

Swan Song

Fito Conesa

Siddharth Gautam Singh

Swan Song

Una Ópera visual del deshielo Sinópsis

La incertidumbre que genera a la comunidad científica no poder dimensionar las consecuencias del deshielo en los polos, da lugar a la especulación y a narrativas de ciencia ficción.

Todo se construye desde la suposición.

El deshielo conlleva la subida del nivel del mar pero también aparecerán virus, bacterias y fauna variada que se encontraba encapsulada o crionizada en el hielo fósil o permafrost.

Ubicado en la zona de la albufera del Mar menor Swan Song nos presenta desde la hipótesis (y el 3D) el momento en el que el deshielo ha llevado al mar a su cota más alta y ha borrado la tierra.

La Manga del Mar Menor no existe, la laguna pasó a ser parte del mediterraneo.

Esta zona de la región de Murcia esta invadida por nuevas especies y situaciones ecosistemáticas que conviven con las pasadas.

De unos 15 min de duración, esta aproximación irreal y construida a partir de un estudio visual y sonoro de las posibles situaciones que están por llegar, es en sí una opera de personajes casi mitológicos, plantas y sonidos que vendrán del hielo fósil a reescribir el futuro.

Nueva flora, fauna conviviendo con la arqueología y restos del ser humano.

EL video grabado en primera persona ubica y sumerge literalmente al espectador en el nuevo universo / ecosistema.

Para crear y dibujar el cosmos Swan Song contaremos con la colaboración de alguno de los tripulantes del buque científico Hespérides, los responsables de la biblioteca y centro de documentación del ARQVA (Museo de arqueología subacuática de Cartagena) y la Joven Orquesta SInfónica de Cartagena.

Swan Song (La canción del cisne) es una metáfora que elude a un gesto final. La expresión hace referencia a la antigua creencia de que los cisnes cantan una hermosa canción instantes antes de su muerte.

Hemos creado un apartado oculto en la web que de manera visualmente atractiva, habla de los colaboradores, la música, los sonidos y cómo se desarrollará visualmente.

<https://www.fitoconesa.org/swanmenu>

En profundidad.

A modo de memoria.

El arte, otra tecnología.

En una entrevista relativamente reciente (2016) el filósofo Timothy Morton hacía una comparación acertada y muy accesible sobre el papel del arte contemporáneo dentro del calentamiento global, la ecología y como éste acababa siendo un lenguaje o manera de hacer a tener muy en cuenta.

“...La investigación científica en cuanto a su capacidad de analizar datos desde sus códigos, funciona como el arte contemporáneo. Los artistas están involucrándose, de manera muy interesante en la comprensión de los datos y dándose cuenta de que lo que están haciendo, en realidad, es algo así como una clase de ciencia, curiosamente...”

El arte contemporáneo tiene un peso específico, que le permite adoptar un rol determinante a la hora de repensar desde otros esquemas. Ya desde el M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) llevan años haciendo hincapié en la inclusión de los perfiles creativos y artísticos como valor an alza.

Nuestra insistencia en esta cuestión, viene dada por una obsesión titubeante por no querer abrazar el binomio Arte-ciencia de manera frívola, simple o meramente efectista. El arte es una tecnología en sí, es ahí donde ubicamos nuestra propuesta, donde estimamos está su atractivo más allá de la metáfora.

La intención no es crear una canción del fin si no de otro comienzo. **Las voces del futuro son animales.**

Un ecosistema por intuir/

Investigar sobre la evolución y el pasado de las especies.

La aproximación visual al imaginario de flora/Fauna del “deshielo” podría llevar de manera directa a las taxonomías de Haeckel, biólogo alemán pionero del evolucionismo pero sería un error dar más espacio a estas teorías que no conducen sino a conclusiones muy complejas cargadas de clasismo.

