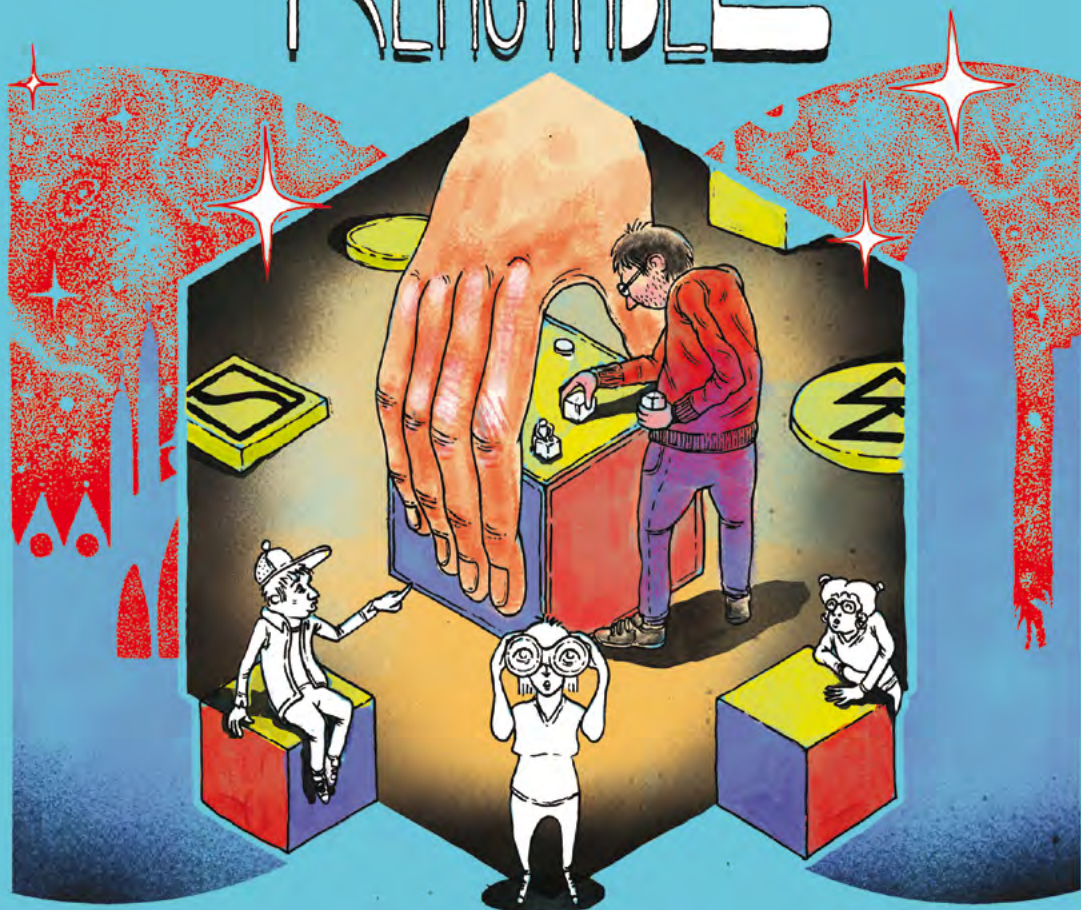

Recer
còmics
n. 1

A LA RECERCA DEL REACTABLE

LA RECERCA ES FA A LES UNIVERSITATS I ALS CENTRES DE RECERCA, PERÒ TAMBÉ EN ALTRES CAMPS. EN EL NOSTRE DIA A DIA PODEM TROBAR MOLTES APLICACIONS QUE SÓN EL RESULTAT D'IDEES QUE ES VAN GESTAR EN L'ÀMBIT DE LA RECERCA I QUE S'HAN MATERIALITZAT EN PRODUCTES I SERVEIS D'ÚS QUOTIDIÀ. AMB AQUESTA COL·LECCIÓ DE CÒMICS ES PRESENTEN EXEMPLES D'EMPRESSES DERIVADES (SPIN-OFFS), PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT, D'EXPLOTACIÓ DE

PATENTS, ETC., QUE PODEN ESTAR A L'ABAST DE TOT HOM.

<http://www.universitatsirecerca.gencat.cat/rececomics>

SEBASTIÀ ROIG (FIGUERES, 1965) LI AGRADEN MOLT ELS CÒMICS I FLIPA UN OU AMB LES VINYETES DE RICCARDO MICOLI. HA ESCRIT LA SÈRIE HORA ZERO I L'ÀLBUM LES EXTRAORDINÀRIES AVENTURES DE FRANCESC PUJOLS, DIBUIXATS PER TONI BENAGES I GALLARD, I EL ONE-SHOT DR. PORTLLIGAT, DIBUIXAT PER DAVID AYÉN.

