



INTERNATIONAL
WORKSHOP

JULY
31TH
2021

NOISE

CRITICAL*PARTY

ELECTRONIC MUSIC,
AESTHETICS
AND TERRITORIES

FACULTY OF ARTS AND HUMANITIES,
UNIVERSITY OF PORTO PORTO,
PORTUGAL



NOIZE

critical_party
(2nd edition)

Livro de Abstracts_Book of Abstracts

Paula Guerra, Emília Simão & Henrique Grimaldi (Eds.)



NO_IZE

**July 3rd, University of Porto
2021**

Todo o conteúdo apresentado nos textos é de exclusiva responsabilidade dos seus autores. As ideias apresentadas não representam necessariamente a opinião dos editores.

Atribuição CC BY 4.0. International.

Este livro é licenciado sob um Creative Commons Attribution 4.0. International License (CC BY 4.0). É permitido compartilhar, redistribuir, adaptar, transformar e construir o conteúdo deste livro. Os créditos apropriados devem ser atribuídos aos autores e editores.

Mais informação: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

All the content presented in texts are solely the responsibility of the authors. The ideas presented do not necessarily represent the opinion of the editors.

Attribution CC BY 4.0. International.

This book is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0. International License (CC BY 4.0). It is allowed to share, redistribute, adapt, remix, transform and build upon the content of this book. The appropriate credit must be given to the authors and editors.

More information: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0x>

7 SEV... BUT LEECHES
AESOP'S FABLES
L E E C H E S
L E E C H E S
1, LEECHES
2, LEECHES
HUMANITY
FATHARSIS
THE ROACHES CRAWLED
OUT FROM BEHIND THE

sounds like
n_otz_e

RT
SMART
NICKK
CKK
POWER + MONEY (VALUE)
WITHOUT MOBILITY
CZAR
CZAR
CZAR
POWER + MONEY (VALUE)
HINDDONT RINTY ©
LEECHES
LEECHES
LEECHES

NOIZE Critical Party: Electronic Music, Aesthetics and Territories

NOIZE Critical Party: Música Electrónica, Estéticas e Territórios

Livro de Resumos | Book of Abstracts

Paula Guerra, Emília Simão & Henrique Grimaldi (Eds.)

Design: Henrique Grimaldi

Imagem de Capa: Esgar Acelerado.

Colaboração na Edição: Emília Simão, Henrique Grimaldi & Paula Guerra

Primeira Publicação Julho 2021

Universidade do Porto. Faculdade de Letras

[University of Porto. Faculty of Arts and Humanities]

Porto, Portugal

Cataloging Informations | Informações Catalográficas

Noize Critical Party. Programa e Resumos 2021 || Programme and Abstracts 2021 [Autor: Paula Guerra]; [Co-autor(es): Emília Simão + Henrique Grimaldi Figueredo]. [Suporte: Eletrónico]; [Formato: PDF / PDF/A]. 36 páginas.

ISBN 978-989-8969-16-3



HOLLYWOOD AFRICANS 1940-1949

~~HOLLYWOOD AFRICANS ©~~

MO O HOLLYWOOD AFRICANS

PDP
CORN

SUGAR
CANE

TOBACCO

WHAT IS
BIANNA?

MOVIE STAR FOOTPRINTS ©

200
YEN.

200 YEN.

make_som

IDI
AMIN.

HOLLYWOOD AFRICANS FROM THE
FROM THE NINETEEN FORTIES

HOLLYWOOD
AFRICANS.

e

GANG STE

noi_z_e

200
YEN.

Coordenadores | Coordinators

Emília Simão – Escola Superior Gallaecia, FFCS - Portuguese Catholic University, PT

Henrique Grimaldi Figueredo – University of Campinas, BR | École des Hautes Études en Sciences Sociales, FR

Paula Guerra – Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, PT

Comissão Organizadora | Organizing Committee

Ana Oliveira – Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, PT

Camille Girouard – Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, PT

Célia Soares – ISMAI, IPMAIA, IPVC - Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Ob.EMMA, PT

Emília Simão – Escola Superior Gallaecia, FFCS - Portuguese Catholic University, Ob.EMMA, CITCEM, PT

Frederico Dinis – Escola Superior Gallaecia, CEIS20 – Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies, University of Coimbra, Ob.EMMA, PT

Henrique Grimaldi – University of Campinas, BR | EHESS, FR

Paula Guerra – Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, CEGOT, CITCEM, PT

Sofia Sousa – Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, PT

Comissão Científica | Scientific Committee

Armando Malheiro da Silva – Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, PT

Botond Vitos – DANCECULT, Journal of Electronic Dance Music Culture, DE

Célia Soares – ISMAI, IPMAIA, IPVC - Polytechnic Institute of Viana do Castelo, PT

Emília Simão – Escola Superior Gallaecia, FFCS - Portuguese Catholic University, PT

Frederico Dinis – Escola Superior Gallaecia, PT

Giacomo Bottà – University of Helsinki, Dusseldorf University of Applied Sciences, IT

Henrique Silva – Escola Superior Gallaecia, FBAC, PT

Hillegonda Rietvel – London South Bank University, UK

João Beira – Escola Superior Gallaecia, University of Texas, PT/USA

Mary Fogarty – York University, CA

Paula Guerra – Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, PT

Simone Luci Pereira – Paulista University, BR

Thiago Soares – Federal University of Pernambuco, BR

Organização | Organization:

Institute of Sociology – University of Porto,PT

Ob.EMMA_Observatory of Electronic Music and Media Arts – CITCEM, PT

Apoios | Supports:

CITCEM – Transdisciplinary Research Center of Culture, Space and Memory

Escola Superior Gallaecia

Faculty of Arts and Humanities, University of Porto

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia

Institute of Sociology, University of Porto

Ob.EMMA_Observatory of Electronic Music and Media Arts

Plano B

Rectory of University of Porto

Santander

Contato | Contact

noizecritical@gmail.com

<http://noize.obemma.pt/>



no_its)_z_0

against

th_e

mach_in_e

Noize Critical Party || Practical Informations

03.07.2021

ONLINE

Porto, Portugal

Coordinators | Coordenadores

Emília Simão

Henrique Grimaldi Figueredo

Paula Guerra

NOIZE CRITICAL PARTY 2021

Hora | Time: 3 jul. 2021 08:00 A.M. Lisbon

Zoom meeting:

<https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85820066323?pwd=V>

WQyOGVjQTICdmhaV0R0TmVFTmJqQT09

ID: 858 2006 6323

Password: 640268

Noize Critical Party || Programme

08h30 – Registration

09h00 – Official Opening

Paula Guerra
Emília Simão
Henrique Grimaldi Figueredo

09h30 – Key Lecture

CHAIR: Paula Guerra

Modular performance with mutable systems

Hillegonda Rietveld & Justin Randell

10h00 – 11h30 - Panel Session #1

CHAIR: Henrique Grimaldi Figueredo

EMOTIONS, IMMERSION, PSYCHEDELISM AND DANCE MUSIC

The Semiotics of Ecstasy: Branding in the Global Pill Trade

Amir Lehman

Psychedelicism in Portugal and Trance mobility

Telma Pereira

Psychedelic spheres: auditory spaces and party places in psytrance

Gemma Farrell

Temptations to/of Immensity - electronic music and the politics of belonging

Ianni Luna

11h30 – 13h00 - Panel Session #2

CHAIR: Emília Simão

AFTER-PARTY, COVID AND RESISTANCE

Boomland, the (re)connecting experience has been postponed (again)

