

DIEGO PAONESSA

BEAT BOX

CAIXA DE RITMES

Diego Paonessa (Buenos Aires, l'Argentina, 1970). Viu i treballa a Barcelona. Llicenciat en Belles Arts per l'Institut Universitari Nacional de Arte de Buenos Aires, ha cursat el programa de doctorat "Pintura en l'era digital" de la Universitat de Barcelona. Ha rebut la beca de creació artística de la Fundació Guasch Coranty i la beca Carta Blanca atorgada pel FAD. Ha centrat els seus projectes en la investigació de les relacions existents entre producció tècnica i producció artística, desenvolupant aquesta idea a partir de dues línies d'interès: d'una banda, procediments, processos i mecanismes de producció, i, de l'altra, configuració social de la tecnologia, intervenció, eines i aplicacions. Combina aquesta activitat amb projectes de disseny especialitzats en interacció i creació d'interfícies. Actualment és integrant de Zona-De, plataforma de producció, col·laboració i difusió en línia basada en l'arxiu d'àudio.

El terme *beatboxing* s'empra per designar una forma de percussió vocal basada en l'habilitat per reproduir corporalment *beats*, ritmes i sons musicals, que s'ha donat a conèixer sobretot a través de la presència als mitjans de músics i comedians que fan servir aquesta tècnica.

Beat Box és una instal·lació que converteix l'Espai Cub en un instrument musical, en una caixa de ritmes o batecs. Les mateixes parets de l'espai actuen com una superfície de ressonància, colpejades per una sèrie de petits electroimants-percutors que envolten el cub tant interiorment com exteriorment, tot formant un bucle.

Els ritmes, o *loops*, compostos expressament per al projecte, s'activen i es barregen de forma aleatòria gràcies a un sensor ubicat dins el cub, que actua en resposta a la presència i l'activitat d'usuaris a l'interior, i funciona només per a ells i en funció d'ells.

La instal·lació està programada amb el microcontrolador Arduino, una clau en el desenvolupament de

tecnologies experimentals interactives, atesa la infinitat d'usos i aplicacions del seu sistema de programació, la qual cosa permet un desenvolupament específic per a cada mecanisme.

En consonància amb l'exploració artística de Diego Paonessa, *Beat Box* és un instrument que es basa en un dispositiu controlador de caràcter digital (Arduino). Però el timbre i la sonoritat partiran d'un material físic (el cub), establint ponts entre allò analògic i allò digital, entre les complexitats internes pròpies d'allò mecànic i allò electrònic i la seva capacitat de relació directa amb l'individu.

El projecte forma part d'una obra en desenvolupament que investiga la producció de so a partir d'objectes quotidians i espais específics. Aquest, que és el segon lliurament, enllaça amb el projecte que ha dut a terme recentment durant la residència Hangar-CORE Labs a Pequín, *a_sweet_loop*, que va consistir a desenvolupar i construir un instrument musical de peces ceràmiques controlat per un seqüenciador i programat amb Arduino. Al seu torn, aquest treball té el seu origen en el projecte *Pantone 802* de ferranElOtro Studio per a l'Espai Cultural de Caja Madrid, que proposava una "traducció" de quatre peces sonores amb intermitència de llums.

Des del procés de mesurament i el desenvolupament de càlculs matemàtics precisos, passant per la instal·lació mecànica, la programació electrònica i la composició musical, fins a l'arquitectura espacial i acústica, *Beat Box* aborda l'Espai Cub com un espai de reproducció. Un entorn que reflecteix el seu estat d'ús social a través d'una resposta mecànica i directa, i que proposa des del vincle acció-reacció amb l'usuari una poètica integral, producte d'una autèntica simbiosi entre sensorialitat, simbolisme, tecnologia, humanitat i referents culturals.

DIEGO PAONESSA

CAJA DE RITMOS

Diego Paonessa (Buenos Aires, Argentina, 1970). Vive y trabaja en Barcelona. Licenciado en Bellas Artes por el Instituto Universitario Nacional de Arte de Buenos Aires, ha cursado el programa de doctorado "Pintura en la era digital" de la Universidad de Barcelona. Ha recibido la beca de creación artística de la Fundación Guasch Coranty y la beca Carta Blanca otorgada por el FAD. Ha centrado sus proyectos en la investigación de las relaciones existentes entre producción técnica y producción artística, desarrollando esta idea a partir de dos líneas de interés: por un lado, procedimientos, procesos y mecanismos de producción, y, por otro lado, configuración social de lo tecnológico, intervención, herramientas y aplicaciones. Combina esta actividad con proyectos de diseño especializados en interacción y creación de interfaces. Actualmente es integrante de Zona-De, plataforma de producción, colaboración y difusión en línea basada en el archivo de audio.

