

ENTREVISTA A PEDRO PANTALEÓN SOBRE EL DOCUMENTAL VISUALIST, THOSE WHO SEE BEYOND. UNA APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS AUDIOVISUALES CONTEMPO- RÁNEAS DERIVADAS DEL VJING.

Dolores Furió y Marina González Guerreiro

ENTREVISTA A PEDRO PANTALEÓN SOBRE EL DOCUMENTAL VISUALIST, THOSE WHO SEE BEYOND. UNA APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS AUDIOVISUALES CONTEMPORÁNEAS DERIVADAS DEL VJING.

INTERVIEW WITH PEDRO PANTALEÓN ABOUT THE DOCUMENTARY VISUALIST, THOSE WHO SEE BEYOND. AN APPROACH TO CONTEMPORARY AUDIOVISUAL PRACTICES DERIVED FROM VJING.

Autora: Dolores Furió y Marina González Guerreiro

Departamento de Escultura, Universitat Politècnica de València

Esta entrevista forma parte de los resultados del Proyecto de I+D+i "Desarrollo de sistema de creación y gestión de contenidos de Vjing en entornos live (Live Cinema y Videomapping)", subvencionado por la Generalitat Valenciana GV/2017/128)

dofuvi@esc.upv.es

magongu2@alumni.upv.es

Citación: Furió, D. y González Guerreiro, M. (2019). Entrevista a Pedro Pantaleón sobre el documental Visualist, those who see beyond. Una aproximación a las prácticas audiovisuales contemporáneas derivadas del Vjing. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*. nº 8, pp. 67-76.

ENTREVISTA A PEDRO PANTALEÓN SOBRE EL DOCUMENTAL VISUALIST, THOSE WHO SEE BEYOND. UNA APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS AUDIOVISUALES CONTEMPORÁNEAS DERIVADAS DEL VJING.

INTERVIEW WITH PEDRO PANTALEÓN ABOUT THE DOCUMENTARY VISUALIST, THOSE WHO SEE BEYOND. AN APPROACH TO CONTEMPORARY AUDIOVISUAL PRACTICES DERIVED FROM VJING.

Dolores Furió y Marina González Guerreiro

Departamento de Escultura , Facultad de Bellas Artes
 Universitat Politècnica de València
 dofuvi@esc.upv.es
 magongu2@alumni.upv.es

Resumen

Pedro Pantaléon y Manuel Sánchez-Cid son los directores del documental *Visualist, those who see beyond*, un documental que surge como un proyecto independiente y que tiene la intención de mapear las prácticas audiovisuales contemporáneas derivadas del Vjing, recogiendo los testimonios y trabajos de artistas como Joanie Lemecier o Robert Henke. Sus directores han recorrido medio mundo (Barcelona, Berlín, Bruselas, Londres, Toulouse, Marsella, Nueva York, California, etcétera) para la realización de este documental. En la siguiente entrevista, Pedro Pantaléon contesta nuestras preguntas sobre este proyecto tan interesante.

Abstract

Pedro Pantaléon and Manuel Sánchez-Cid are the directors of the film “*Visualist, those who see beyond*”, an independent documentary that tries to map the contemporary audiovisual practices derived from Vjing. They have collected the testimonies and works of artists such as Joanie Lemecier or Robert Henke, travelling half the world (Barcelona, Berlin, Brussels, London, Toulouse, Marseille, New York, California, etc.) for the realization of this documentary. In the following interview, Pedro Pantaléon answers our questions about this interesting project.

Palabras clave: Vjing, Live Cinema, Videoarte.

Key Words: Vjing, Live Cinema, Videoart.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas hemos asistido a ciertos cambios en la producción, realización, transmisión y exhibición del audiovisual originados por la revolución digital, configurando así el universo de los nuevos medios. El Vjing* y otras formas de expresión audiovisual derivadas de la práctica de los videojockeys, como son el Live Cinema o el Videomapping, surgen de la hibridación de medios que se ha producido en la cultura visual. Estas prácticas audiovisuales son herederas del Videoarte (vinculado a los happenings, performances e instalaciones), las artes plásticas y la música. También le debe mucho al Cine y a las Vanguardias Históricas que giran en torno a la Imagen en Movimiento, tal y como Lev Manovich reivindica en su libro *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Esta influencia de los istmos de principios de siglo XX se percibe en la experimentación con las posibilidades expresivas del ritmo, la dinámica y la velocidad, la simultaneidad, la yuxtaposición, la cadencia, la disonancia, la polifonía: el cubismo, el futurismo, el vorticismismo, el orfismo (sincronismo) (Chion 1993, 2).