Tiago Pereira

When the dance floor burns the living room_OLD IS GOLD, the eternal set: virtual experiences in pandemic times

Emília Simão & Paula Guerra

The Independent Electronic Music Scene of São Paulo in Pandemic Times

Mihai Leaha & Gibran Braga

New frontiers of Electronic Music in the covid digital era: the gamification of live music concerts

João Beira & Emília Simão

13h00 – 14h00 - Lunch Break

14h00 – 16h30 - Panel Session #3

CHAIR: Emília Simão

DANCE FLOOR, NEW CHRONOLOGIES AND SOCIABILITIES OF SOUND

From the studio to the “paredão”: development and cycle of Funk in São Paulo between 2015 and beyond

Felipe Maia

New Chronologies of Sound

Jorge Barco & Hugo Branco

The Dance Floor Model Canvas

Cesar Lugo Elias

Art as an identity language: from surroundings to permanence

Telma Pereira

Mapping of Tapeçar, Top Tape, Stiletto, Spotlight, Paradoxx, Fieldzz and Building Records: A Case Study of the Dance Music in Phonographic Industry

Johan Cavalcanti

16h30 – 18h00 - Panel Session #4

CHAIR: Henrique Grimaldi Figueredo

DANCE MUSIC, EMERGING PERSPECTIVES AND HERITAGE

Archiving our Subcultures

Stephanie Marbach

INTERACTIVE SOUND SYNTHESIS - Mapping and Linear Gesture Protagonism in Touchless

Sensory Interfaces

Paulo Teles & Juliano Prado

Electronic music, whiteness and experimentalism: critical perspectives

Felipe Castellani & Manuel Lima

Electronic ambient music and the representation of memory in site-specific performances

Frederico Dinis

ÍNDICE | INDEX

Comunicações | Papers

(Ordenados alfabeticamente pelo último nome do autor | Alphabetically arranged by author's last name)

A-G

L-O

P-Z

A-G

New chronologies of Sound

Nuevas cronologias del Sonido

Jorge BARCO, MAMM (Museum of Modern Art of Medellín), COL

Hugo BRANCO, Aveiro Arts House, PT

Abstract: Reflections derived from the project New Chronologies of Sound; an investigation into the ways in which artists can address the pandemic era and the confinement of field recording by combining sound art, acoustic ecology and electronic composition. This project is realized through a sound compilation edited by the experimental music label VICNIC from Aveiro Portugal in 2021, an exhibition at the Museum of Modern Art in Medellín in 2022. How does this new perceived time axis affect our ways of listening? How does it affect the way we create? To what extent does it change the way we relate to the places we inhabit? How can fields like sound art and acoustic ecology generate reflection on the new aspirations and expectations that uncertainty introduces? What impact can this new perceived chronology have on artistic creation and realization? How are sound artists around the world responding to emerging constraints and challenges?

Keywords: Sounds Chronologies; Aveiro; Medellín

Resumo: Reflexões derivadas do projeto Novas Cronologias do Som; uma investigação que investiga as formas pelas quais os artistas podem abordar a era da pandemia e o confinamento da gravação em campo, combinando arte sonora, ecologia acústica e composição eletrônica. Este projeto é realizado através de uma compilação sonora editada pela editora musical experimental VICNIC da cidade de Aveiro Portugal em 2021, uma exposição no Museu de Arte Moderna de Medellín em 2022. Como é que este novo eixo de tempo percebido afeta nossas maneiras de ouvir? Como afetar a maneira como criamos? Em que medida isso muda a maneira como nos relacionamos com os lugares que habitamos? Como é que campos como arte sonora e ecologia acústica podem gerar uma reflexão sobre as novas aspirações e expectativas que a incerteza introduz? Que impacto essa nova cronologia percebida pode ter na criação e realização artística? Como é que os artistas de som em todo o mundo estão a responder às restrições e desafios emergentes?

Palavras-chave: Cronologias do Som; Aveiro; Medellín

New frontiers of Electronic Music in the covid digital era: the gamification of live music concerts

Novas fronteiras da música electrónica na era digital: a gamificação dos concertos ao vivo

João BEIRA, Escola Superior Gallaecia University, Escola Superior Artística do Porto University, Datagrama Visuals, PT/USA

Emília SIMÃO, Escola Superior Gallaecia University, FFCS – Portuguese Catholic University, Ob.EMMA – Observatory of Electronic Music and Media Arts, PT

Abstract: From major festivals to urban raves, the coexistence of various aesthetics is increasingly common. Much is due to the hypnotic nature of electronic sounds, but it is also from their combination with visual narratives that environments are being transformed into immersive experiences. The expansion of senses is a primordial condition of human consciousness, materialized by the interiorization of several stimuli simultaneously. Music had for some decades a prominence in the primordial e-scene, but does that status remain so solid? Or is the post-digital era solidifying these other *mediators of ecstasy*? Interactive and dynamic systems, generative art and artificial intelligence are increasingly deconstructing the boundaries between the physical world and digital environments. Game engines are becoming the main ground arenas for e-music performance in the digital post-covid era. E-music concerts are being digitally programmed, creating online music communities with distinct cultural and artistic features. Ultimately, VR environments powered by AI deep-learning algorithms are already being tested to induce artificial visualizations without the use of psychedelics and chemical drugs, to study altered perceptual phenomenology [1] Through the exploration of audiovisual performances (DATAGRAMA) we will try to better understand this bridge between e-music and immersive environments – from multimedia projections to extended reality (XR).

Keywords: Live | Electronic music | Gamification | VR environments | Audiovisual performance

Resumo: Dos grandes festivais às raves urbanas, é cada vez mais comum a coexistência de várias estéticas. Muito se deve ao carácter hipnótico das sonoridades electrónicas mas é da sua conjugação com narrativas visuais, que surgem as experiências imersivas. A expansão dos sentidos é uma condição primordial da consciência humana, materializada pela interiorização de vários estímulos em simultâneo. A música teve durante algumas décadas destaque primordial na cena eletrónica, mas esse estatuto ainda continua assim tão sólido? Ou a era pós-digital veio também solidificar estas outras linguagens, *mediadoras do êxtase*? Os sistemas interativos e dinâmicos, a arte generativa e a inteligência artificial (IA) estão cada vez mais a desconstruir as fronteiras entre o mundo físico e os ambientes digitais. A lógica da gamificação será fulcral para o desempenho da música eletrónica. Os *lives* serão programados digitalmente, criando comunidades musicais online com características culturais e artísticas distintas e os ambientes de RV alimentados por algoritmos de IA *deep-learning*, para induzir estados alterados sem o uso de drogas psicadélicas ou químicas[1]. À luz da exploração das performances audiovisuais (DATAGRAMA), tentaremos compreender esta ponte entre música electrónica e ambientes imersivos - das projecções multimédia à *extended reality* (XR) - propondo respostas a estas questões.