RICCARDO MICOLI: NASCUT EL 1989 A MARTINA FRANCA, UNA CIUTAT SITUADA AL SUD D'ITÀLIA, VA CRÈIXER ENTRE OLIVERES, TOMAQUERES I ESTRANYES CONSTRUCCIONS DE PEDRA ANOMENADES TRULLI.

VA ESTUDIAR PINTURA I DECORACIÓ AL LICEO ARTISTICO STATALE «LISIPPO». HA ORGANITZAT DIVERSOS ESDEVENIMENTS DE GRAFIT I ART DE CARRER (STREET ART) A LA SEVA CIUTAT.

EN ACABAR ELS ESTUDIS, VA DECIDIR DEIXAR LA SEVA TERRA NATAL PER VIATJAR SEGUINT LA SEVA RECERCA ARTÍSTICA I AUTODIDACTA, I TREBALLAR AMB SERIGRAFIES, TATUATGES I MURALS.

TOT I QUE LA SEVA PASSIÓ PEL CÒMIC VA SER PRIMERENÇA, NO VA COMENÇAR A DIBUIXAR ART SEQUÈNCIAL FINS QUE VA ARRIBAR A CATALUNYA I VA COMENÇAR EL CURS DE CÒMIC DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY PAU GARGALLO DE BADALONA.

GUIÓ: Sebastià Roig

DIBUIX: Riccardo Micoli

DISSENY I MAQUETACIÓ: Riccardo Micoli i Toni Benages i Gallard.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: Toni Benages i Gallard, Escola Pau Gargallo, Sergi Jordà, Reactable Systems S.L., Xavier Serra, Grup de Tecnologia Musical, Universitat Pompeu Fabra.

COMITÈ EDITORIAL: Francesc Subirada i Curcó, Iolanda Font de Rubinat, Olga Alay, Salvador Maturana, Maricel Saball i Eloi Carbonell

TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ: T&S, Traduccions i Tractament de la documentació, SL

© 2017 SEBASTIÀ ROIG, sobre el text

© 2017 RICCARDO MICOLI, sobre els dibuixos

GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA
DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA

DL: B 18979-2017

ISBN: 978-843939582-9

BARCELONA, SETEMBRE DE 2017

BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP

Roig, Sebastià, autor

A la recerca del reactable = In search of the reactable. – (Recercòmic ; n. 1)

Publicació capiculada. – Text en català i anglès

ISBN 9788439395829

I. Micoli, Riccardo, 1989- artista II. Roig, Sebastià. A la recerca del reactable III. Roig, Sebastià. A la recerca del reactable. Anglès IV. Catalunya. Secretaria d'Universitats i Recerca V. Títol VI. Títol: In search of the reactable VII. Col·lecció: Recercòmic ; 1

1. Reactable – Història – Còmics 2. Instruments musicals electrònics – Història – Còmics

681.82(091)(0:741.52)