Las prácticas audiovisuales que englobamos aquí bajo el término Vjing se alejan de la narrativa lineal que encontramos en los productos mainstream de Hollywood: liberando los movimientos de cámara, haciendo un nuevo uso de la luz y proponiendo nuevas composiciones. Se juega con el montaje temporal y espacial, recurriendo a efectos especiales (sobreimpresiones, transparencias, multipantallas, efectos ópticos...), experimentando con las posibi-

lidades creativas del montaje, renovando el lenguaje audiovisual tanto en la producción como en la difusión del mensaje.

En este tipo de prácticas audiovisuales derivadas del Vjing, se establece un diálogo entre imagen y banda sonora a partes iguales, dando una gran importancia al propio fenómeno de la actuación en directo. “La verdadera especificidad del Vjing radica en el gesto de producir y representar a tiempo real contenidos visuales combinando diferentes tecnologías dirigidas a la construcción, manipulación y representación del objeto visual interactuando con la banda sonora.” (Ustarroz 2010, 37)

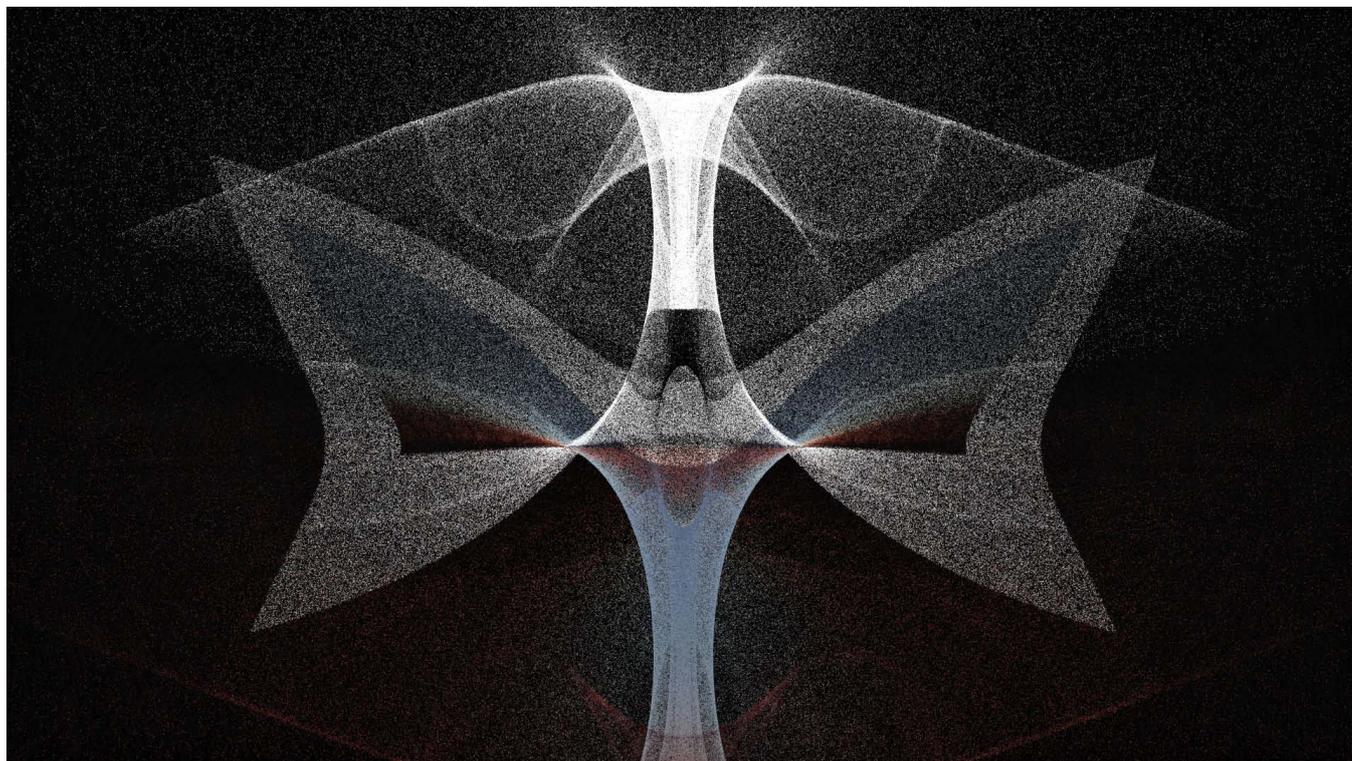
Por su propia vinculación al directo y su difícil distribución, junto a la especificidad espacio-temporal que necesitan (normalmente situadas dentro de las salas y festivales), este tipo de prácticas audiovisuales son a menudo complejas de mapear y documentar. Es por esta razón que un proyecto como el documental *Visualist, those who see beyond* es de gran valor y merece nuestra atención. Este documental, dirigido por Pedro Pantaleón junto a Manuel Sánchez-Cid y coproducido por Refractivo¹ y