Palavras-chave: Música ao vivo | Música electrónica | Gamificação | Ambientes RV | Performance audiovisual

Electronic music, whiteness and experimentalism: critical perspectives

Música eletrônica, branquitude e experimentalismo: perspectivas críticas

Felipe CASTELLANI, Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), BR

Manuel LIMA, UNICAMP, California Institute of the Arts, BR

Abstract: Through universalizing assumptions, tied to the materiality of sound and apart from socio-political contextual implications, the formation of musical epistemologies in Brazil is constituted amidst constant tensions, in which race processes are still little discussed. Touching upon this gap, we depart from race relations studies to investigate the perpetuation of epistemic racism in experimental approaches to electronic music. Initially, we present the concept of whiteness formulated by Maria Aparecida Bento, who describes it as a hegemonic social position that derives as well as prolongs, the effects of European colonialism in contemporaneity. In this context we analyze how the universalizing assumption of sound founds a white aurality, especially when tied to a notion of autonomy of the works, in a listening focused on its intrinsic sound qualities and that ends up moving away from an intersectional reflection, away from peripheral manifestations. This prism does not aim, however, to delegitimize experimentalism. We conclude this paper by listing some initiatives that put the position of whiteness in perspective while developing a political reflection on experimental electronic music practices.

Keywords: Whiteness | Narcissistic Pact of Whiteness | Experimental music | Decolonial Studies

Resumo: Por meio de pressupostos universalizantes, atrelados à materialidade do som e apartado de implicações contextuais sociopolíticas, a formação de epistemologias musicais no Brasil se constitui em meio a constantes tensionamentos, nos quais os processos de racialização ainda são pouco problematizados. Tocando nessa lacuna, partimos dos estudos das relações raciais, para investigar a perpetuação do racismo epistêmico em abordagens experimentais da música eletrônica. Inicialmente, apresentamos o conceito de branquitude formulado por Maria Aparecida Bento, que a descreve como uma posição social hegemônica que deriva, bem como prolonga, os efeitos do colonialismo europeu na contemporaneidade. Nesse contexto analisamos como o pressuposto universalizante de som funda uma auralidade branca, principalmente quando atrelada a uma noção de autonomia das obras, numa escuta focada nas suas qualidades sonoras intrínsecas, e que acaba por afastar-se de uma reflexão interseccional, apartando-se de manifestações periféricas. Esse prisma não visa, no entanto, deslegitimar o experimentalismo. Concluímos o presente trabalho elencando algumas iniciativas que colocam a posição da branquitude em perspectiva enquanto desenvolvem uma reflexão política sobre práticas experimentais de música eletrônica.

Palavras-chave: Branquitude | Pacto Narcisista da Branquitude | Música experimental | Estudos Decoloniais

Mapping of Tapeçar, Top Tape, Stiletto, Spotlight, Paradoxx, Fieldzz and Building Records Records: Dance Music of the Phonographic Industry case study

Mapeamento das gravadoras Tapeçar, Top Tape, Stiletto, Spotlight, Paradoxx, Fieldzz e Building Records: Estudo de caso do segmento de dance music da Indústria Fonográfica

Johan CAVALCANTI, FIAM-FAAM Centro Universitário, BR

Abstract: In the Brazilian phonographic industry there are small and medium size record labels dedicated to the dance music genre, which has strong appeal among young people and has as its main product the compilation of international hits of this musical genre, many times linked to a radio station, a television show or a night club. The present work aims at mapping seven Brazilian small or medium size record labels with dance music as their main product, which obtained their phonograms by licensing releases from small and medium size European and North American labels. The labels analyzed are Top Tape, Tapeçar, Stiletto, Spotlight Records, Paradoxx Music, Fieldzz Discos and Building Records. The first two had their peak in the 1970s and the last five between the late 1980s and the 2000s.

Keywords: Brazilian phonographic industry | Dance music in Brazil | History of dance music in Brazil | music compilation

Resumo: Na indústria fonográfica brasileira há gravadoras de pequeno e médio porte dedicadas ao gênero da *dance music*, que tem forte apelo entre os jovens e que tem como principal produto a coletânea de sucessos internacionais deste gênero musical, muitas vezes ligada à uma emissora de rádio, à um programa de televisão ou à uma casa noturna. O presente trabalho tem como objetivo mapear sete gravadoras de pequeno ou médio porte brasileiras que tiveram como principal produto a *dance music*, as quais obtinham os fonogramas por meio de licenciamento de lançamentos de pequenas e médias gravadoras europeias e norte americanas. As gravadoras analisadas são Top Tape, Tapeçar, Stiletto, Spotlight Records, Paradoxx Music, Fieldzz Discos e Building Records. As duas primeiras tiveram seu auge na década de 1970 e as cinco últimas tiveram seu auge entre o final da década de 1980 e a década de 2000.

Palavras-chave: Indústria fonográfica brasileira | Dance music no Brasil | História da dance music no Brasil | Compilação de músicas

Electronic ambient music and the representation of memory in site-specific performances

Música eletrônica ambiente e a representação da memória em performances site-specific

Frederico DINIS, Escola Superior Gallaecia University, CEIS20, ObEMMA - Electronic Music and Media Art Observatory, PT

Abstract: Aiming to explore the diverse nature of sound, this communication intent to present the development and the construction of a proposal for the creation of site-specific performances, based on the representation of memory through electronic ambient music. The working of memory has been an object of inquiry by sciences that aim at understanding how we process our experience in the world. Memory is materialized through mnemonic devices that always connect space and the sum of knowledge (Yates, 1966). Throughout the last century, we talked about collective memory (Halbwachs, 1925), memory theatres (Banu, 1987), memory-habit (Connerton, 1989), memory locations (Nora, 1984-1994), incorporated memory (Taylor, 2003), post-memory (Hirsch, 2008) and memory as a continuous performative act (Schneider, 2011). These terms were used to describe processes that move us between past and present, community and individual; between the apparent fixity of ritual and of celebration and the wandering so characteristic of memory, sometimes leaving traces and producing stratifications, other times selectively erasing them. Through site-specific performances, that use electronic ambient music as the focal point, we try to look beyond space and time, in the quest to understand how memory works and what it embodies for the individual and the collective of which the individual is a part, sketching new configurations for its representation. This communication also has the purpose to present a practice-as-research project to clarify some experimental approaches and critical forms of expression and communication that relate or incorporate sound medium, bringing forward some concerns about the relationship between sound, image, and memory.