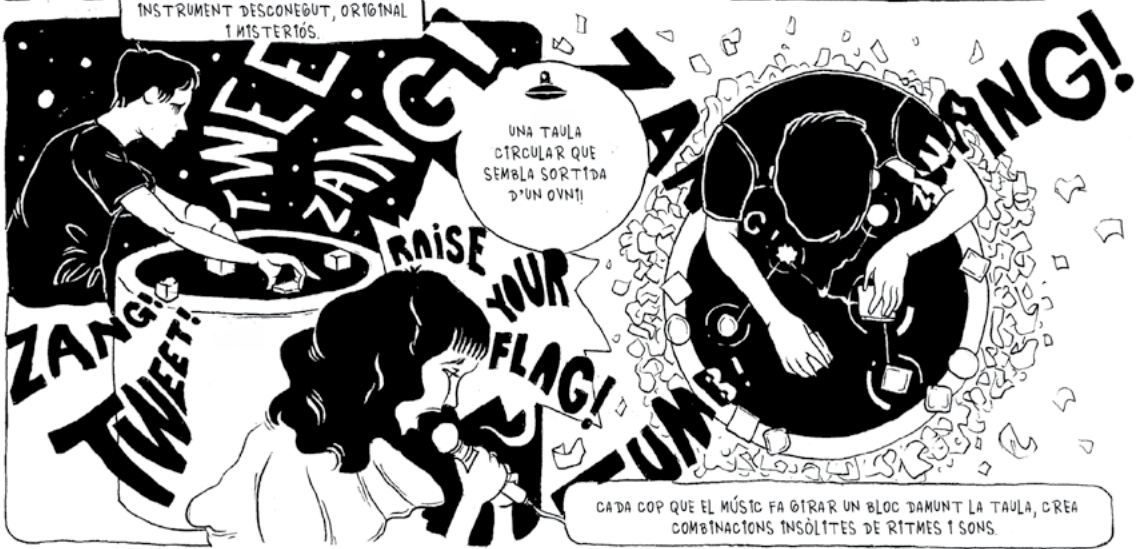

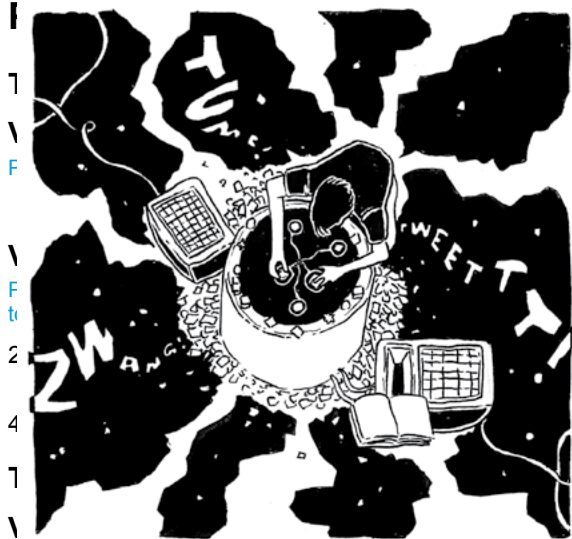
Aquesta publicació està subjecta a una llicència de Reconeixement – No Comercial (by-nc). Se'n permet la reproducció, distribució, comunicació pública i la generació d'obres derivades, sempre que se'n citi el titular dels drets (Sebastià Roig, sobre el text; Riccardo Micoli, sobre els dibuixos; Generalitat de Catalunya, sobre l'edició). No es permet un ús comercial de l'obra original. La llicència completa es pot consultar a: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca>

A LA RECERCA DEL
REACTABLE

DIBUXTOS:
RICCARDO MICOLI

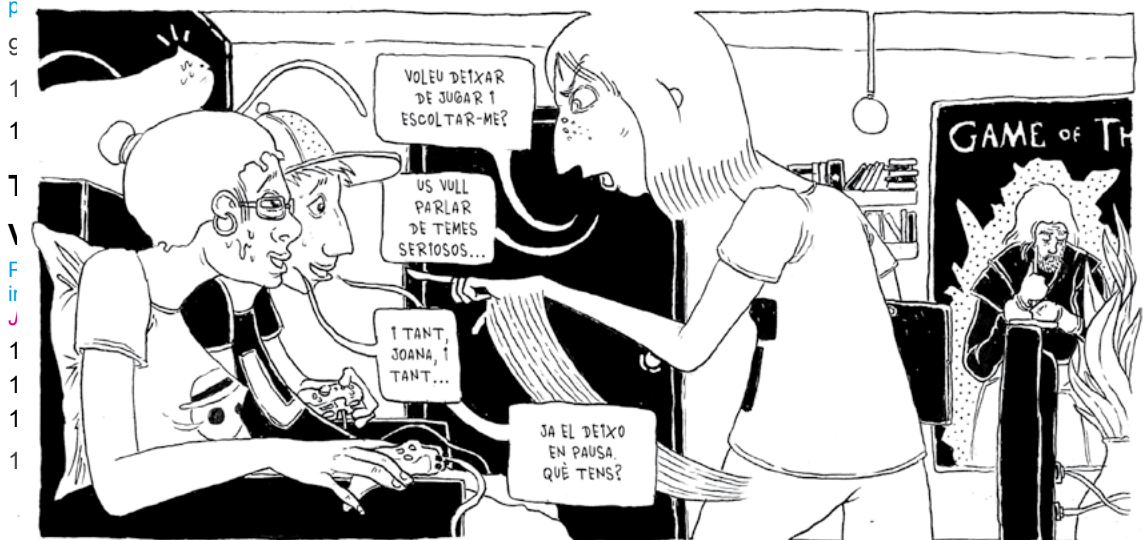
GUTÓ:
SEBASTIÀ ROIG

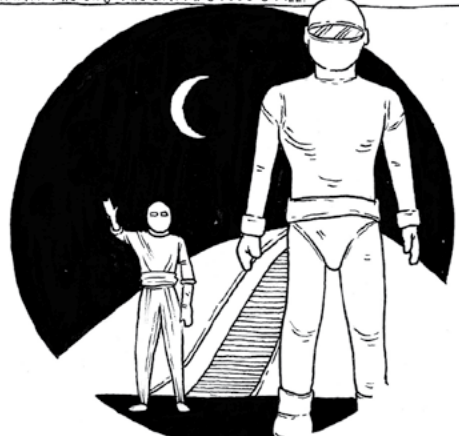
JOANA SAVALL FA SEGON DE BATXILLERAT. VOL TREBALLAR D'ENGINYERA DE SISTEMES AUDIOVISUALS.