VjSpain², surge como un proyecto independiente que tiene la intención de mapear las prácticas audiovisuales contemporáneas derivadas del Vjing, recogiendo los testimonios y trabajos de artistas como Joanie Lemecier³ o Robert Henke⁴. Sus directores han recorrido medio mundo (Barcelona, Berlín, Bruselas, Londres, Toulouse, Marsella, Nueva York, California, etcétera) para la realización de este documental. En la siguiente entrevista, Pedro Pantaleón contesta nuestras preguntas sobre este proyecto tan interesante.

Nosotras: La comunidad de artistas audiovisuales estamos expectantes ante el estreno de vuestro documental *Visualist, Those Who See Beyond* ¿En qué fase del proceso os encontráis ahora respecto al documental? ¿Podrías contarnos cómo surge el proyecto? ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿De qué se encarga cada uno en *Visualist*?

Pedro Pantaleón: El documental está terminado y pendiente de estrenarse. Hay también algún contacto para su futura distribución y estamos a la espera de ver qué es lo que pasa.

He trabajado como veejay durante muchos años

Alba G. Corral. Imagen cedida por la artista, <https://blog.albagcorral.com/>

Joanie Lemecier, <https://joanielemecier.com/>

en algunos clubs y discotecas de Madrid y siempre estuve atento a lo que hacían todos estos artistas con sus nuevos proyectos y esperando algo nuevo de ellos.

Siempre tuve en la cabeza hacer un documental donde reunir a estos artistas en una misma película. Coincidí con Manu en la grabación de un *after movie* de un festival y ahí es donde empezamos a hablar del proyecto. En la siguiente semana empezamos a reunirnos y poco a poco hicimos un plan de rodaje seleccionando los artistas que queríamos entrevistar y uno a uno fuimos completando el cartel del documental.

En este caso, Manu y yo lo hemos dirigido conjuntamente. De la dirección de fotografía se ha encargado Manu; la edición, post-producción y etalonaje corren de mi cuenta; la producción ejecutiva también me he encargado yo de coordinarla con Refractivo, que es mi sello visual. La producción la ha hecho Oscar Testón que es el director de Otucinema⁵ y es quien ha hecho posible que este proyecto salga adelante.

Y la experiencia ha sido increíble; he conocido a mis grandes ídolos y hemos estado en sus estudios y eso no tiene precio, la verdad.

Nosotras: *Visualist*, “visualistas” en castellano, *Those Who See Beyond*, “Aquellos que ven más allá” ¿Por qué habéis elegido este nombre para vuestro documental?

Pedro Pantaleón: Si hay un término que define el trabajo de todos estos artistas, ese es “Visualist”. Un visualista abarca muchos términos y para nosotros ha sido siempre el mejor nombre para nuestro documental.

Those Who See beyond es el *claim* perfecto para decir que toda esta gente son los visionarios del arte audiovisual y lo demuestran día a día. Cada uno de ellos va por un camino diferente pero con un mismo sentido. Hacer uso de su creatividad para crear un lenguaje nuevo, herramientas nuevas, nuevas formas de comunicar. En definitiva, son el futuro y ya se está viendo.

Nosotras: Las prácticas audiovisuales en directo, por su carácter híbrido y por su condición efímera son a menudo prácticas difíciles de mapear, de cartografiar, cuya divulgación puede resultar difícil; de ahí que un documental como el vuestro sea tan

necesario. ¿Qué criterios habéis seguido para la selección de los artistas que aparecerán? ¿Qué tipo de relación tenéis con ellos?

