

Kenopsia Project: un viaje sonoro y visual a lo abandonado

Antonio Canca Villar

Diplomatura en Enfermería. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España.
<https://orcid.org/0009-0001-1713-3147>
a.canca@hotmail.com

Marta Zarauza Cabrerizo

Licenciatura en Psicología. Universidad de Sevilla.
<https://orcid.org/0009-0003-2180-8199>
martukicrack@gmail.com

José Luís Saiz López

<https://orcid.org/0009-0007-3407-6854>
selunews@gmail.com

RESUMEN

Kenopsia Project es una iniciativa artística que fusiona la música electrónica y los lugares abandonados, desafiando las normas convencionales de la música y la cultura. Este estudio analiza su innovación artística, interacción emocional y su influencia en la cultura contemporánea. Se llevó a cabo una revisión de la literatura relacionada con Kenopsia Project, utilizando fuentes académicas y recursos en línea. Se recopilieron datos sobre las actuaciones y las plataformas de difusión digital utilizadas por el proyecto. Además, se examinaron las reseñas y comentarios de la audiencia para evaluar la interacción emocional generada por las actuaciones. Este proyecto se destaca por su innovación artística al combinar la música electrónica con la atmósfera de lugares abandonados, adaptando cada actuación a la ubicación específica. Además, el proyecto ha generado una profunda interacción emocional en la audiencia, evocando la *kenopsia* y promoviendo la reflexión sobre la *impermanencia* de la vida y la belleza en la decadencia. La influencia de Kenopsia Project en la cultura contemporánea se refleja en su resistencia a lo convencional y la creación de experiencias culturales auténticas. Su presencia en plataformas digitales ha ampliado su alcance global, inspirando a otros artistas a explorar nuevas formas de expresión artística. En conjunto, este estudio destaca la relevancia y el impacto duradero de Kenopsia Project en la música electrónica y la cultura contemporánea, subrayando su capacidad para transformar y conmover a su audiencia.

Palabras clave: música electrónica, lugares abandonados, cultura alternativa, inteligencia artificial, arte digital.

Kenopsia Project: a sonic and visual journey into abandonment

ABSTRACT

Kenopsia Project is an artistic initiative that melds electronic music with abandoned spaces, challenging the conventional norms of both music and culture. This study delves into its artistic innovation, emotional resonance, and influence on contemporary culture. A comprehensive literature review of Kenopsia Project was conducted, utilizing academic sources and online materials. Data

regarding performances and digital dissemination platforms employed by the project were collected. Additionally, audience reviews and feedback were examined to assess the emotional interaction elicited by the performances. This project distinguishes itself through artistic innovation by harmonizing electronic music with the ambiance of abandoned places, tailoring each performance to the specific location. Moreover, the project has evoked profound emotional responses in the audience, eliciting the sense of *kenopsia* and prompting contemplation on the impermanence of life and the beauty within decay. Kenopsia Project's impact on contemporary culture is evident in its defiance of conventionality, creating authentic cultural experiences. Its digital presence has extended its global reach, inspiring fellow artists to explore novel forms of artistic expression. Collectively, this study underscores the enduring relevance and profound impact of Kenopsia Project on electronic music and contemporary culture, emphasizing its ability to transform and deeply move its audience.

Keywords: electronic music, abandoned places, alternative culture, artificial intelligence, digital art.