El término *beatboxing* se utiliza para nombrar una forma de percusión vocal basada en la habilidad para reproducir corporalmente *beats*, ritmos y sonidos musicales, que se ha dado a conocer sobre todo a través de la presencia en los medios de músicos y comediantes que utilizan esta técnica.

Beat Box es una instalación que convierte el Espai Cub en un instrumento musical, en una caja de ritmos o pulsos. Las propias paredes del espacio actúan como una superficie de resonancia, golpeadas por una serie de pequeños electroimanes-percutores que rodean el cubo tanto interior como exteriormente, formando un bucle.

Los ritmos, o *loops*, compuestos expresamente para el proyecto, se activan y mezclan de forma aleatoria gracias a un sensor ubicado dentro del cubo, que actúa en respuesta a la presencia y la actividad de usuarios en el interior, funcionando solo para los mismos y en función de ellos.

La instalación está programada con el microcontrolador Arduino, herramienta clave en el desarrollo de tecnologías experimentales interactivas, dada la infinidad de usos y aplicaciones de su sistema de programación, que permite un desarrollo específico para cada mecanismo.

En consonancia con la exploración artística de Diego Paonessa, *Beat Box* es un instrumento que se basa en un dispositivo controlador de carácter digital (Arduino). Pero el timbre y la sonoridad partirán de un material físico (el cubo), estableciendo puentes entre

lo analógico y lo digital, entre las complejidades internas propias de lo mecánico y lo electrónico y su capacidad de relación directa con el individuo.

El proyecto forma parte de un trabajo en desarrollo que investiga la producción de sonido a partir de objetos cotidianos y espacios específicos. Esta, su segunda entrega, enlaza con el proyecto realizado recientemente durante la residencia Hangar-CORE Labs en Pekín, *a_sweet_loop*, que consistió en desarrollar y construir un instrumento musical de piezas cerámicas controlado por un secuenciador y programado con Arduino. A su vez, este trabajo tiene su origen en el proyecto *Pantone 802* de ferranElOtro Studio para el Espai Cultural de Caja Madrid, que proponía una "traducción" de cuatro piezas sonoras con intermitencia de luces.

Desde la toma de medidas y el desarrollo de cálculos matemáticos precisos, pasando por la instalación mecánica, la programación electrónica y la composición musical, hasta la arquitectura espacial y acústica, *Beat Box* aborda el Espai Cub como un espacio de reproducción. Un entorno que refleja su estado de uso social a través de una respuesta mecánica y directa, y que propone desde el vínculo acción-reacción con el usuario una poética integral, producto de una auténtica simbiosis entre sensorialidad, simbolismo, tecnología, humanidad y referentes culturales.

DIEGO PAONESSA

BEAT BOX

Diego Paonessa (Buenos Aires, Argentina, 1970). He lives and works in Barcelona. Paonessa holds a BA in Fine Arts from the National University Institute of Art in Buenos Aires and completed the doctoral programme "Painting in the digital age" at the University of Barcelona. He was awarded a grant for artistic creation from the Guasch Coranty Foundation and the Carta Blanca grant from FAD. His projects focus on exploring the relationships between technical production and artistic production and develop this idea based on two areas of interest: on the one hand, procedures, processes and mechanisms of production and, on the other, the social configuration of technology, intervention, tools and applications. Such activity is combined with design projects specialised in interface interaction and creation. He is currently a member of Zona-De, an online production, collaboration and dissemination platform based on audio files.

The term "beatboxing" is used to denote a form of vocal percussion primarily involving the art of producing beats, rhythms and musical sounds using the body. It has been made known mainly through the media presence of musicians and actors that employ this technique.

Beat Box is an installation that turns Espai Cub into a musical instrument, a drum machine or beat box. The very walls of the space act as a soundboard, hit by a series of small electromagnetic hammers that surround both the inside and outside of the cube, forming a loop.

