

HOLLY HERNDON

Música x

PROTO

14 NOV 2019
QUI 21:00
Grande Auditório
M/6

MÚSICA EM COMUNIDADE

Como facilmente ouvimos em disco e veremos em palco esta noite, *Proto* sugere-nos dois caminhos. Há um mundo vasto, cheio de hipóteses que espreitam numa ideia de futuro que se constrói como um sistema, por vezes auspicioso, mas também tenebroso; e há um olhar para o passado, para uma espécie de busca pelo primordial, pela essência pura da comunicação e da arte. Em ambos, uma noção de comunidade, de como evoluímos, em como progredimos a nossa existência numa altura em que ela parece estar condicionada por organismos que desconhecemos.

Mas esta dualidade não é nova na obra de Holly Herndon. Em 2015, no seu anterior álbum *Platform*, mostrava-nos inspiração em música medieval dentro de um contexto de vigilância de estado e redes sociais, entre o acto público e o acto privado. Em *Proto*, há uma relativa continuação de algumas dessas reflexões sociais e de como se criam narrativas e medos de algo que cada vez nos é mais desconhecido e escondido. A questão mais pertinente em *Proto* é a nossa participação nessa rede de inteligência artificial da qual ignoramos o seu crescimento. Estaremos a participar nela, formando-a, sem percebermos as suas implicações? Quando tentamos provar que somos humanos num acesso a um qualquer *site*, não estaremos a ensinar o sistema a ser como nós? Dúvidas e perguntas legítimas que dificilmente se conseguem explicar porque interessa que fiquem por responder. *Proto* quer retirar o papel de vilão à inteligência artificial. “Como podem os computadores libertar-nos e dar-nos mais tempo para sermos mais humanos?”, pergunta Herndon numa entrevista à Stereogum. “É isso que tentámos neste álbum”, prossegue. “O computador consegue fazer tanto. É bom na repetição, é bom em batidas de percussão e essas coisas. Se o computador consegue tomar conta deste trabalho, isso permite-nos desfrutar de cada um de nós como um *ensemble* vocal, e celebrar-nos em palco. Estamos a querer desenvolver uma narrativa contrária. Se ficarmos presos neste tipo de visão *ciber-punk* dos anos 90, de certa forma estamos a entregar tudo aos poderosos que fazem o que querem porque não criamos versões alternativas. Estamos a desempoderar-nos se apenas conseguirmos criticar.”

Holly Herndon trouxe então a inteligência artificial para dentro do seu processo de trabalho, tornando-a uma aliada

em vez de uma inimiga, dando à luz um elemento extra para o seu *ensemble* de catorze pessoas que construíram o álbum. Spawn, de seu nome, participa criativamente em *Proto*, e mostra não só as suas qualidades, como também fragilidades – para Holly, os cenários distópicos estão bem longe de nós e é ainda (e sempre?) necessário programar e comandar as máquinas. Neste diálogo didático, e definidas as coordenadas das ações de Spawn, as canções foram sendo transmitidas e aprendidas durante quase dois anos. Enquanto em quase todo este processo se ouviu apenas ruído, houve um momento em que Spawn se revelou, criando matéria musical digna de ser registada e apreciada. De repente, tal como uma criança, esta entidade aprendeu a linguagem dos seus pares humanos e começou a debitar palavras e canções, criando padrões rítmicos vocais que nunca ninguém lhe ensinara. Será justo vermos alguém no interior desta máquina? Holly aceita esta visão simplista mas recusa antropomorfizá-la por estar bem distante do modo como manipulamos informação e emoções. O que se ofereceu à Spawn foi um limitado conjunto de informação, vasto o suficiente para criar as suas próprias relações e estruturas. “Limitámos [a Spawn] à nossa comunidade específica”, disse à Fader. “Temos um *ensemble* vocal fantástico que gravámos e transformámos em sessões de treino. Treinámos Spawn intensivamente com a minha voz e a do Mat [Dryhurst], e criámos um modelo vocal da minha própria voz que acabou por servir para fazermos *Godmother* com a Jlin. Apesar da inteligência artificial ser divertida e uma coisa excitante para se conversar, representa apenas vinte por cento da música. A maioria são vozes humanas a partilharem o mesmo espaço. Depois de viajar durante anos com *Platform*, senti falta de fazer música em comunidade.” Esses momentos comunais era tão desejados e necessários que ao vivo transformam-se em instantes magnéticos, aglutinadores de energia coletiva, que transbordam para fora do palco. Se as cadeiras não vos segurarem, fica dada a explicação.

Everything's almost entirely new in *Proto*: for electronic music, but, above all, for Holly Herndon, who lets her previous two great albums function as omens of what was to come. Her digital world is now a generous womb that protects and develops increasingly complex and challenging compositions, keen to survive in an idea of a post-human future. To do this, Holly Herndon created Spawn, an artificial intelligence entity born from her computer and part of the collective creator of *Proto*. But the beauty of this work is also its permanent connection with the human side, strengthened by the voices of a choir

that expands the history of our artistic and human conquests in an emotional, opulent and whispering register.

Intricate and intelligent, *Proto* speaks to us about artistic creation, the real and the fictitious body, and the moments when we are confronted with the dilemmas and pains of growing. "Why am I so lost?" asks Holly Herndon. In the midst of this giddy tumult, we find various answers.

VOZ, ELETRÔNICA
Holly Herndon
ELETRÔNICA, VÍDEO
Mathew Dryhurst

VOZ
Evelyn Saylor
Franziska Aigner
Albertine Sarges

Brevemente

VINCENT MOON
& PRISCILLA TELMON
RABIH BEAINI
& TIAGO MIRANDA

Música x

HÍBRIDOS:
OS ESPÍRITOS DO
BRASIL AO VIVO

10 DEZ 2019

TER 21:00

Grande Auditório

M/6

MONTANHAS
AZUIS +
CONVIDADOS

Música x

CASA DE NATAL

20 DEZ 2019

SEX 21:00

Grande Auditório

M/6

Culturgest