VICTOR ZAMBRANO, FA PRIMER DE BATXILLERAT. VOL DEDICAR-SE AL DISENY DE VIDEOJOC.

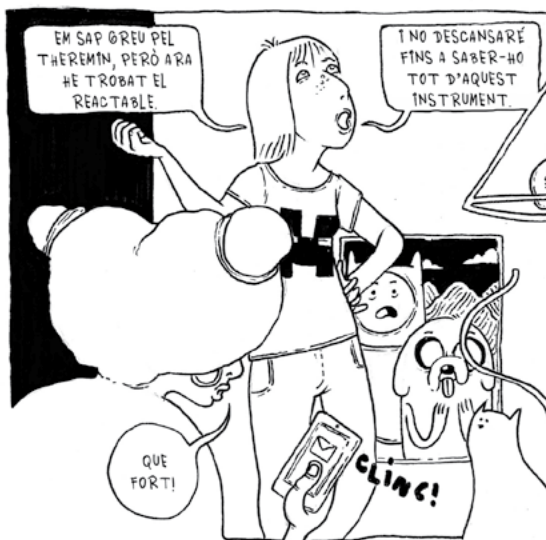

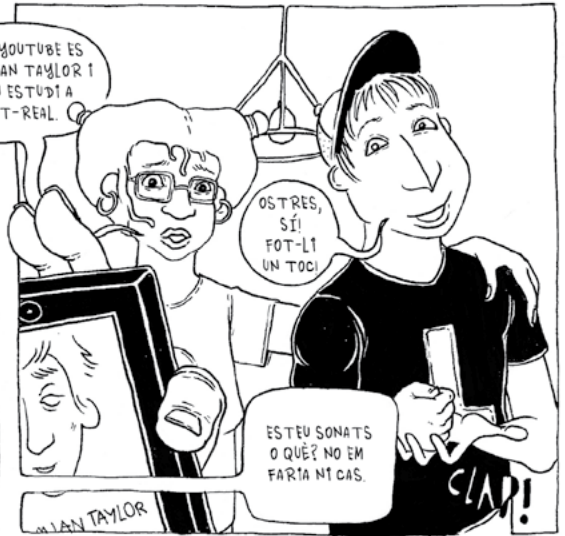

I TANTI... EL THEREMIN SONA A MOLTES PELLIS DE CIÈNCIA-FICCIÓ, COM ARA THE DAY THE EARTH STOOD STILL.

EL SEU SO, SEMBLANT AL D'UN VIOLÍ, CREAVA AMBIENTS ETERIS.

UALAI I PER QUÈ...
ES VA DECIDIR
A TOCAR-LO?

VA SER CASUAL... EL 2006, MENTRE
MESCLÀVEM EL DISC VOLTA DE BJORK, ENS VAN
PASSAR UNA DEMO QUE CORRIA PER YOUTUBE.

LA BJORK VA DIR: «SERIA DIVERTIT
TENTR-NE UN PER FER LA GTRA».

VATÓ PENSAR
QUE SÍ, QUE
MOLARIA, I
ME'N VATÓ
OBLIDAR.

TRES MESOS
DESPRES...
L'ESTAVA
TOCANT EN
DIRECTE!

QUAN VAM COMENÇAR LA
GTRA DEL 2007, A
COACHELLA, NOMÉS
L'HAVIA FET SERVIR
UNA HORETA O AIXÍ...
PER SORT, EL
REACTABLE TÉ UN ÚS
MOLT INTUITIU.

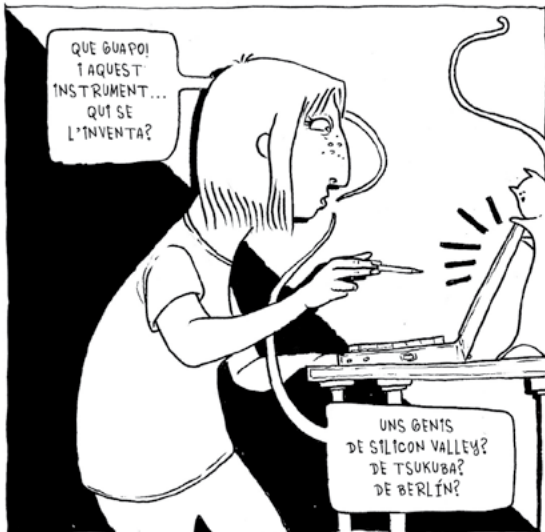

AL PRINCIPÍ,
NOMÉS EL TOCAVA A LES
CANÇONS FORTES.
PER GÈNERAR CAOS.
COM SI FOS UNA MÀQUINA
DE SOROLL.