Pedro Pantaleón: Los criterios a la hora de seleccionar a estos artistas es bien fácil. Todos aquellos que han trabajado duro desde sus comienzos hasta la actualidad y que han aportado algo a la escena o al sector han sido seleccionados para la peli.

La relación con ellos es muy buena. Todos han sido muy accesibles, nos han dado su mail, su teléfono, su dirección, nos han llevado a sus casas, a sus estudios, hemos comido con ellos, charlado, jugado con sus hijos. Ha sido una pasada.

Nosotras: Durante el proceso de creación del documental habéis realizado multitud de entrevistas. ¿Qué es para vosotros una buena entrevista? ¿A qué punto queréis llegar con el interlocutor cuando realizáis una entrevista? Además de entrevistas, ¿qué otro tipo de materiales habéis utilizado para elaborar la película?

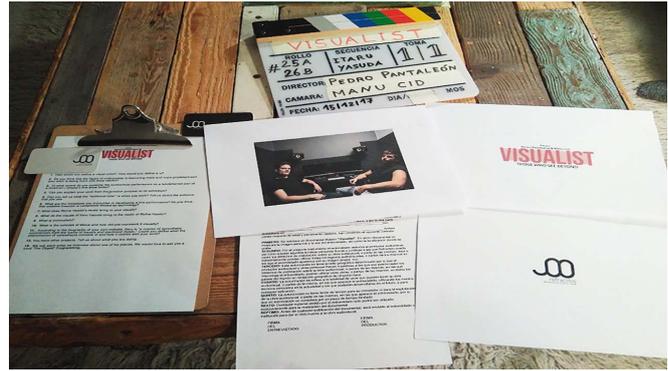
Pedro Pantaleón: El documental es como el salmorejo. Mezclas los ingredientes principales, lo bates, le pones un huevo crudo al final, lo pruebas y esta buenísimo. Acabo de daros el truco de cómo se hace el salmorejo cordobés, jaja. El docu consta de BSO con obras de artistas y totales de las entrevistas. Dura 1 hora y 15 minutos en total y va bastante picado y con fuerza, diría yo.

A cada artista se le preparaba previamente un cuestionario de preguntas según su trabajo. Intentábamos tener varias preguntas comunes a todos, pero para cada uno había una documentación previa diferente.

Nosotras: ¿Cuál ha sido para vosotros la entrevista más interesante que habéis realizado? ¿algún artista os ha sorprendido más de lo esperado?

Pedro Pantaleón: Sólo decir que cada viaje que hemos hecho a cada país para rodar tiene una historia detrás.

Nosotras: En vuestro documental aparecen tanto figuras de la escena nacional como internacional. ¿Cómo veis a nuestro país dentro de este binomio?

Visualist 00

Visualist 03

Visualist 04

Pedro Pantaleón: Hay muchos espacios, festivos, propuestas, artistas, museos. Todos estos girando en torno a este sector y cada vez más se apuesta por ello. Grandes marcas ya cuentan con estos artistas para desarrollar sus campañas y la televisión necesita de ellos.

Santi y Eloy de Playmodes⁶, Oscar Testón de Otucinema, Alba G. Corral⁷, Jordi Pont de Onion Lab⁸, son algunos ejemplos de la calidad española que tenemos.

Nosotras: Habéis entrevistado a artistas de la escena audiovisual internacional que trabajan con distintos

términos como audiovisual performance, live cinema, videojockey, AV Set, videomapping, arte digital, códigos y algoritmos, artistas musicales, visualistas, etc. ¿Pensáis que todo puede englobarse bajo el término de Videoarte? ¿Incluso aunque se muestren las obras en distintos lugares como son clubs, festivales, museos o galerías?

Pedro Pantaleón: Si vas a un club como Cassette Club⁹ en Madrid y ves la pantalla detrás de la cabina con la música techno de cada domingo, pues no se puede llamar videoarte. Se puede llamar una buena sesión de Vj con un sentido, con un propósito: hacer divertirse a la gente.

Si vas al LEV¹⁰ y ves actuar a Herman Kolgen¹¹ en directo pues estás viendo un live audiovisual brutal. Si es videoarte, no lo sé.

Si vas a Dekmantel Festival¹² en Amsterdam y ves a Modelselktor¹³ con esa pantalla gigante y con los chicos de Pfadfinderei¹⁴ con sus visuales pues estás viendo algo muy gordo, muy divertido y muy bestia. No creo que sea videoarte.

