

Synchresis

Introduction Introducción

The growing interest that more and more musical composers are directing toward audiovisual creation, especially in the electroacoustic field, has contributed to the development of specific languages and expressive forms, where image and music seem to come together in a singular artistic manifestation, through a common language.

Expressive demands and technological availability have reinforced this union, from the experimental cinema developed at the beginning of the 20th century to computer music, which currently finds a flexible dimension in a convenient laptop, where the processes of sound and image creation finally coexist in a single space and can be expressed through "a unique gesture." This unique gesture, coined by composer Jean Piché (Piché, 2003), is the emanation of the ancient and elusive union between image and sound, which has been attempted to be captured in the selection of works for the Synchresis project.

El creciente interés que cada vez más compositores musicales dirigen a la creación audiovisual, sobre todo en ámbito electroacústico, ha contribuido al desarrollo de lenguajes y formas expresivas particulares, donde imagen y música parecen reunirse en una manifestación artística singular, a través de un lenguaje común.

Exigencia expresiva y disponibilidad tecnológica han reforzado esta unión, a partir del cine experimental desarrollado a principio del siglo XX, hasta la computer music que actualmente encuentra ágil dimensión en un cómodo laptop, donde finalmente los procesos de creación del sonido y de la imagen conviven en un único espacio, y pueden manifestarse a través de "un único gesto". Este único gesto acuñado por el compositor Jean Piché (Piché, 2003), es la emanación de la ancestral y escurridiza unión entre imagen y sonido, que se ha tratado de aferrar en la selección de obras dirigidas al proyecto Synchresis.

Videomusic Videomúsica

"Videomusic is a relatively new and difficult language to define due to its hybridization with numerous other related languages. Derived to video art on the one hand, and experimental music, especially in the electroacoustic music, videomusic has emerged as an autonomous language without being identified under a group or school by the different authors, mostly musicians focused on the visual" (Scarani Chiner, 2023).

"La videomúsica es un lenguaje relativamente nuevo y difícil de definir debido a su hibridación con numerosos otros lenguajes afines. Heredera del videoarte por un lado y de la música experimental, especialmente de ámbito electroacústico, la videomúsica ha visto conformándose como un lenguaje autónomo sin que se formara una identificación bajo una agrupación o escuela por parte de los diferentes autores, en máxima parte músicos volcado a lo visual" (Scarani Chiner, 2023).

Synchresis

The Synchresis project, created in 2011, aims to collect video music works for dissemination in an attempt to define the genre while highlighting its multifaceted features.

Synchresis is inspired by the term coined by Michel Chion in his text *Audiovision*, as an element that combines synchronism and synthesis. Synchresis represents a union that goes far beyond the simple temporal synchrony of events. Chion describes this term as "the irresistible and spontaneous fusion that occurs between a sound phenomenon and a momentary visual phenomenon when they coincide at the same moment, independently of all rational logic" (Chion, 1993). Indeed, this phenomenon is clearly perceptible when sound and visual produce a result that goes beyond the simple sum of the two elements.

Audiovisual languages often attribute greater importance alternately to sound or image, depending on the needs of each genre: in cinema, the image usually determines the sound, although the soundtrack represents half of what we perceive on screen. In a music video or visual music, it is the sound that determines the images, imposing itself as an immutable element upon which the images must be molded (Chiner, 2017). Synchresis seeks to find music-visual creations where this predominance of one element over the other is nullified: music influences the image, and the image influences the music in a mutual and equal manner, generating a form of artistic expression where the two elements collaborate without restrictions or submission.

Synchresis

El proyecto Synchresis, creado en 2011, se propone recolectar obras de videomúsica para su difusión en el intento de definir el género al mismo tiempo de evidenciar sus multiformes rasgos.

Synchresis se inspira al término acuñado por Michel Chion en su texto *La audiovisión*, como elemento que combina sincronismo y síntesis. La sincresi representa una unión que va mucho más allá de la simple sincronía temporal de eventos. Chion describe este término como "la soldadura irresistible y espontánea que se produce entre un fenómeno sonoro y un fenómeno visual momentáneo cuando éstos coinciden en un mismo momento, independientemente de toda lógica racional" (Chion, 1993), y -de hecho- este fenómeno resulta claramente perceptible cuando sonoro y visual producen un resultado que va más allá de la simple suma de los dos elementos.

Los lenguajes audiovisuales suelen atribuir una importancia mayor alternativamente al sonido o a la imagen, según las necesidades de cada género: en el cine la imagen suele determinar lo sonoro, aunque este último represente la mitad de lo que percibimos frente a la pantalla. En un videoclip o en la visualmusic, es el sonido que determina las imágenes, imponiéndose como un elemento inmutable sobre que las imágenes tienen que moldearse (Chiner, 2017). Synchresis intenta encontrar creaciones musico-visuales donde este predominio de un elemento sobre el otro resulte anulado: la música influye la imagen y la imagen influye la música de forma mutua y paritaria, generando una forma de expresión artística donde los dos elementos colaboran sin restricciones y sumisiones.

Authors Autores

Although the majority of the more than 300 works currently in the Synchronesis archive come from musical authors who have extended their compositional style to include visual elements, many visual creators attempt to use sound and music compositionally in their audiovisual works. In Synchronesis, both fields can find a space to present, express, and compare personal artistic production with that of other authors who share certain creative traits.

Aunque la mayoría de las más de 300 obras que constituyen en la actualidad el archivo de Synchronesis, proceden de autores de ámbito musical, que han extendido su forma de componer incluyendo lo visual, numerosos son los creadores de ámbito visual que intentan utilizar de forma compositiva el sonido y la música en sus obras audiovisuales. En Synchronesis ambos ámbitos pueden encontrar un espacio donde presentar, expresar y confrontar la producción artística personal con la de otros autores que comparten determinados rasgos creativos.

Artistic direction Dirección artística

Stefano Scarani - Julia Chiner

with the collaboration of In collaborazione con

AMEE Asociación de Arte Sonoro y Música Electroacústica de España

Webs site powered by Website gestito da

Tangatamanu

www.tangatamanu.com/synchronesis

Synchronesis

*Asociación de Música
Electroacústica y Arte
Sonoro de España*