PERÒ, A MESURA QUE
AVANÇAVA LA GTRA, EL
VAM INTRODUIR EN
MÉS CANÇONS. I VATÓ
TREURE MOLT DE
RENDIMENT A LA
FUNCIÓ DE REPRODUIR
SAMPLES.

VATÓ IDEAR UNA
FORMA DE TOCAR
«DESTREDA CONSTELLATION»
AMB EL REACTABLE
I ES VA CONVERTIR EN EL
NOSTRE DUO DE
CADA CONCERT.
VA SER PRECIÓS.

QUE GUAPÓ!
TAQUEST
INSTRUMENT...
QUI SE
L'INVENTA?

UNS GENS
DE SILICON VALLEY?
DE TSUKUBA?
DE BERLÍN?

M'HEU DIT
QUE ÉREU DE
BARCELONA,
OÍ?

DONCS SURT
D'AQUÍ.
DE LA VOSTRA
CIUTAT.

AL·LUCINA,
PADRINA!

DE BARCELONA?
ARA PLA!

ETI UN
MOMENT...
SEGUR QUE
NO ENS
PREN EL
PÈL?

NO, NO. L'HAN CREAT UNS
CIENTÍFICS CATALANS.
BUSQUEU-HO...

NOIS, PARLAR
AMB VOSALTRES
ÉS UN PLAER,
PERÒ TINC FEINA
I US HE DE
DEIXAR. MOLTA
SORT AMB EL
TREBALL. BYE!

BYE.
TORÀCIES
PER TOT!

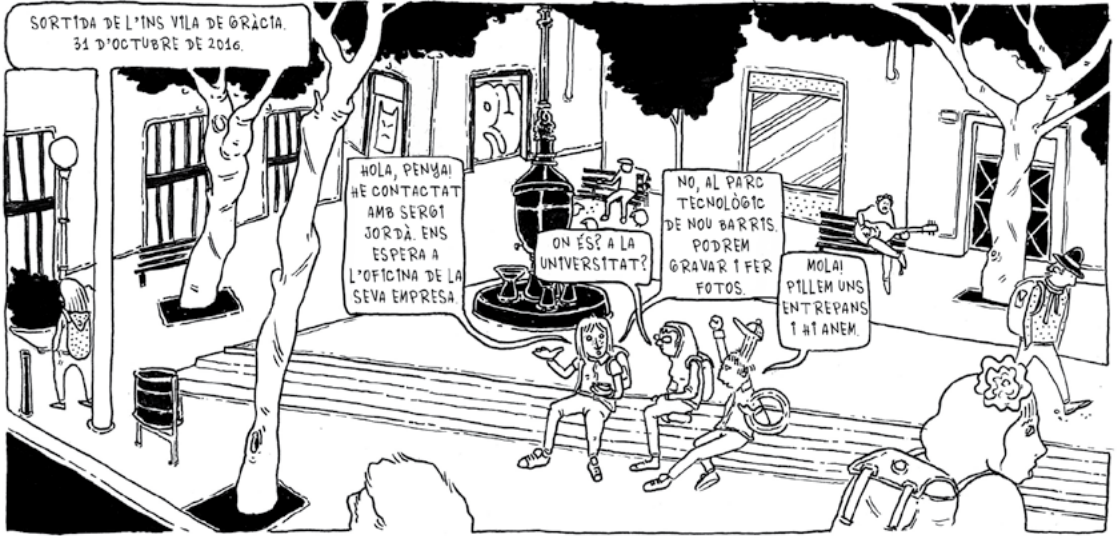

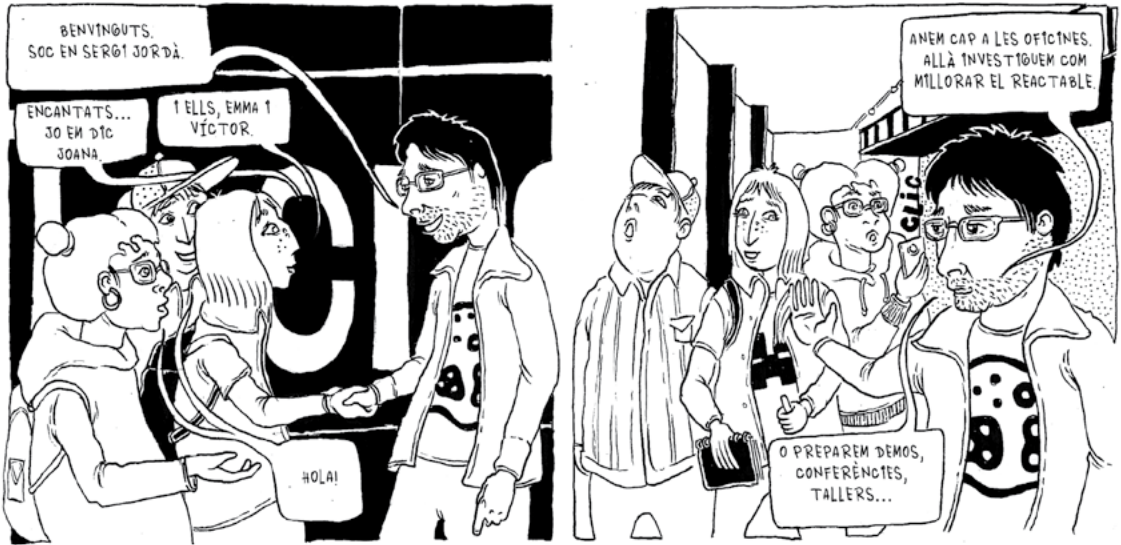
EN DAMIAN TE
RAÓ AIXÒ HO
HAN PARTIT UNS
INVESTIGADORS
DE LA
UNIVERSITAT
POMPEU FABRA
(UPF).