Si ves el trabajo de Zach Lieberman¹⁵ en Instagram quizás pienses que es videoarte, pero si ese mismo vídeo que has visto lo ves en un cuadro, que los vende por internet, pues entonces estás comprando arte.

Son ejemplos que me vienen a la cabeza. Lo que sí sé es que muchos de estos visualistas empezaron en clubs, más tarde experimentaron en sus estudios con herramientas nuevas, y más tarde han podido dar el paso para presentar su obra en museos. Así que gracias al trabajo duro de esta gente se han podido afianzar como artistas visuales que exponen su arte.

Nosotras: Los artistas a los que habéis entrevistado, ¿tienen partners que subvencionen sus trabajos? ¿Habéis visto que algún país apueste más en este ámbito?

Pedro Pantaleón: Hay de todo. Y un país que apuesta mucho por esto es Canadá, por ejemplo. Nosotras: ¿Y la situación de la mujer en la escena? ¿Cuál es vuestra impresión al respecto?

Pedro Pantaleón: La mujer tiene que luchar mucho más que los hombres, eso es una realidad muy fea. Ocurre en todos los niveles. Y no va ser menos en esta escena.

Nosotras: ¿Cuáles son vuestras expectativas respec-

to al documental? ¿Cómo planteáis su distribución?

Pedro Pantaleón: Estamos en contacto con ciertas personas que nos están asesorando de qué hacer con el documental. Pronto se podrá ver. Tengo muchas ganas de publicarlo.

Nosotras: Y, por último, ¿habéis conseguido entrevistar a Yoko Ono, Michel Gondry¹⁶ o Spike Jonze¹⁷?

Pedro Pantaleón: Yoko Ono nunca contestó. Michel Gondry no me contestó tampoco. Spike Jonze sí que contestó pero estaba fuera de Estados Unidos y no pudimos entrevistarle.

NOTAS

* El término videojockey o VJ se aplica a aquellos creadores que generan sesiones visuales mezclando en directo loops de vídeo con música u otro tipo de acción. Por extensión, al acto de mezclar vídeo de esta forma se le llama “veejing” o “Vjing”. El término Vjing se ha presentado en ocasiones como opuesto al Live Cinema, términos que vienen dados por una cierta polémica. Se habla de Vjing cuando su objetivo es el entretenimiento de masas y su escenario los clubs y las raves. Frente al Live Cinema que se circunscribe dentro del Arte y con ello se eleva a categoría artística. Sin embargo, consideramos que esto es cuestionable y de obligado debate.

¹ Refractivo en <http://www.refractivo.com/>

² VjSpain es un portal web y foro que durante más de una década ha sido un punto de encuentro fundamental de la comunidad Vj en habla hispana. Web oficial: www.vjSpain.com

³ Joanie Lemercier es una artista francesa centrada principalmente en proyecciones de luz en el espacio, jugando con su influencia en nuestra percepción. En su práctica artística existe un interés por las estructuras físicas: geometría, patrones y formas minimalistas. Es cofundadora del sello visual AntiVJ en 2008, con los artistas Yannick Jaquet, Romain Tardy y Olivier Ratsi. Trabajó en el diseño de escenarios para festivales como Mutek (Montreal, México) y junto a artistas como Flying Lotus o Adrian Utley de Portishead (Olimpiadas Culturales, Londres 2012). Web personal: <https://joanielemercier.com/>

⁴ Robert Henke es un compositor, artista y desarrollador de software, nacido en 1969 en Munich, Alemania. Es principalmente conocido por sus contribuciones a la música electrónica contemporánea y por sus trabajos con láser. Durante su carrera como artista digital multidisciplinar, Robert Henke desarrolló un conjunto de herramientas y sistemas para aplicar a sus instalaciones visuales, así como a sus actuaciones musicales y grabaciones. El desarrollo de este software forma, por tanto, parte integral de esta práctica artística y del propio proceso creativo. Algunos de los programas de computadora que desarrolló para sus propios fines, más tarde, se pusieron a disposición del público y son utilizados por innumerables artistas en todo el mundo. Henke es uno de los principales creadores de Ableton Live, un software que, desde su invención en 1999, se

convirtió en el estándar para la producción musical y redefinió completamente la práctica de la música electrónica. Web personal: <https://roberthenke.com/>