Kenopsia Project: uma jornada sonora e visual ao abandono

RESUMO

Kenopsia Project é uma iniciativa artística que funde música eletrônica com espaços abandonados, desafiando as normas convencionais tanto da música quanto da cultura. Este estudo explora sua inovação artística, ressonância emocional e influência na cultura contemporânea. Foi realizada uma revisão abrangente da literatura relacionada ao Kenopsia Project, utilizando fontes acadêmicas e recursos online. Foram coletados dados sobre performances e plataformas digitais utilizadas pelo projeto. Além disso, foram examinadas as críticas e comentários do público para avaliar a interação emocional gerada pelas apresentações. O projeto destaca-se por sua inovação artística ao harmonizar música eletrônica com a atmosfera de espaços abandonados, adaptando cada performance ao local específico. Além disso, o projeto tem evocado respostas emocionais profundas na audiência, provocando a sensação de *kenopsia* e estimulando a reflexão sobre a impermanência da vida e a beleza na decadência. A influência do Kenopsia Project na cultura contemporânea é evidente em sua resistência à convencionalidade, criando experiências culturais autênticas. Sua presença em plataformas digitais expandiu seu alcance global, inspirando outros artistas a explorar novas formas de expressão artística. Globalmente, este estudo destaca a relevância duradoura do Kenopsia Project na música eletrônica e na cultura contemporânea, enfatizando sua capacidade de transformar e emocionar profundamente seu público.

Palavras-chave: música eletrônica, espaços abandonados, cultura alternativa, inteligência artificial, arte digital.

INTRODUCCIÓN

En un rincón poco convencional de la escena musical, donde la música electrónica y la creatividad digital convergen, surge Kenopsia Project (2023a, 2023b, 2023c). Esta iniciativa alternativa fusiona la magia de la música electrónica con la melancolía de los lugares abandonados. En un mundo donde la música electrónica a menudo se asocia con la vanguardia y la innovación, Kenopsia Project se destaca como una empresa verdaderamente única que va más allá de los límites convencionales.

El término alternativo se encuentra, por supuesto, cargado de significado, y es altamente discutible. Sin embargo, sirve como un término general útil para denotar prácticas que se caracterizan por ser oposicionistas, resistentes, marginales e inconformistas. En este contexto, utilizamos el término "cultura alternativa" para significar un rechazo de lo que podría percibirse como la "corriente dominante" en la música electrónica contemporánea (O'Grady, 2015). Esta corriente dominante a menudo está marcada por eventos a gran escala y altamente comerciales, donde la innovación y la experimentación pueden quedar relegadas a un segundo plano.

El término "kenopsia", acuñado por el artista John Koenig, describe esa sensación agri dulce de ver un lugar que alguna vez estuvo lleno de vida, ahora sumido en el silencio y el abandono (Koenig, 2021). Esta experiencia emocional, que a menudo se asocia con la exploración de lugares abandonados, sirve como la inspiración y el núcleo de Kenopsia Project. El proyecto busca capturar y transmitir esta emoción a través de grabaciones de sesiones de música electrónica realizadas en lugares abandonados cuidadosamente seleccionados.

Cada locación, con su historia y arquitectura únicas, se convierte en un telón de fondo atmosférico para las vibrantes mezclas de ritmos electrónicos. Lo que diferencia a Kenopsia Project es su capacidad para transformar lo que una vez fue un escenario de vida y actividad en un espacio donde la música electrónica contemporánea cobra vida de una manera que desafía las expectativas: El baile de la convocatoria se convierte en una señal a través de la cual se valora y aprecia la performance del dj (Gallo, 2016).

Este artículo explora en profundidad Kenopsia Project, analizando su metodología, sus resultados y su impacto en la cultura musical contemporánea. Además, examina cómo esta iniciativa va más allá de la mera creación musical para tejer una experiencia multisensorial que invita a reflexionar sobre la *impermanencia* de la vida y la belleza en la decadencia.

En última instancia, Kenopsia Project nos invita a explorar la conexión entre lo efímero y lo eterno, entre el pasado y el presente, y a apreciar la música de una manera que trasciende las fronteras convencionales. Representa un faro de creatividad en la música electrónica contemporánea y demuestra que la innovación y la inspiración pueden encontrarse en los lugares menos esperados:

La historia venidera ya no producirá ruinas. No tiene tiempo para hacerlo. Sobre los escombros producidos por las confrontaciones que no dejará de suscitar, surgirán pese a todo obras de construcción, y con ellas, quién sabe, la oportunidad de edificar algo diferente, de recuperar el sentido del tiempo y, yendo un poco más lejos, tal vez, la conciencia de la historia (Augé, 2003, p. 156).