Keywords: Ambient | Sound | Memory | Site-specific | Heritage

Resumo: Tendo como objetivo explorar a diversidade do som, esta comunicação procura apresentar o desenvolvimento e a construção de uma proposta de criação de performances site-specific, a partir da representação da memória com recurso à música eletrônica ambiental. O funcionamento da memória tem sido objeto de investigação de ciências que procuram compreender como processamos a nossa experiência no mundo. A memória é materializada por meio de dispositivos mnemônicos que interligam o espaço e o conhecimento (Yates, 1966). Ao longo do século passado, falou-se sobre memória coletiva (Halbwachs, 1925), teatros da memória (Banu, 1987), hábito da memória (Connerton, 1989), locais de memória (Nora, 1984-1994), memória incorporada (Taylor, 2003), pós-memória (Hirsch, 2008) e memória como um ato performativo contínuo (Schneider, 2011). Esses termos foram usados para descrever processos que nos movem entre o passado e o presente, a comunidade e o indivíduo, e entre a aparente fixidez do ritual e da celebração e a deambulação tão característica da memória, ora deixando rastros e produzindo estratificações, ora apagando-os seletivamente. Por meio de performances site-specific, que utilizam música eletrônica ambiental como ponto focal, procuramos olhar para além do espaço e do tempo para compreender como funciona a memória e o que ela incorpora para o indivíduo e o coletivo, do qual esse indivíduo faz parte, esboçando novas configurações para a sua representação. Esta comunicação tem também o objetivo de apresentar um projeto de investigação-criação que procura clarificar algumas abordagens experimentais e formas críticas de expressão e comunicação que relacionam ou incorporam meios sonoros, trazendo algumas preocupações sobre a relação entre som, imagem e memória.

Palavras-chave: :Ambiente | Som | Memória | Site-specific | Herança

The dance floor model canvas

Uma tela-modelo do dance floor

César Lugo ELIAS Faculty of Fine Arts of the University of Porto, PT

Abstract: The aim of this presentation is to introduce the Dance Floor Model Canvas (DFMC), which is an instrument for survey, visualisation, and cross analysis of the different *material, social, performative, and experiential* aspects involved in the dance floor experience. The aim of the DFMC is to be used as a qualitative tool to *understand, modify, or design* such experiences at the club. Being a recent outcome from my doctoral research, the DFMC resorts from the analysis of ethnographic data collected during two years of participation and interviews in the After-hours scene in the city of Oporto, Portugal, where I played roles such as doorman, DJ, and event's organiser. The DFMC has the potential to help designers, researchers and different stakeholders involved in the realisation of club events to better understand the role of the *space* in the creation of the dance floor experience. Since the DFMC appeared during the year 2020, in the middle of the pandemic, the model has not been applied or tested in real situations. By presenting it at NOIZE, I expect to gain critical perspectives for modification, improvement, and possibilities for application.

Keywords: Dance Floor Experience | Design | Urban Etnography

Resumo: O objectivo desta apresentação é introduzir um *Dance Floor Model Canvas (DFMC)* enquanto instrumento de levantamento, visualização e análise cruzada dos diferentes aspectos materiais, sociais, performativos e experimentais envolvidos na experiência do *dance-floor*. O objectivo do DFMC é ser utilizado como instrumento qualitativo para compreender, modificar ou desenhar as experiências *clubbing*. A tela-modelo DFMC é um resultado recente da minha investigação de doutoramento e recorre à análise de dados etnográficos recolhidos durante dois anos de participação e entrevistas em *after-hours* na cidade do Porto, em Portugal, onde desempenhei papéis como porteiro, DJ e organizador de eventos. A DFMC tem o potencial de ajudar os designers, investigadores e diferentes intervenientes envolvidos na realização de eventos a compreenderem melhor o papel do espaço na criação da experiência do *dance-floor*. Desde que a DFMC surgiu durante o ano 2020, em plena pandemia, o modelo não tem sido aplicado ou testado em situações reais. Ao ser apresentado no NOIZE, espero ganhar perspectivas críticas de modificação, melhoria e possibilidades para a sua aplicação.

Palavras-chave: Experiências do Dance Floor | Design | Etnografia urbana

Psychedelic spheres: auditory spaces and party places in psytrance.

Esferas psicadélicas: espaços auditivos e locais de festas de psytrance.

Gemma FARRELL, Department of Music, University of Sussex, UK

Abstract: Listening to psytrance is an intensely corporeal experience: forces of affect, emotion, cognition, and possibly psychoactive enhancements, collide to create rich, inner virtual spaces. The external physical spaces in which parties take place and the otherworldly ways in which they are transformed by party crews, add another dimension to this internal drama. In this talk I outline how the auditory spaces of psytrance, experienced within the body, can be thought of as analogous to the physical places in which psytrance parties happen and describe how this blurs boundaries between internal and external, enhancing a feeling of in-betweenness for partygoers. Drawing on autoethnographies from parties and interviews with scene insiders, I use Sloterdijk's spherology to discuss what these similarities might mean. I argue that theoretical approaches like spherology, milieu, and cultures of circulation and feedback are more useful when analysing psytrance culture than neo-tribal theory, global and local scenes and comparisons with the traditional initiation rituals of tribal cultures - especially when analysing UK psytrance.

Keywords: Psytrance | Spherology | Space | Place

Resumo: Ouvir psytrance é uma experiência intensamente corpórea: afecto, emoção, cognição e eventuais usos psicoativos colidem para criar espaços interiores bastante ricos. Os espaços físicos em que as festas têm lugar e os cenários de outros mundos em que são transformadas pela produção acrescentam uma outra dimensão a esses *dramas interiores*. Nesta comunicação, será explorado o modo como os espaços onde se ouve psytrance são experimentados dentro do corpo e podem ser pensados análogos aos lugares físicos em que as festas acontecem, descrevendo o esbatimento das fronteiras entre o interno e o externo, e reforçando os laços entre os frequentadores dessas festas. Fundamentada em autoetnografias das festas e entrevistas com membros da cena do psytrance, utilizo a esferologia de Sloterdijk para discutir o que estas semelhanças podem significar. Defendo ainda que abordagens teóricas como a esferologia, meio e culturas de circulação e feedback são mais úteis na análise da cultura psytrance do que a teoria neo-tribal, cenas globais e locais e comparações com os rituais tradicionais de iniciação das culturas tribais - especialmente quando se analisa a cena psytrance do Reino Unido.

Palavras-chave: Psytrance | Esferas | Espaço | Lugar

When the dance floor burns the living room_OLD IS GOLD, the eternal set:
virtual experiences in pandemic times.

Quando a pista de dança incendeia a sala de estar_ OLD IS GOLD, the eternal
set: experiências virtuais em tempos de pandemia.

Emília SIMÃO, Escola Superior Gallaecia University, FFCS – Portuguese Catholic University, ObEMMA –
Observatory of Electronic Music and Media Arts, CITCEM, PT

Paula GUERRA, Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, IS, CEGOT, CITCEM, Dinâmia'CET
and Griffith Centre for Social and Cultural Research, PT

Abstract: On-line platforms became more than technical infrastructures, they are both extensions and substitutes of our habits. The post-digital era has been making us hybrid beings, simultaneously flesh and data. Digital platforms simulate 'real' lives for many years and on-line events are not necessarily a new phenomenon. However, the major difference lies in the question of choice: The public could attend virtual events before and many artists already bet on these formats but by choice and not by imposition. Electronic music festivals, nightclubs, artists and publics have to adjust because it became the only way. This pandemic situation is limiting but on other hand, is also enabling the (re)emergence of new performances, artists and audiences. In this chapter, we intend to present and discuss some alternative practices that some psytrance 'natives' has found to keep rave culture alive, taking by example the Facebook group 'Old is Gold – the eternal set' starting from a (n)ethnographic approach to art festivals and exhibitions in the last six months. This group was created by a Portuguese DJ living in Austria in the beginning of the pandemic, it has 5,900 members and promotes weekly events ranging from art exhibitions to streaming and virtual parties.