OSTRESI US IMAGINEU
QUE NOSALTRES,
D'AQUÍ A ALOUNS
ANYS, TREBALLEM EN
UNA RECERCA ATXÍ?
NO SÉ...
UNA TROBALLA QUE
TRASPASSI FRONTERES

PER QUÈ NO?
M'APUNTO A FER
UN VIDEOJOC QUE
ENS PERMETT
SER MÉS
OBERTS,
SOLIDARIS I
CREATIS.

GRÀCIES... I EL REACTABLE, COM SE'T VA ACUDIR?

SUPOSO QUE ÉS LA BARREJA DE DUES PASSIONS MEVES.

LA PRIMERA ÉS LA MÚSICA.

M'HI VAIG ENGANXAR AMB 14 ANYS.

CADA SETMANA EM COMPRAVA UN DISC DE ROCK PROGRESSIU.

ELS DE VAN DER GRAAF GENERATOR EM TORNAVEN BOTÓ.

COM QUE ERA CURTÓS, I VOLIA SABER COM FUNCIONAVEN LES COSES, FETA INSTRUMENTS MUSICALS.

I AIXÒ HO VAIG CONTINUAR FENT DE GRAN.

AGAFAVA CASSETS I PECES DE TELÈFON I FABRICAVA TRASTOS RARÍSSIMS.

L'ANY 1995, VAIG PRESENTAR ALS MEUS ALUMNES LA QWERTY CASTER. UNA GUITARRA AMB TECLAT D'ORDINADOR.

SEMPRE HE VOLGUT FER MÚSICA... AMB 17 ANYS, EM VAIG COMPRAR UN SAXO DE SEGONA MÀ.

L'ANY 1981, SENSE SABER GATRE SOLFEIG, TOCAVA FREE-JAZZ AMB VÍCTOR NUOLA, MARCELLI ANTÚNEZ, CLAUDIO ZULIAN I MIREIA TEJERO.

I LA SEGONA PASSIÓ?

AH...! LA VAO DESCOBRIR A LA UNIVERSITAT, A LA FACULTAT DE FÍSICA.

HI VAO ENTRAR EL 1979 I ME'N SORTIA BÉ, PERÒ LES ASSIGNATURES NO M'ENTUSIASMAVEN.

BOOM!
BOOM!
BOOM!
BOOM!

TOT VA CANVIAR L'ANY 1982, QUAN VAM FER «INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ».

UAH! ATXÓ ÉS EL FUTUR!

A L'AULA, HI HAVIA UN SOL ORDINADOR PER A TOTS ELS ALUMNES. NO N'HAVÍEM VIST MAT CAP, PERQUÈ NOMÉS SORTIEN A LES PELLÍCULES.

LA CLASSE VA DURAR DUES HORES, PERÒ EM VA CANVIAR LA VIDA.

PER QUÈ?

VAO DECIDIR QUE VOLIA APRENDRE A PROGRAMAR-LOS.

MENTRE JO APRENIA A PROGRAMAR, ANDERSON COMPONIA MÚSICA AMB ORDINADORS.

TAMBÉ ESTUDIAVA MOLT PEL MEU COMPTÉ.

A LA BIBLIOTECA, TENIEN SIS LLIBRES SOBRE COMPUTER MUSIC.

SABER ANGLÈS M'OBRIRIA LES PORTES DE L'INSTITUT NORD-AMERICÀ.

ME'LS VATO LLEGRIR MOLTS COPS. DE DALT A BAIX.

I TOT EL QUE DESCOBRIA HO PORTAVA A LA PRÀCTICA EN UN GRUP MUSICAL.