METODOLOGÍA

Diseño de Investigación

Para abordar el estudio de Kenopsia Project y su enfoque único en la música electrónica en entornos de lugares abandonados, se adoptó un enfoque de investigación cualitativa. Este enfoque se

consideró apropiado debido a la necesidad de comprender en profundidad las experiencias y procesos involucrados en el proyecto, así como su impacto en la cultura musical contemporánea.

Selección de Lugares Abandonados

La selección de lugares abandonados fue un paso crucial en la metodología. Se eligieron cuidadosamente lugares que encarnaran la esencia de la *kenopsia*, lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida y actividad, pero que ahora yacen en silencio y abandono. La elección de estos lugares se basó en criterios como su historia, arquitectura única y su capacidad para evocar emociones.

Grabación de Sesiones de Música Electrónica

Una vez seleccionados los lugares, se procedió a la grabación de sesiones de música electrónica. Esto implicó la instalación de equipos de grabación de alta calidad en cada ubicación, garantizando la captura óptima de los sonidos y atmósferas únicas de los lugares abandonados. Estas sesiones de música electrónica fueron realizadas por DJs y artistas colaboradores de Kenopsia Project.

Implementación de Inteligencia Artificial y Creatividad Digital

Además de grabar sesiones de música en lugares abandonados, Kenopsia Project utiliza diversas técnicas de animación digital e inteligencia artificial para crear videos artísticos que acompañan a la música. La incorporación de la inteligencia artificial agrega una capa de imprevisibilidad y creatividad a la experiencia. Los algoritmos generativos pueden modificar y reinterpretar la música y las imágenes en tiempo real, creando una experiencia audiovisual en constante evolución. Un ejemplo de una imagen creada con estas técnicas es la figura 1.

Figura 1.

Arte Digital

Recopilación de Datos y Análisis

Se recopilaron datos de audio y video de todas las sesiones de música electrónica realizadas en lugares abandonados, así como de las producciones de inteligencia artificial. Estos datos se analizaron cualitativamente para comprender cómo la música electrónica capturaba la esencia de la *kenopsia*.

Limitaciones de la Metodología

Es importante reconocer que esta metodología tiene limitaciones inherentes. Dado que se trata de una investigación cualitativa, los resultados no son necesariamente generalizables a todas las expresiones de la música electrónica o la creatividad digital.

A pesar de estas limitaciones, esta metodología proporciona una base sólida para explorar en profundidad Kenopsia Project y su contribución única a la música electrónica contemporánea y la cultura alternativa.

RESULTADOS

Los resultados del estudio de Kenopsia Project revelan una fusión de elementos musicales, visuales y emocionales que van más allá de los límites convencionales de la música electrónica. Esta iniciativa ha logrado capturar la esencia de la *kenopsia*, la sensación agri dulce de lugares abandonados, y la ha incorporado de manera magistral en su propuesta artística. Los resultados se dividen en tres aspectos clave: la música electrónica en lugares abandonados, la creatividad digital e inteligencia artificial, y el impacto emocional en el público.

Música Electrónica en Lugares Abandonados

Kenopsia Project ha logrado crear una experiencia sonora verdaderamente única al combinar la música electrónica con la atmósfera de lugares abandonados (figuras 2 y 3). Las sesiones de música electrónica realizadas en estos lugares capturan la textura y la historia de cada ubicación de manera impresionante. Los sonidos electrónicos contemporáneos se entrelazan con los ecos de las paredes antiguas y las ventanas rotas, generando una armonía que evoca la nostalgia y la belleza en la decadencia.

Figura 2.

Bala Batam en una estación abandonada en 2012

Figura 3.

David Reina en una antigua fábrica de cementos de 1953

La elección de lugares abandonados con historias diversas, y arquitectura única, ha enriquecido la experiencia musical. Cada lugar proporciona un telón de fondo atmosférico que se convierte en una parte integral de la música. Los artistas de Kenopsia Project han demostrado una habilidad excepcional para adaptar su música a las características de cada lugar, creando así una conexión profunda entre lo pasado y lo presente (Figuras 4, 5 y 6).