Keywords: Digital platforms | Facebook | Virtual events | Psytrance | Pandemic

Resumo: As plataformas digitais são hoje mais do que meras infra-estruturas técnicas, facilitando extensões e até substituições dos nossos hábitos. A era pós-digital transformou-nos em seres híbridos, simultaneamente orgânicos e digitais. As plataformas digitais já têm vindo a simular vidas 'reais' há muitos anos e os eventos on-line não são necessariamente um fenómeno novo, no entanto, a grande diferença reside na questão da escolha. Os públicos já tinham antes a possibilidade de participarem em eventos virtuais e muitos artistas já tinham apostado nestes formatos, mas por escolha e não por imposição. Festivais de música electrónica, discotecas, clubs, artistas e públicos tiveram de se adaptar, uma vez que é a única alternativa. Esta situação pandémica é limitativa mas, por outro lado, permitiu também a (re)emergência de novos espectáculos, artistas e públicos. Nesta comunicação, pretendemos apresentar e discutir algumas práticas alternativas que alguns 'nativos' do psytrance encontraram para manter acesa a cultura rave. Foi tomado assim como exemplo o grupo do Facebook 'Old is Gold - the eternal set', partindo de uma abordagem (n)etnográfica aos eventos e dinâmicas dos últimos seis meses. Este grupo foi criado por um DJ português que vive na Áustria no início da pandemia, tem atualmente cerca de 5.900 membros e promove eventos semanais que vão desde exposições de arte a *streamings* e festas virtuais.

Palavras-chave: Plataformas digitais | Facebook | Eventos virtuais | Psytrance | Pandemia

L-O

The Independent Electronic Music Scene of São Paulo in Pandemic Times

A cena da música eletrônica independente de São Paulo em tempos de pandemia

Mihai LEAHA, University of São Paulo, BR

Gibran BRAGA, University of São Paulo, BR

Abstract: São Paulo counts as one of the most vibrant independent electronic music scenes, which grew exponentially in the last years. However, due to the severe pandemic context, starting March 2020 the parties were interrupted and they remain so, until today. Yet, various strategies were undertaken by artists and producers alike, for the scene to find its continuity in virtual environments. As anthropologists and clubbers, the authors will approach in a collaborative and reflexive way, the challenges, the technical and economic issues that these strategies presuppose. In this sense, we will look at various questions that involve not only the psychological and economic impact of these changes upon artists, producers, and regular scene workers, but also the DIY strategies and solidarity networks that were created between the members of the scene. In this sense we will consider virtual festivals such as (Radiação), or documentary-based campaign SALVA RAVE as fundraising and support events, created in solidarity with scene workers. Moreover, we propose to address the panorama of home-based online events (parties, DJ sets, LP launchings; online stores; radio shows, light and music events) that constitutes a diverse and enriched virtual scene that offers continuity in creatively and politically engaged ways.

Keywords: Independent music scene | Pandemics | Resilience

Resumo: São Paulo conta como uma das cenas de música eletrônica independente mais vibrantes, que cresceu exponencialmente nos últimos anos. No entanto, devido ao grave contexto pandêmico, a partir de Março de 2020 as festas foram interrompidas e assim permanecem, até hoje e foram implementadas várias estratégias, tanto por artistas como por produtores, para que a cena garantisse uma continuidade em ambientes virtuais. Como antropólogos e clubbers, os autores abordarão de forma colaborativa e reflexiva os desafios, as questões técnicas e econômicas que estas estratégias pressupõem. Neste sentido, analisaremos várias questões que envolvem não só o impacto psicológico e econômico destas mudanças nos artistas, produtores e trabalhadores regulares da cena, mas também as estratégias de *bricolage* e redes de solidariedade que foram criadas entre os membros. Neste sentido, consideraremos festivais virtuais como (Radiação) ou a campanha documental SALVA RAVE como eventos de angariação de fundos e de apoio, criados em solidariedade com os trabalhadores da cena. Além disso, propomos abordar o panorama dos eventos on-line ao domicílio (festas, DJ sets, lançamentos de LP, lojas online, programas de rádio, eventos de luz e música) que constituem uma cena virtual diversificada e enriquecida, oferecendo continuidade à cena de formas criativa e politicamente empenhada.

Palavras-chave: Cena musical independente | Pandemia | Resiliência

The semiotics of ecstasy: branding in the global pill trade

A semiótica do ecstasy: branding no comércio global de pastilhas

Amir LEHMAN, University College London, UK

Abstract: It is undeniable the EDMC's world over use ecstasy and other empathogenic substances as part of their practices. Drawing from Charles Sanders Peirce's philosophy of signs and contemporary work in linguistic anthropology, this paper addresses the semiotics and aesthetics of the pressed pill. Although in recent decades ecstasy pills have come to be increasingly creative in their citations of brands, the earliest iterations drew from a basic set of generic symbols. With the infamous "Mitsubishi," the beginnings of a new symbolic genre began to emerge. In particular, this essay looks at how simplex semiotic citations collectively come to be what Peirce called "diagrammatic icons" of their objects. Furthermore, along with this proliferation of signs in the ecstasy market, the Netherlands has come to be associated with quality, where invocations of the locale constitute what Paul Manning (2012) has called "source-identifying indexicals." Thus, rather than merely a semiotic of parasitic mimesis, ecstasy brands increasingly cite lesser known Dutch corporations and products, not just within the European market, but in places as far as Australia and South America. Thus this paper aims to expand scholarship on empathogenic substances beyond just pharmacology and criminology.

Keywords: Semiotics | Ecstasy | MDMA | Brand

Resumo: É inegável que o mundo do EDMC utiliza o ecstasy e outras substâncias empatogénicas como parte das suas práticas. Alinhado com a filosofia dos signos de Charles Sanders Peirce e com trabalho contemporâneo em antropologia linguística, este trabalho aborda a semiótica e a estética do ecstasy -a pastilha prensada. Embora nas últimas décadas essas pastilhas de êxtase sejam cada vez mais criativas nas utilização de símbolos de marcas, as primeiras iterações foram tiradas de um conjunto básico de símbolos genéricos. Com a infame "Mitsubishi", começaram a surgir os primórdios de um novo género simbólico. Em particular, este ensaio analisa a forma como as citações semióticas *simplex* se tornam colectivamente aquilo a que Peirce chamou "ícones diagramáticos" dos seus objectos. Além disso, juntamente com esta proliferação de signos no mercado do ecstasy, os Países Baixos passaram a estar associados à qualidade, onde as invocações do local constituem aquilo a que Paul Manning (2012) chamou "índices identificadores de fonte". Assim, em vez de uma mímica semiótica de parasitas, as marcas de ecstasy citam cada vez mais empresas e produtos holandeses menos conhecidos, não apenas dentro do mercado europeu como em lugares mais distantes como a Austrália e a América do Sul. Este artigo visa assim expandir os estudos sobre substâncias empatogénicas para além da simples farmacologia e criminologia.

