generador de conciencia sobre la importancia de los visuales en un escenario y en una fiesta.

VISUAL COMANDO
Quién es: Un crew de siete estudiantes de Diseño visual de la Universidad de Caldas.
Su +: Diseño de instalaciones, interacción por interfases.
De veejing con: Rockman, la revista *El Niuton*, Dj Maria, Mad Mats y Synth.
Lo que viene: Virusapiens, proyecto de interacción visual.

FEME VUDÚ
Quién es: Leandra Plaza, licenciada en Artes visuales de la Universidad del Valle.
Escuela: El cine de ciencia ficción y la música.
Concepto: Tecnología emocional, fantasía, pornografía y gore.
De veejing con: Bandas de breakcore como Nada de Tripa y Essenoides.
Su+: Diseñar ropa y revolver el estómago de las personas, impactar con lo desagradable.

RACH
Quién es: Rachel Caballero, diseñadora gráfica y fotógrafa.
Concepto: Video/grafo animación, diseño y fotografía.
Su +: Schranz Atr, se basa exclusivamente en estilos musicales.
Contacto: www.myspace.com/rachschranzart.

TIPART
Quién es: Melissa Hernández, cineasta.
Concepto: Excitar el cerebro en atmósfera audiovisual.
De veejing con: Groove Sounds.
Su +: Realización de 6 cortos y 2 largometrajes.

BICHO
Qué hace: Realiza cine y tv.
Su orgullo: Ser hijo y hermano.
Su +: Ser rumbero, soñador y melómano.

ELASTICK
Quién es: Felipe Hernández, diseñador gráfico.
De veejing en: Festivales y rumbas del underground colombiano.
Estilo: Urbanismo, cuerpo en movimiento y texturas.
Escuela: Influenciado por sus amigos dj, aplicó su profesión como diseñador.
Su +: Ser caleño, según dice.

ÁNGEL
Quién es: Artista visual y cantante de CasaSolar.
Estilo: Performance en directo, dejar de lado la superficialidad del perfeccionismo en el píxel.
De veejing con: Dj Karim de Argelia, Xenos y Jimmy Hertz de Francia, bandas de metal y hardcore colombianas, entre otros festivales y conciertos.
Su +: Mezclar el arte análogo con el digital.