The rhythms or loops, put together especially for the project, are activated and mixed at random thanks to a sensor located inside the cube, which acts in response to the presence and activity of users on the inside, operating exclusively for them and according to them.

The installation is programmed with the Arduino microcontroller, a key tool in the development of experimental interactive technologies, given the myriad uses and applications of its programming system, thereby allowing a specific development for each mechanism.

In keeping with the artistic exploration of Diego Paonessa, *Beat Box* is an instrument based on the digital control device (Arduino). However, the timbre and the sonority shall emerge from a physical material (the cube), building bridges between analog and digital technology, between the internal complexities intrinsic to mechanics and electronics and their capacity for direct connection with the individual.

The project is part of a study currently underway

that researches sound production on the basis of everyday objects and specific spaces. This, its second edition, ties in with the project recently carried out during the Hangar-CORE Labs art residency in Beijing, *a_sweet_loop*. Said project comprised the development and construction of a ceramic musical instrument controlled by a sequencer and programmed with Arduino. In turn, this project continues the research undertaken by the *Pantone 802* project by ferranElOtro Studio for the Caja Madrid Espai Cultural, which put forward a "translation" of four sound pieces in flashing lights.

From taking measurements and developing precise mathematical calculations to spatial and sound architecture, and mechanical installation, electronic programming and musical composition in-between, *Beat Box* approaches Espai Cub like a re-production space. A setting that reflects its social use status by way of a mechanical and direct response, proposing, on the basis of the action-reaction loop with the user, all-embracing poetics, the product of a real symbiosis between sensoriality, technology, humanity and cultural references.

lacapella

27/06 - 2/09

Sala Gran

Rasmus Nilausen
*Sisyphus, Rhopography
and a Headless Chicken*

Espai Cub

Diego Paonessa
Beat Box

13/09 - 21/10

Sala Gran

Pol González
Primer plano de ella gritando

Espai Cub

Nicolás Rojas Hayes
*Aparell per mesurar la voluntat
segons l'índex de Scheuerman*

31/10 - 9/12

Sala Gran

Luís Guerra
Seminari Gramsci

Espai Cub

Pol Esteve
The end of...

18/12 - 27/01

Projecte de comissariat

Alexandra Laudo
*[Heroínas de la Cultura]
La condició narrativa*

Projectes deslocalitzats

Laia Estruch
En lloc d'actuar fabulo

Gerard Ortín
Intravia

Projecte d'investigació

Latitudes
#OpenCurating

BCN Producció celebra la sisena edició. Adreçada a la comunitat artística de Barcelona i la seva àrea d'influència, aquesta convocatòria oberta incentiva la realització de projectes que necessiten recursos de producció i suport institucional per tirar endavant.

Amb aquest programa, La Capella dóna suport a les necessitats econòmiques i de producció dels artistes, i s'apropa a les línies discursives de l'art actual.

Enguany BCN Producció s'expandeix. El programa ha anat evolucionant fins a oferir tres exposicions individuals a la Sala Gran de La Capella, tres a l'Espai Cub, dos projectes deslocalitzats i, com a novetat, un projecte de comissariat i un altre de recerca.

BCN Producció celebra su sexta edición. Dirigida a la comunidad artística de Barcelona y su área de influencia, esta convocatoria abierta incentiva la realización de proyectos que requieren recursos de producción y apoyo institucional para salir adelante.

Con este programa, La Capella ofrece apoyo a las necesidades económicas y de producción de los artistas, y se acerca a las líneas discursivas del arte actual.

Este año BCN Producció se expande. El programa ha ido evolucionando hasta ofrecer tres exposiciones individuales en la Sala Gran de La Capella, tres en el Espai Cub, dos proyectos deslocalizados y, como novedad, un proyecto de comisariado y otro de investigación.

BCN Producció celebrates its sixth edition. Aimed at the artistic community of Barcelona and its sphere of influence, this open competition fosters the execution of projects that require production resources and institutional support in order to be brought to fruition.

By means of this programme, La Capella affords its support to artists' economic and production needs and draws closer to the discourse of contemporary art.

This new edition sees an expansion of BCN Producció. The programme features three solo exhibitions in the Sala Gran at La Capella, three in Espai Cub and two delocalised projects. The new additions include a curatorship project and an artistic research project.