VATO ANAR FENT FINS AL JULIOL DEL 1989, QUAN VATO CONÈIXER UNA NOTÍCIA EXTRAORDINÀRIA.

ME N'HI VATO ANAR DISPARAT I EM VAN DONAR UNA BECA.

ES DEIA CLÒNICS I FÈIEM MÚSICA EXPERIMENTAL.

L'ANY 1990 EM VAN PAGAR EL BITLLET PER ANAR A UN CONGRÉS.

I L'ANY 1991 EM VAN ENVIAR A UN ALTRE A MONT-REAL.

AQUEST VA SER EL CONGRÉS IMPORTANT

PER QUÈ?

A LA INTERNATIONAL COMPUTER MUSIC CONFERENCE, A GLASGOW.

PERQUÈ, PER CASUALTAT, ALLÀ VAM CONÈIXER UN CRAC: XAVIER SERRA, QUE S'HAVIA DOCTORAT A STANFORD, ALS ESTATS UNITS.

EM DEIXES PARAT...

DEUS SER EL SEON CATALÀ DEL PLANETA INTERESSAT EN LA INFORMÀTICA MUSICAL.

VOLS DIR? EN DEVEN SER MÉS...

TARA, EN QUÈ TREBALLES?

FINS FA POC M'ESTAVA A CALIFÒRNIA, IN UN CENTRE DE RECERCA DE LA YAMAHA, PERÒ HE DECIDIT TORNAR A CATALUNYA.

M'HAN PROPOSAT QUE DIRIGEIXI LA FUNDACIÓ PHONOS.

A BARCELONA?

SI PER IMPULSAR LA RECERCA EN L'ÀMBIT MUSICAL, AMB ELS ORDINADORS I LES NOVES TECNOLOGIES... T'AGRADARIA PARTICIPAR-HI?

I TANTI!

MAGNÍFICI FAREM GRAN COSES!

GRÀCIES A L'OFERTA D'EN XAVIER, VAM TORNAR A BARCELONA. LA PHONOS TENIA LA SEU A LA FUNDACIÓ MIRÓ.

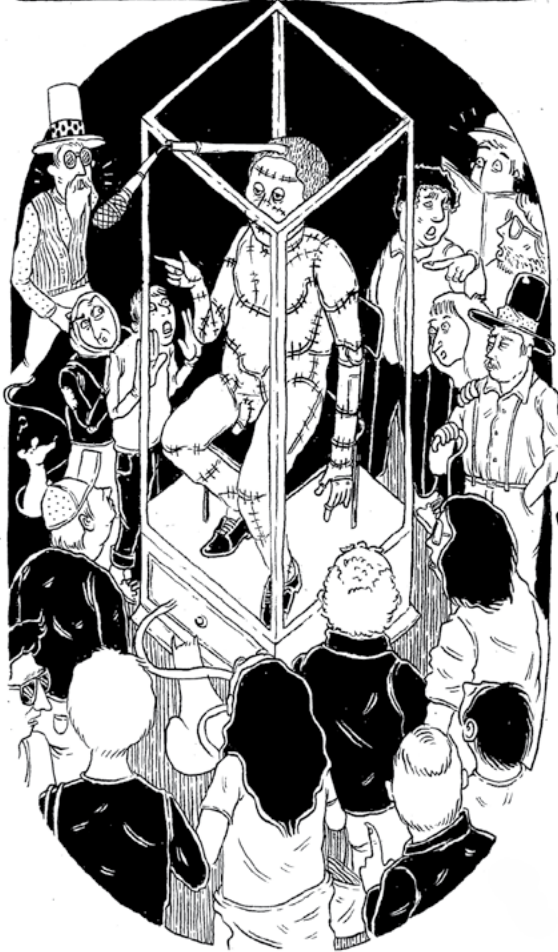
HEM D'OBTENIR UNA VEU SINTÈTICA QUE CANTI, PERÒ AMB LES ENTONACIONS NATURALS DE LA VEU HUMANA. COM HO VEUS?

COMPLICAT, PERÒ POSSIBLE...

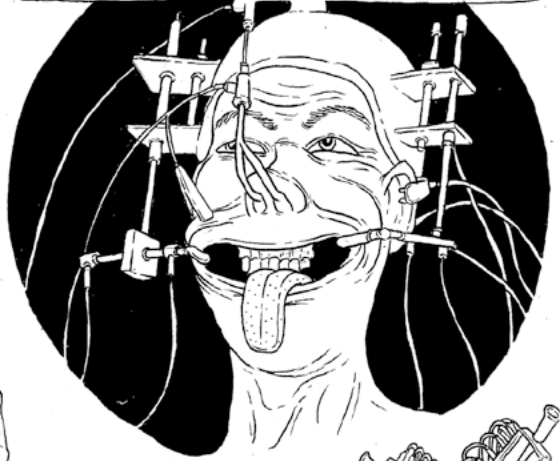

TREBALLÀVEM AMB UNS NEXT, ELS PRIMERS ORDINADORS DISSENYATS PER SINTETITZAR SO I MÚSICA.