Hemos de repensar la relación humano-animal y ello implica inevitablemente revisar la línea divisoria marcada por la ciencia positivista entre ambos. A la vez, señalar la línea trazada por el evolucionismo supone adoptar una versión más precisa del antropocentrismo, impide eludir la pregunta sobre el tipo de ser humano al que nos referimos cuando hablamos de "antropos" y el sistema de valores que éste ha proyectado. Como dice Oscar Guayabero en Más allá del antropoceno:

"Parece natural que el termino Antropoceno haya triunfado porque la percepción es que lo que hacen los hombres blancos de Occidente es lo que hace la humanidad entera pero no es así "

Hasta la edad media, la zoología fue sólo un conjunto de tradiciones del folclore, supersticiones, ideas falsas y meras descripciones de animales. No obstante, ya durante el siglo XII comenzó a emerger como ciencia. Lejos del universo Haeckel y lo polémico de sus teorías, existen múltiples naturalistas a tener en cuenta que destacaron por sus estudios animales y bacteriológicos.

Por ejemplo San Alberto Magno, Andrés Vesalio, Carl von Linné (que desarrolló un sistema de nomenclatura y clasificación que aún se usa en la actualidad), Georges Leclerc, Gregorio Mendel o Charles Darwin han sido personajes decisivos para el análisis del entorno natural, pero son perfiles como la bióloga francesa Clémence Royer que prologó y tradujo al francés 'El origen de las especies', tres años después de su edición en Gran Bretaña, con la que nos adentraremos y contrastaremos algunos estudios de Darwin y otros *señores de la ciencia*.

Las aproximaciones de estos *señores de la ciencia* abordaban una zoología esquematizada y entendida en una esfera de género único y no equitativo.

Los estudios más recientes de Sallie Watson Chisholm que investiga la evolución de los microorganismos del océano y la protección del medio submarino o la bióloga norteamericana Lynn Margulis científica visionaria cuyos estudios suponen una reinterpretación de la teoría evolutiva, serán vías a tener muy presentes para tejer un ecosistema probable y pensar, dibujar y modelar las especies futuras y entender las pasadas.

El estudio de los animales requiere la participación de numerosas ciencias, algunas comunes a las restantes ramas de la biología, la anatomía, pasando por la ecología (estudio de la relación de animales con su ambiente), y la etología (estudio del cortejo, los agrupamientos en manadas y otros tipos de conductas sociales).

El relato humano en Swan Song

Colaboradores

Swan Song es un proyecto dirigido e ideado por Fito Conesa y Siddharth Gautam Singh, pero en su ejecución, y como parte fundamental del avance del mismo, colaboran múltiples colectivos, entidades y personas físicas.

Aunque se plantea como ficción, esta obra se ubica geográficamente en La Manga del Mar Menor. Elegir este emplazamiento es una decisión emocional por una parte, ya que Fito Conesa es original de Cartagena, y por otra práctica, ya que en esta ciudad hay factores que son fundamentales para el desarrollo adecuado de la línea conceptual de proyecto:

- **Cartagena es la Base del Buque Hespérides.** Un buque de investigación oceanográfica que realiza una travesía anual a la Antártida para efectuar investigaciones científicas.
- **Cartagena es sede del ARQVA,** el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Dicho museo posee una biblioteca especializada en arqueología, fondo marino y patrimonio subacuático.
- **Cartagena tiene una gran tradición musical.** Recientemente se ha creado la JOSCT (Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena), que agrupa a jóvenes de todo el país .

La colaboración con estas instituciones y entidades es del todo viable. Tenemos interlocutores directos con todas ellas y hay predisposición al trabajo y diálogo.

En el caso del museo, disponemos del recurso de la biblioteca y la bibliografía necesaria para la elaboración de un mapeo de la superficie pasada, presente y futura del Mar Menor.

También hay disposición manifiesta para asesorar en la fase de investigación y para supervisar el material.

El ARQVA posee un centro de investigación y catalogación que permite el acceso directo y fluido con la historia de la humanidad y su relación con los océanos, así como nos permitirá abrir una línea gráfica/ Visual en las teorías de Sallie Watson Chisholm y Lynn Margulis que mencionábamos anteriormente.

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) es la institución responsable del estudio, valoración, investigación, conservación, difusión y protección del Patrimonio Cultural Subacuático español y sede del Observatorio Permanente del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático.