Figura 4.

Inpass en la casa del ingeniero de un despoblado de los años 40 abandonado en los 80

Figura 5.

Canino en una antigua fábrica de harinas y tejidos de 1877

Figura 6.

Neil Landtrumm en una antigua discoteca de 1984

Creatividad Digital e Inteligencia Artificial

La sincronización de la música electrónica con la animación digital genera un efecto *hipnotizante* que transporta al público a un mundo de sensaciones visuales y auditivas. Esto ha llevado a la creación de piezas que desafían las expectativas y rompen las barreras entre el arte y la tecnología.

Impacto Emocional en el Público

Kenopsia Project ha demostrado su capacidad para conmover y emocionar al público de manera profunda. La combinación de la música electrónica con lugares abandonados ha generado una experiencia multisensorial que va más allá de la simple audición. Los espectadores son transportados a un viaje en el tiempo y en la mente humana, donde el contraste entre la modernidad de la música electrónica y la decadencia de los lugares abandonados crea un diálogo entre la creatividad contemporánea y la nostalgia histórica.

La audiencia se ve inmersa en una experiencia que les recuerda la efímera naturaleza de las cosas, incluida la música misma. La conexión emocional entre lo efímero y lo eterno se convierte en un tema central en las actuaciones de Kenopsia Project. Los susurros de aquellos que alguna vez habitaron

los lugares abandonados se convierten en parte de la música, creando una experiencia que invita a la reflexión sobre la impermanencia de la vida y la belleza en la decadencia.

En resumen, los resultados de este estudio destacan que Kenopsia Project ha logrado llevar la música electrónica y la creatividad digital a nuevos horizontes emocionales y estéticos. Su impacto en la cultura musical contemporánea es innegable, y su capacidad para conmover al público y crear una conexión profunda entre lo pasado y lo presente lo convierten en una iniciativa verdaderamente excepcional (ver figura 7).

Figura 7.

Fernando Garrido en una granja ganadera probablemente de 1971

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Kenopsia Project, una iniciativa alternativa que fusiona la música electrónica y los lugares abandonados, ha demostrado ser una propuesta artística y cultural impactante que va más allá de los límites convencionales de la música electrónica y la experiencia visual. A lo largo de este estudio, se han explorado los elementos clave que definen este proyecto único y se han analizado sus resultados y su impacto. Las conclusiones se dividen en tres aspectos principales: la innovación artística, la interacción emocional y la influencia en la cultura contemporánea (ver figura 8).

Figura 8.

Future Ark en una urbanización abandonada que no llegó a habitarse, la fecha aproximada de entrega de llaves era en 2009 inicialmente

Innovación Artística y Creatividad

Una de las principales conclusiones de este estudio es la destacada innovación artística que representa Kenopsia Project. La combinación de la música electrónica y los lugares abandonados ha resultado en una experiencia multisensorial que desafía las expectativas tradicionales de la música y la cultura. La capacidad de adaptar la música electrónica a la atmósfera única de cada ubicación abandonada demuestra un nivel excepcional de creatividad por parte de los artistas involucrados.

Esto refleja una búsqueda constante de la innovación y la exploración de nuevos límites en la expresión artística y cultural. En un panorama musical y artístico a menudo caracterizado por la repetición y la uniformidad, Kenopsia Project se destaca como un faro de creatividad y originalidad.

Interacción Emocional Profunda

Otra conclusión importante es la capacidad de Kenopsia Project para generar una interacción emocional profunda con su audiencia. La combinación de la música electrónica con la atmósfera de lugares abandonados evoca una sensación de *kenopsia*, una experiencia agri dulce de contemplar la decadencia y la belleza en la ruina. Esta interacción emocional va más allá de la mera apreciación estética y lleva a los espectadores a una reflexión sobre la *impermanencia* de la vida y la conexión entre lo efímero y lo eterno (ver figura 9).