Palavras-chave: Semiótica | Ecstasy | MDMA | Brand

Temptations to/of Immensity - electronic music and the politics of belonging

Tentações para / da Imensidão - música eletrônica e políticas de pertença

Ianni LUNA, University of Brasília, BR

Abstract: An increasing community of sound makers and lovers has been dedicated to experiment within sound practices in electronic music scenes worldwide. These experiments encompass a reassessment of the ideas of music, territory and the body, in an attempt to construct collective environments that operate as idyllic spaces of engagement through the exercise of an "euphoric or utopian excess" (DEMERS, 2010, p. 92). With a focus on a DIT (do-it-together) ethos, these events intend to aggregate like-minded people from a range of social backgrounds to foster celebratory experiences that challenge the broader conventions of partying. Conceptually, what is at stake is a critique of our relationships with art and technology, in a political reclaim of the very idea of aesthetics and meaning. The boundaries between territorial spaces have become increasingly blurred to reveal an overriding process of migration whether of individuals or genres. This conducts a participatory process of re-semantization of affiliations and assumes the crisis of the contemporary fragmented subject. As thus, this text proposes an analysis of the theoretical and historical aspects that gave rise to experimental electronic music as a poetics of lost futures and points to the directions of renewed perspectives on an expanded field of underground music.

Keywords: Art and technology | Sound | Electronic Music | Experimentalism | Territory

Resumo: Uma comunidade crescente de fabricantes e amantes do som tem vindo a dedicar-se à experimentação de práticas sonoras através das diferentes cenas de música eletrônica em todo o mundo. Estas experiências abrangem uma reavaliação das ideias de música, território e corpo, numa tentativa de construir ambientes colectivos que funcionam como espaços idílicos de envolvimento através do exercício de um "excesso eufórico ou utópico" (Demers, 2010, p. 92). Com um enfoque num ethos DIT (do-it-together), estes eventos pretendem agregar pessoas com as mesmas convicções, de várias origens sociais, para fomentar experiências de celebração que desafiem as convenções mais gerais da festa. Concetualmente, o que está em jogo é uma crítica das nossas relações com a arte e a tecnologia, numa reivindicação política da própria ideia de estética e significado. As fronteiras entre os espaços territoriais têm-se tornado cada vez mais confusas para revelar um processo de migração predominante, quer de indivíduos quer de géneros. Isto conduz a um processo participativo de re-semantização das filiações e assume a crise do sujeito fragmentado contemporâneo. Como tal, esta comunicação propõe uma análise dos aspectos teóricos e históricos que deram origem à música eletrônica experimental como uma poética de futuro perdido e aponta para as direcções de perspectivas renovadas num âmbito alargado de música underground.

Palavras-chave: Arte e tecnologia | Som | Música Eletrônica | Experimental | Território

From the studio to the wall: development and musical cycle of funk in São Paulo between 2015 and beyond

Do estúdio ao paredão: desenvolvimento e ciclo musical do funk em São Paulo entre 2015 e adiante

Felipe MAIA, University Paris Nanterre, University of São Paulo, BR

Resumo: Nos últimos dez anos, o gênero musical brasileiro outrora conhecido como funk carioca passou a ser tido tão simplesmente como funk. A principal causa dessa mudança é a transição do seu eixo de produção do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo. Embora haja registros históricos de "cenas" de funk em diversas partes do Brasil desde os anos 80, a década de 2010 marca a ascensão do gênero pelo país estimulada por diversos fatores, entre os quais destacam-se: intensa profissionalização dos criadores musicais, surgimento de um mercado estruturado, crescente digitalização do país e novas formas de consumo desse gênero — a mais importante música eletrônica popular do Brasil atualmente. Essa comunicação pretende apresentar um panorama dos últimos cinco anos do funk em São Paulo, levando em consideração os processos de produção, circulação e fruição dessa música desde o momento em que a maior cidade do Brasil se confirma como novo pólo do funk até apontamentos futuros sobre o gênero. Para isso, serão apresentados os resultados de uma etnografia realizada entre 2015 e 2018 em estúdios de funk de São Paulo (exposta em meu trabalho de mestrado) e os primeiros estágios de pesquisa doutoral que realizo sobre "paredões", dispositivos sonoros que são utilizados nas festas de funk da cidade.

Palavras-chave: Baile funk | Brasil | Paredões | Sound systems | Tecnologia digital

Abstract: In the last ten years, the Brazilian music genre once known as funk carioca has come to be referred to simply as funk. The main cause of this change is the transition of its production axis from Rio de Janeiro to São Paulo. Although there are historical records of funk "scenes" in various parts of Brazil since the 1980s, the 2010s mark the rise of the genre across the country stimulated by several factors, namely: intense professionalization of music creators, emergence of a structured market, growing digitalization of the country and new forms of consumption of this genre - the most important popular electronic music in Brazil today. This communication intends to present an overview of the last five years of funk in São Paulo, taking into account the processes of production, circulation and enjoyment of this music, from the moment in which Brazil's largest city is confirmed as the new center of funk to future pointers about the genre based on ethnography results, conducted between 2015 and 2018 in funk studios in São Paulo (exposed in my master's work) and the first stages of doctoral research.

Keywords: Baile funk | Brazil | Paredões | Sound systems | Digital technology

Archiving our Subcultures

Arquivando as nossas Subculturas

Stephanie MARBACH, Independent Researcher, CH/IE

Abstract: Techno had a massive influence on the Swiss youth culture. Raves did not only take place in clubs (Trance & House), but also on many unique outdoor locations such as caves, ruins, or mountainsides (Psychedelic Trance / Goa). Individuals from everywhere met in these locations to dance together – very often for several days non-stop, come rain or shine. These were peaceful people who could express their love for the music and the rhythms in these informal settings which were mostly very close to nature. Inspired by a current project collecting Swiss Goa flyers to document this unique youth culture I enter a reel of reflections on how we, as current and former dance community members, hold a responsibility in providing detailed data for future generations by properly collecting and archiving it in order to offer future interested parties and researchers an accurate view on how these communities function within their dance culture. Drawing from extensive personal dance experience between 2001-2003 I offer a short reflection on the Swiss Goa community at the time and why they deserve to be remembered as part of the Swiss dancing culture, aiming to inspire other individuals to pursue similar projects.