Además, este museo, se ha hecho cargo recientemente de la custodia del 'tesoro del Odyssey'. La colección de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que consta de más de 570.000 monedas de oro y plata de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

En definitiva, la biblioteca del ARQVA (museo de arqueología subacuática) permite imaginar seres y cuerpos así como incluir espacios vinculados con la historia de los océanos desde la perspectiva de la náutica y la historia de la especie humana. (naufragios, arqueología del fondo marino)

En el caso del Buque Hespérides conocemos y tenemos contacto directo con uno de los ocupantes de dicha nave. El mes de noviembre de 2019 partieron a la Antártida y se prevé que regresen en Marzo de 2020. Ellos ayudarían a la hora de entender, dibujar y crear el universo animal y floral que propone SWAN SONG.

La JOSCT se encuentra en un momento idóneo para participar / colaborar en la parte sonora y la relación con esta entidad es también directa. Creemos que supone una gran oportunidad para esta formación musical.

<https://www.fitoconesa.org/swanmenu>

La banda sonora de un fin **La música en SWAN SONG**

La sonorización y musicalización de Swan Song tiene varias capas muy diferenciadas. La composición musical de Swan Song funciona como acompañamiento y estructura. La pista sonora compuesta por Fito Conesa será interpretada por la Joven Sinfónica de Cartagena y tendrá una base clásica con acentos contemporáneos. Incluirá sonidos pregrabados e integrados en la partitura, sonidos sincronizados con los diferentes seres que en la película aparecerán, y en la edición final se añadirá reverb y algunos efectos para mejorar y homogeneizar la pista musical.

Tendrá 3 partes diferenciadas y unidas entre sí en lo temático y compositivo. Cada una de ellas marcará un momento concreto de la filmación

1 - SONATA

El espectador es ubicado en primera persona en el marco geográfico en el que se desarrolla la acción. Se visualiza todo el paisaje colindante y se hace consciente de lo sucedido. Tras varios planos subjetivos en el agua, comienza el Hundimiento. Este hundimiento más objetivo y menos cargado de dramatismo. Un descenso al fondo marino en el que el agua se va apoderando por capas de la visión del espectador (nítida en todo el tiempo)

2 - SINFONÍA

Estamos en el fondo. Podemos ver el dibujo del sol en la superficie intuir algunas especies coqueteando al rededor, así como el fondo marino. Un fondo plagado de algas, iridiscencia y restos de cascotes y maderas. La sinfonía musical va sincronizada con algunos movimientos animales y el contacto cada vez menos tímido con la flora.

3 - FANTASÍA

En una situación de calma, al menos aparente, la música, los sonidos y las frecuencias más graves comienzan a dar paso a lo abisal. La iridiscencia peligrosamente atractiva de los seres que comienzan a habitar la antigua laguna del mar menor. Es el momento de más acción. El espectador se siente interpelado y nuestra cámara vuelve al plano subjetivo. Es el climax de la composición musical y visual. La escala humana ha dejado de funcionar.

Esta es una aproximación a un storyboard de los acontecimientos. Son algunas pinceladas de como pensamos o abordamos esta historia.

Hemos creado un apartado oculto en la web que de manera visualmente atractiva, habla de los colaboradores, la música, los sonidos y cómo se desarrollará visualmente.

<https://www.fitoconesa.org/swanmenu>

Sonido animal:

A partir del estudio y la construcción de un hipotético ecosistema de especies, se definirán sonidos y cantos etc.

Teniendo en cuenta forma, peso, rol de cada uno de los animales o grupo de animales, podremos aproximarnos a una sonoridad concreta.

Instrumentos arreglados o efectos de sonido que simulen lo animal.

Inventaremos patrones y texturas.

Una partitura de coro animal donde cada sujeto entra en un momento y comparte tempo con otras especies, un vaivén de entonaciones salvajes.

Sonido Ambiental y *Antropoceno / Capitaloceno* :

El sonido del deshielo supone una inmersión en las profundidades. Altera la reverberación en primera instancia y permite jugar con las intensidades y giros remitiendo a la idea de flujo.

De igual manera que el peso musical corresponde al mundo flora/animal, el fondo sonoro de Swan Song reacaerá en el entorno natural marino, es decir, en el escenario de la acción. este escenario será interrumpido en ocasiones por melodías estructuradas y legibles desde la lógica musical; junto al ARQVA también analizaremos algunos instrumentos del mundo antiguo desaparecidos y melodías extintas.

Incluiremos de manera puntual algunas melodías que se entremecarán con el resto de capas.