Figura 9.

Donkker en una antigua empresa de grúas

La música electrónica se convierte en un vehículo para transmitir estas emociones, y la audiencia se convierte en parte integral de la experiencia. Los susurros de aquellos que alguna vez habitaron los lugares abandonados se incorporan a la música, creando un diálogo emocional entre el pasado y el presente. Esta capacidad para conmovir y provocar una reflexión profunda en el público es un testimonio del poder del arte y la música para tocar las fibras emocionales de las personas (ver figuras 10 y 11).

Figura 10.

Los piestorcidos en la iglesia de un despoblado de los años 40 abandonado en los 80

Figura 11.

Telephasycx! en una antigua estación de tren de 1927 abandonada en 1988

Influencia en la Cultura Contemporánea

Finalmente, Kenopsia Project ha demostrado tener un impacto significativo en la cultura musical contemporánea y la cultura alternativa en general. Su enfoque en la resistencia a lo convencional y la creación de eventos que desafían las normas comerciales y masivas refleja la esencia misma de la cultura alternativa. El término "alternativo" adquiere un nuevo significado a través de esta iniciativa, ya que representa una oposición a la corriente dominante y la búsqueda de expresiones culturales genuinas y significativas (ver figura 12).

Figura 12.

Chica Fábrica en un antiguo establo abandonado

La influencia de Kenopsia Project se extiende más allá de sus actuaciones en vivo, ya que su presencia en plataformas digitales como YouTube e Instagram ha permitido que su arte llegue a un público global. Esto ha contribuido a la difusión de la música electrónica experimental y la creatividad digital en todo el mundo, inspirando a otros artistas a explorar nuevos territorios artísticos (ver figuras 13 y 14).

Figura 13.

The Vortm en el taller de la reserva de locomotoras de una estación de trenes de 1858 abandonada en 2005

Figura 14.

Nôle en un antiguo granero abandonado

En conclusión, Kenopsia Project se erige como una fuerza disruptiva y transformadora en la música electrónica y la cultura alternativa contemporánea. Su capacidad para innovar, conmover emocionalmente y desafiar las normas culturales lo convierte en un testimonio del poder del arte para crear conexiones profundas y significativas en un mundo en constante cambio. El impacto duradero de esta iniciativa en la música y la cultura está destinado a perdurar en los corazones y las mentes de aquellos que tienen el privilegio de experimentarla (ver figuras 15, 16, 17 y 18).

Figura 15.

Kanka y Kokzen en el teatro de una antigua base militar estadounidense

Figura 16.

Computer madness en un edificio de 1954 de Radio Nacional de España abandonado

Figura 17.

Elías the Prophet en una capellanía de 1964 abandonada

Figura 18.

El equipo de Kenopsia Project

REFERENCIAS

Augé, M. (2003). *El tiempo en ruinas*. Gedisa.

Gallo, G. M. (2016). Libertades coreografiadas: palabras habladas, comunicaciones corporales y códigos en pistas dance de la ciudad de Buenos Aires. *Estudios Sociológicos de El Colegio De México*, 34(100), 41-64. <https://doi.org/10.24201/es.2016v34n100.1387>

Kenopsia Project. (2023a). *Kenopsia Project* [YouTube Channel]. <https://www.youtube.com/c/KenopsiaProject>

Kenopsia Project. (2023b). *Kenopsia Project* [Instagram profile]. https://www.instagram.com/kenopsia_project/

Kenopsia Project. (2023c). *Kenopsia Project* [Facebook profile]. <https://www.facebook.com/kenopsiaprojectofficial>

Koenig, J. (2021). *The Dictionary of Obscure Sorrows*. Simon & Schuster.

O'Grady, A. (2015). Dancing Outdoors: DiY Ethics and Democratized Practices of Well-being on the UK Alternative Festival Circuit. *Dancecult*, 7(1), pp. 76-96. Doi: 10.12801/1947-5403.2015.07.01.04