Keywords: Archiving | subcultures | Goa | Psychedelic Trance

Resumo: O Techno teve uma enorme influência na cultura jovem suíça. As raves não tiveram lugar apenas em clubes (Trance & House), mas também em muitos locais únicos ao ar livre tais como grutas, ruínas, ou encostas de montanhas (Psychedelic Trance / Goa). Indivíduos de todos os lugares encontraram-se nestes locais para dançarem juntos - muito frequentemente durante vários dias sem parar, à chuva ou ao sol. Estes jovens pacíficos expressavam o seu amor pela música e pelo ritmo nestes ambientes informais, na sua maioria muito próximos da natureza. Um projecto actual de recolha de panfletos de festas de Goa na Suíça, com o objetivo de documentar esta cultura única, remeteu-me para uma série de reflexões sobre como nós, enquanto membros actuais e antigos desta comunidade de dança, temos a responsabilidade de fornecer dados detalhados para as gerações futuras, recolhendo-os e arquivando-os adequadamente, de modo a oferecer aos futuros interessados e investigadores uma visão precisa sobre o modo como estas comunidades funcionam, dentro da sua cultura de dança. Com base numa vasta experiência pessoal de dança entre 2001-2003, partilharei uma breve reflexão sobre a comunidade Goa que merece ser lembrada como parte da cultura de dança suíça e com o objectivo de inspirar outros a prosseguirem projectos semelhantes.

Palavras-chave: Arquivo | Subculturas | Goa | Psytrance

P-Z

Art as an identity language: from surroundings to permanence

A arte enquanto linguagem identitária: da envolvimento à permanência

Telma PEREIRA, ESAD, Instituto Politécnico de Leiria, PT

Abstract: Art in trance events in Portugal has a dynamic aesthetic language that plays a decisive role in the construction of the identity of both the event and the audience itself. The decoration in a trance event goes beyond a static sense of utilitarianism, and it does not have any pedagogical function as it does in temples or churches, but instead is all-encompassing, and is also one of the expressions of the party: it creates the ambience, emerging the public in the experience, immersing them in the aesthetic experience. The relationship between technology and craft is very present, and through new media and old traditions of manual and artisanal production, the artistic outcome cannot be dissociated from the place-moment in which it is inserted, as this is an integral and constructive part of experience, identifying the event itself. This techno-craft art represents a universal and multicultural symbolic universe and it is as closely linked to ecology and sustainability as it is to technology and innovation. Present in various forms, visionary art plays a determining role in the audience's experience, composing and building the characteristic sensory experience of the trance environment and even determines the impact of the event on the audience - whether momentary or as an experience that propagates residually in the memory of the visitors.

Keywords: Visionary art | Experience | Ambience | Technology | Craft

Resumo: A arte presente nos eventos trance em Portugal tem uma linguagem estética dinâmica com funções determinantes na construção identitária quer destes eventos, quer do próprio público. A decoração num evento trance vai para além do utilitarismo num sentido estático de existência, nem tem função pedagógica, como em templos ou igrejas, mas serve como um todo, e é também uma das expressões da festa: cria o ambiente, emerge o público na experiência, transportando-o para uma vivência estética envolvente. A relação entre a tecnologia e o craft está muito presente, e entre novos media e antigas tradições de produção manual e artesanal, a produção artística que vemos não pode ser dissociada do lugar-momento onde se insere, pois esta é parte integrante e construtiva da experiência, identitária do próprio evento. Esta arte tecno-craft representa um universo simbólico universal e multicultural, e está intimamente ligada tanto à ecologia e à sustentabilidade como está à tecnologia e inovação. Presente sob várias formas, a arte visionária tem um papel determinante na experiência do público, compõem e constrói a experiência sensorial característica do ambiente trance e determina até o impacto do evento no público, quer momentâneo, quer enquanto experiência que se propaga residualmente na memória dos visitantes.

Palavras-chave: Arte visionária | Experiência | Envolvência | Tecnologia | Artesanal

Psychedelism in Portugal and Trance mobility

Psicadelismo em Portugal e a mobilidade Trance

Telma PEREIRA, ESAD, Instituto Politécnico de Leiria, PT

Abstract: Psychedelic parties and festivals in Portugal have their own identity and a particular relationship with the place they occupy. The geographical and social characteristics of the country provide a very unique experience for the participants of psychedelic cultural manifestations, and the place where the celebrations are practiced is one of the most identifying elements for this movement. The locations, rural and uninhabited, acquire a new context during the event, and the same happens with the identity of its participants. These places thus demand mobility from urban to rural: they usually lie on the periphery of large urban centers and are reconfigured for the temporary occupation of the event. Portuguese psychedelism reflects the country's social and geographic identity, which is only possible due to its territorial characteristics. The relationship between these factors express the uniqueness of trance events, where the occupation of the area is temporary, the site is restructured and requires mobility of both body and identity. This movement of people affects the place and the community that receives them, but these relationships can and should be mitigated through an awareness of the local culture, mutual acceptance between locals and visitors and a social and economical commitment to the place that hosts the event .

Keywords: Psychedelism | Identity | Mobility | Rural | Urban

Resumo: As festas e festivais psicadélicos em Portugal têm uma identidade própria e uma relação singular com o lugar que ocupam. As características geográficas e sociais do país proporcionam uma vivência muito própria para os participantes das manifestações culturais psicadélicas, e o local onde as celebrações são praticadas é um dos elementos mais identitários para este movimento. Este espaço, rural e não habitado, adquire um novo contexto durante o evento, e o mesmo sucede com a identidade dos seus participantes. Estes espaços implicam assim uma mobilidade do urbano para o rural: são normalmente na periferia dos grandes centros urbanos e reconfigurados para a ocupação temporária do evento. O Psicadelismo português reflete a identidade social e geográfica do país, apenas possível pelas suas características de território. É nestas relações que se expressa a singularidade dos eventos trance, onde o espaço que estes ocupam é temporário, reestruturado e implica uma mobilidade quer física, quer identitária. Este movimento de pessoas afeta o local e a comunidade que as recebe, mas estas relações podem e devem ser mitigadas através de uma consciência da cultura local, uma mediação que beneficie ambas as partes e um compromisso social e económico com o lugar que acolhe o evento.

Palavras-chave: Psicadelismo | Identidade | Mobilidade | Rural | Urbano;

Boomland, the (re)connecting experience has been postponed (again)

Boomland, a experiência de (re) conexão foi adiada (novamente)

Tiago PEREIRA, University of Trás-os-Montes e Alto Douro, PT

Abstract: While some festivals successfully migrate to digital platforms, Boom festival cannot fill the gap of its devotees on world wide web. During my research I understood that for Boom festival devotees boom experience could not be translated in words replicating the mantra “you gotta live it to know it”. Although boom followers assume some complexity to explain the experience in words, Boom festival is an organic multi-sited ritual of psychedelic culture and the only way to live it is through a sacred journey where pilgrims from all over the world (re)connect as a global tribe in what is known today as Boomland. My research points to a healing process rather than a transformational experience. Indeed a liminal spacetime experience apart from the ordinary world. While at the end of the first decade Kei Leung introduced the term “transformacional festival” and the new psychedelic revolution took place over the second decade, much has passed since. Although some identify Boom festival as the epitome of contemporary hedonism my research concludes that many of its participants long to live a week at the shores of Marechal Carmona reservoir, in Portugal countryside, to heal themselves. In other words, it is a spiritual healing or at least a mental healing by (re)connecting to the tribe, to the source that every and each of boomers find, at the end of their sacred journey.

Keywords: Boom Festival | (Re)connect | Liminal | Neotribalism | Ritual | Transformational.