Hemos creado un apartado oculto en la web que de manera visualmente atractiva, habla de los colaboradores, la música, los sonidos y cómo se desarrollará visualmente.

<https://www.fitoconesa.org/swanmenu>

Calendario

FASE INVESTIGACIÓN

Marzo - Abril - Mayo

Lugar :ARQVA - Buque Hespérides.

En esta parte del proceso el trabajo se centra en el estudio de las especies, la selección de los protagonistas y en el análisis detallado de sus formas, movimientos y voces.

Será la parte del casting en argot cinematográfico.

La selección de los personajes, su vestuario, su manera de actuar, su papel en la opera y sus cantos.

Éste estudio se plantea con la colaboración de dos instituciones, por un lado el ARQVA y por otro el Buque Hespérides a través de entrevistas y cesión de material por parte de sus tripulantes.

No es necesario ningún tipo de residencia o similar, No se trata de ningún tipo de residencia en el museo o similar, nuestra labor es meramente la del investigador de archivos y fondos en alguno de los casos, pudiendo gestionar los permisos de manera directa y contando con la complicidad de la biblioteca y archivo del propio centro. También tenemos acceso al archivo municipal de Cartagena, el cual se ha mostrado participativo e interesado.

El estudio se realizará mezclando simultáneamente material de dichos archivos, con lecturas ya encontradas, ya recomendadas de zoología, microbiología etc.

Visitaremos de manera virtual los archivos de *uso libre* de algunas universidades on line y de manera puntual estableceremos contacto con alguna/o de las biólogas mencionadas anteriormente y que aún trabajan de manera activa en estos campos p.e. Sallie Watson.

La universidad de Cartagena y el Dep de ciencias del mar también será una de las entidades consultadas y que con la que también imaginaremos algunos aspectos de Swan Song para poder llevarlos más tarde a imagen.

FASE EDICIÓN/ DISEÑO

Junio - Julio - Agosto

Lugar : Trabajo de estudio.

Una vez seleccionados, dibujados, creados e interiorizados los actores de este musical, se dará paso a construirlo digitalmente, definir la coreografía y la coreografía.

Cogerá peso la dirección arte. Será en este momento en e que iremos tomando decisiones concretas y definiendo toda la acción.

Se modelará, coloreará y dará movimiento a parte de las criaturas y fondos de este musical de las nuevas especies.

Siempre en base a las anotaciones, conclusiones tomadas con los equipos del ARQVA, datos extraídos y entrevistas a los tripulantes del Hespérides y fuentes externas consultadas.

FASE SONORA/ EDICIÓN FINAL.

Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre

Lugar

Sonorización.

La musicalización si bien a nivel técnico pasa al tramo final de la ejecución de la obra, es un aspecto que ya desde el inicio (en la fase de estudio) se viene contemplando.

Imaginar sonidos y melodías es algo intrínseco al imaginar especies y movimientos.

En este tiempo comenzaremos las sesiones de trabajo con la JOSCT. Definiremos y cerraremos una partitura y un storyboard sonoro/Musical a partir de la película y de todos los estudios y anotaciones.

Músicos como la malagueña Luz Prado o Miguel Leiría desde Portugal (colaborador frecuente) ayudarán a dar salida a las melodías, los patrones de canto y a los diferentes sonidos, dando acento a la melodía propuesta por nosotros.

Considero que los plazos están tomados de forma que se respetan los procesos de estudio/ creación/ montaje perfectamente. Son realistas y permiten llevar al día y responder a un esquema de tutorías, revisiones o seguimiento de manera fluida.

A Modo de Conclusión

Swan Song es un proyecto viable, pertinente y que reúne a un gran número de profesionales de diferentes ramas. Interpela directamente a la ciudadanía y aborda la crisis climática desde una perspectiva artística pero no carente de discurso.

A pesar de ser un proyecto en el que participan muchos agentes, el rol de alguno de ellos es meramente revisor, guía. En otros casos las interlocuciones son directas y las relaciones son de reciprocidad.

Sin duda podría parecer ambicioso, pero tanto calendario, como presupuesto están elaborados de manera realista.

Al fin y al cabo SWAN SONG no es más que una aproximación a la crisis climática y su repercusión en el mar, a nuevos imaginarios y sonoridades, a nuevas maneras de enfrentar la crisis global.

Las voces del futuro con animales.