⁵ Otu cinema. Web personal: <http://otucinema.com/>

⁶ Playmodes. Web personal: <https://www.playmodes.com/>

⁷ Alba G. Corral es artista y tecnóloga creativa. Con formación en ingeniería informática, Corral ha empleado el software como medio creativo durante la última década. Su práctica se extiende a través del vídeo en directo, los medios digitales y la instalación, explorando diferentes narrativas abstractas. Mediante la combinación de sistemas generativos con técnicas de dibujo improvisado, el lenguaje digital se convierte en orgánico y crea paisajes digitales fascinantes. Su nombre se ha dado a conocer mediante sus actuaciones audiovisuales en vivo donde integra la codificación, en colaboración con músicos en tiempo real. El trabajo de Corral ha sido exhibido en festivales y eventos como Alpha-ville Festival Sonar, Primavera Sound y LEV Festival. Blog personal: <https://blog.albagcorral.com/>

⁸ Onion Lab. Web personal: <https://www.onionlab.com/es/>

⁹ Cassette Club. Web oficial: <http://www.cassetteclubmadrid.es/>

¹⁰ LEV Festival. Web oficial: <https://levfestival.com/19/>

¹¹ Con un prestigio y reconocimiento internacional desde hace décadas, Herman Kolgen es un artista multidisciplinar que vive y trabaja en Montreal. Sus creaciones toman la forma de instalaciones, vídeo, performances o esculturas de sonido. En continua experimentación, Herman Kolgen trabaja en la frontera en la que se encuentran los diferentes medios, desarrollando un lenguaje técnico y estético propio. En muchos de sus trabajos más recientes encontramos un interés por el impacto de los territorios y los fenómenos ambientales en la vida humana. Para abordar esta problemática, su trabajo se caracteriza por un enfoque radiográfico que permite ver lo invisible. De 1996 a 2008 estuvo muy involucrado en el proyecto Skoltz_Kolgen, un dúo que lo llevó a actuar en eventos internacionales como la Transmediale de Berlín, la Bienal de Venecia, Ars Electronica en Austria, entre otros. Web personal: <http://kolgen.net/>

¹² Dekmantel Festival. Web oficial: <https://www.dekmantelfestival.com/>

¹³ Modelselektor. Web personal: <https://www.modeselektor.com/>

¹⁴ Pfadfinderei es un estudio de diseño y motion graphics con sede en Berlín, especializado en servicios creativos para espectáculos escénicos, instalaciones de medios de gran formato, ferias y eventos. Más allá del trabajo en pantalla, aplican ideas innovadoras para fusionar luz, vídeo y diseño espacial. Web oficial: <http://pfadfinderei.com/>

¹⁵ Zach Lieberman es artista y docente con sede en la ciudad de Nueva York. Trabaja a partir de código para generar herramientas experimentales de dibujo y animación. En su práctica artística existe una invitación a la interacción y un interés por la computación como medio para la poesía. Web personal: <http://zach.li/>

¹⁶ Michael Gondry (1963) es un director de cine, anuncios y vídeos musicales francés, destacado por su innovador estilo visual y su manipulación de la puesta en escena. Gondry suele ser citado, jun-

to con los directores Spike Jonze y David Fincher, como representante de la influencia de los directores de vídeo musicales en la cinematografía mundial. Ha recibido un Óscar como mejor guión para su película “Eternal sunshine of the spotless mind” (2004), en la que utiliza muchas de las técnicas de montaje de escenarios, haciendo juegos de perspectiva y con escasos efectos por ordenador. Estas características, sumadas a un gusto por las largas tomas y un tratamiento pictórico de la imagen, son herramientas con las que Gondry ha experimentado en sus vídeos musicales.

¹⁷ Spike Jonze es el nombre artístico de Adam Spiegel, productor, director de vídeos musicales y cine, guionista y actor estadounidense. Sus trabajos más importantes incluyen la comedia negra de 1999 *Cómo ser John Malkovich*, por la que fue nominado al Óscar al mejor director, y el filme de 2002 *El ladrón de orquídeas*. Finalmente, en 2014 obtuvo el Óscar al mejor guion original por la película *Her*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bourriaud, N. (2008). *Postproducción. la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Manovich, L. (2008). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la era digital*. Barcelona: Paidós.

Chion, M. (1993). *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y sonido*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Ustarroz, C. (2010). *Teoría del VJing. Realización y representación audiovisual a tiempo real. Apropiación de retórica y estética de las vanguardias artísticas del s. XX*. Madrid: Ediciones Libertarias.