Resumo: Enquanto alguns festivais tem sido bem sucedidos em migrar para as plataformas digitais, o Boom Festival não pode preencher o vazio dos seus devotos através da internet. Ao longo da minha pesquisa entendi que para os aficionados do Boom Festival, a experiência Boom Festival não podia ser traduzida em palavras, levando a que, muitos me repetissem: “é preciso viver a experiência para a perceber”. Embora os seguidores do Boom Festival assumam alguma complexidade em explicar a experiência em palavras, o evento promove-se como um território de rituais multi-situados afectos à cultura psicadélica. A única maneira de viver esta experiência é através de uma viagem sagrada onde peregrinos de todo o mundo se (re)conectam como uma tribo global, no espaço que é hoje conhecido como a Boomland. A minha pesquisa aponta para um processo de cura/terapia ao invés de uma experiência transformacional. Na verdade, uma experiência que se vive numa dimensão espaço-temporal liminar, fora do mundo comum. No final da primeira década Jeet Kei Leung introduziu o termo “festival transformacional” e, durante a segunda década, do século XXI, a nova revolução psicadélica solidificou; muito se passou até agora. Embora alguns identifiquem o Boom festival como o epitome do hedonismo contemporâneo, a minha pesquisa permite-me concluir que muitos dos seus participantes esperam ansiosamente, de dois em dois anos, para viver uma semana nas margens da barragem Marechal Carmona, no interior de Portugal, para se curarem. Por outras palavras, é uma cura espiritual ou pelo menos uma cura mental que ocorre na (re)conexão à tribo, à comunidade, que todos e cada um dos boomers encontram, no final da sua viagem sagrada.

Palavras-chave: Boom | (Re)conexão | Liminalidade | Neotribalismo | Ritual | Transformacional

Modular Performance with Mutable Systems

Desempenho Modular com Sistemas Mutáveis

Hillegonda RIETVELD, Course Director of BA/BSc *Music and Sound Design* at London South Bank University/UK

Justin RANDELL, Professor of Sonic Culture at London South Bank University/UK

Abstract: Adopting an auto-ethnographic approach as a starting point, the proposed presentation will address the interactive and haptic affordances of *Eurorack* in the practice of modular synthesis as compositional performance. The *Eurorack* modular standard enables instrument designers to develop customised modules and for musicians to assemble these into bespoke creative instruments. The modular configuration at the centre of our discussion is an example of an intersection between analogue and digital modules in the creation of electronic music. Doing so, a specific focus will be offered on Mutable Instruments modules; designed by French engineer Emily Gillet, this brand is at the forefront of open-source innovation in DiY modular systems. The performativity of working with modular systems is at the core of our argument. We will present insights based on an investigation of specific patching techniques in the use of modular hardware that enables an embodied compositional approach that significantly differs from the screen-based approach one finds with a Digital Audio Workstation (DAW).

Keywords: Modular synthesis | Improvisation | Performance | Machine-composition

Resumo: Adoptando uma abordagem auto-etnográfica como ponto de partida, esta apresentação abordará as possibilidades interactivas e tácteis da Eurorack, no sintetizador modular enquanto performance composicional. A norma Eurorack permite aos criadores de instrumentos desenvolverem módulos personalizados e permite aos músicos montá-los em instrumentos criativos à medida. A configuração modular enquanto exemplo da intersecção entre módulos analógicos e digitais na criação de música electrónica situa-se no centro da nossa discussão, na qual serão abordados os módulos de instrumentos mutáveis concebidos pela engenheira francesa Emily Gillet - marca na vanguarda da inovação *open source* em sistemas modulares DiY. O nosso foco é a performatividade com sistemas modulares e nesse contexto apresentaremos ideias baseadas numa investigação de técnicas específicas de *patching* na utilização de hardware modular, que permite uma abordagem composicional incorporada que difere significativamente da baseada nos ecrãs das *Digital Audio Workstation* (DAW).

Palavras-chave: Síntese modular | Improvisação | Desempenho | Composição da máquina

INTERACTIVE SOUND SYNTHESIS - Mapping and Linear Gesture Protagonism in Touchless Sensory Interfaces

SINTETIZAÇÃO DE SONS INTERATIVOS - Mapeamento e protagonismo de gestos lineares em interfaces sensoriais sem toque

Paulo TELES, Institute of Arts, University of Campinas, BR

Juliano PRADO, Bromélia Produções, BR

Guilherme Zanchetta, Institute of Arts, University of Campinas, BR

Klebert Palucci, Institute of Arts, University of Campinas, BR

Abstract: With the objective of developing and experiencing some (non) boundaries between human action and expressive informational reaction, since 2005 Paulo C. S. Teles elaborates and creates systems that seek to transform the audience of his artistic works into active participants in it through information technologies. Touchless sensor detection, such gestures should, however, be detached from any touch or physical contact that, by chance, could inhibit or limit the mapping of interacting gestures. In this way, each individual could seek, in their own way, an exploratory and interpolating interaction within the “empty space”. Its protagonism, by this way, becomes a true part of the artwork. The choice for linear sensory captures from the movement of people and things like human-machine interface in the generation and transformation of sound – initially experimented with ultrasonic proximity sensors and, currently, with laser sensors - responds to concerns about a human-machine cyborgism aesthetic materially disconnected, but present in the spatial field. Thus, this presentation consists of a brief account of the technological trajectory in the conception and construction of those interfaces - with an emphasis on the versatility of the last version designed and engineered by Juliano Prado, scripted by Guilherme Zanchetta e Klebert Palucci – as well as the latest works currently under development, based on that.

Keywords: Interactive Music | Touchless Interactive Art | DIY | Techno Diversity

Resumo: Com o objetivo de desenvolver e vivenciar algumas (des) fronteiras entre a ação humana e a reação informacional expressiva, desde 2005 Paulo C. S. Teles elabora e cria sistemas que procuram transformar o público de suas obras artísticas em protagonistas ativos por meio das tecnologias de informação. Na detecção de sensor sem toque, a gestualidade é ausente de qualquer toque ou contato físico que, por acaso, possa inibir ou limitar o mapeamento de gestos em interação. Dessa forma, cada indivíduo poderia buscar, à sua maneira, uma interação exploratória e interpoladora no “espaço vazio”. Seu protagonismo, dessa forma, torna-se parte integrante da obra de arte. A escolha por capturas sensoriais lineares a partir do movimento de pessoas e coisas a partir de uma interação homem-máquina na geração e transformação do som - inicialmente experimentada com sensores de proximidade ultrassônicos e atualmente, com sensores a laser - responde a preocupações sobre uma estética ciborguista homem-máquina materialmente desconectada, mas presente no espaço. Assim, esta apresentação consiste em um breve relato da trajetória tecnológica na concepção e construção dessas interfaces - com destaque para a versatilidade da última versão projetada e projetada por Juliano Prado, Guilherme Zanchetta e Klebert Palucci - bem como os últimos trabalhos atualmente em desenvolvimento tendo isso como base.

Palavras-chave: Música interativa | Arte interactiva | DIY | Tecno-diversidade

Is
the_silence

a kind o_f

no!_z\s/ep?