EN AQUELLA ÈPOCA, VATÓ COL·LABORAR AMB L'ARTISTA MARCEL·LÍ ANTÚNEZ. PRIMER, A LA INSTAL·LACIÓ JOAN, L'HOMME DE CARN.

A EPÍZOO, GRÀCIES A UN EXOSQUELET, ELS ESPECTADORS PODIEN MANTULAR EL COS D'ANTÚNEZ COM SI FOS EL PERSONATGE D'UN VIDEOJOC.

EL MEU PROGRAMA DETECTAVA ELS SOROLLS PROPERS A LA VITRINA DE L'ANDROIDE, ELS ANALITZAVA I L'ACTIVAVA DE FORMES DIFERENTS.

FINALMENT, A AFÀSIA, EL MEU PROGRAMARI RECOLLIA INFORMACIÓ DE L'EXOSQUELET DE L'ACTOR, PROJECTAVA VÍDEOS I CONTROLAVA UNS ROBOTS MUSICALS.

TAMBÉ VATÓ TREBALLAR AMB LA FURA DELS BAUS, L'ANY 1997.

F@ust

VATÓ FER UN PROGRAMA DE CREACIÓ EN LÍNIA PER A L'ÒPERA FAUST 3.0.

GRÀCIES A AQUEST PROGRAMA, MIL INTERNUTES VAN PODER CREAR PECES CURTES DE MÚSICA EXPERIMENTALS.

D'AQUESTES PECES, CINQUANTA ES VAN INCLoure A L'ESPECTACLE.

OST RES!
QUINA
FETNADA...

SÍ, PERÒ
M'AGRADA
VA MOLT
FER-LA.

I TENIA UNS
ESTUDIANTS
BONS I MOLT
MOTIVATS.

E!
COM NOSALT
RES!

EL 2003, VAIG TÈNIR
UNA REUNIÓ
IMPORTANT AMB
XAVIER SERRA.

D'AQUELLA
TROBADA EN
VA SORDIR EL
PROJECTE DEL
REACTABLE

EL 2005, FAREM
LA
INTERNATIONAL
COMPUTER
MUSIC
CONFERENCE A
BARCELONA

ENTRE ALTRES COSES, ENS AGRADARIA
PRESENTAR-HI UN PROJECTE TEU.
I QUE SIGUI POTENT.

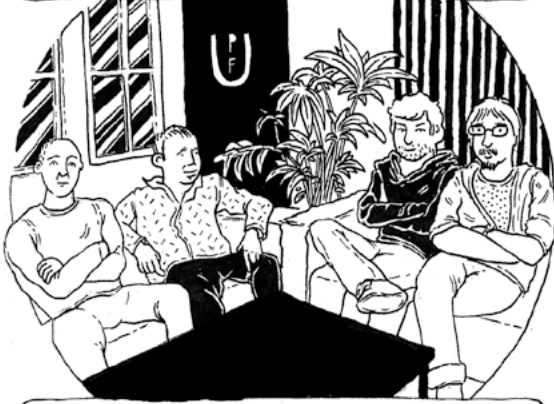

MOLTES GRÀCIES...
DEIXA'M RUMIAR-HI UNS QUANTS DIES.

VINGA! ENGRESCA'M ALOUNS DELS
ESTUDIANTS DE DOCTORAT
I ENGUEU LA MAQUINÀRIA...

QUAN VAIG TÈNIR CLAR EL PROJECTE, VAIG MUNTAR UN EQUIP AMB TRES DOCTORANDS: GUNTER ØEIBER, MARTIN KALTENBRUNNER I MARCOS ALONSO

EREN BONÍSSIMS. CADASCUN EN LA SEVA ESPECIALITAT.

PER FER RECERCA NO CAL SER UN SUPERDOTAT.

NOMÉS CAL ABOGAR-HI MOLTES HORES I MOLTA PASSIÓ

VAIG EXPLICAR A LA RESTA DE L'EQUIP QUE FARIEM: UN INSTRUMENT ELECTRÒNIC QUE MARCARIA UN ABANS I UN DESPRÉS EN ELS SINTETITZADORS MUSICALS

SERIA TAN RIC I TAN OBERT COM UN INSTRUMENT TRADICIONAL

PERÒ TOCAR-LO RESULTARIA MOLT MÉS FÀCIL I DIVERTIT.

EL PODRIES FER SERVIR SENSE SABER RES DE MÚSICA

PERÒ EL SEU APRENTATGE NO S'ACABARIA MAI.

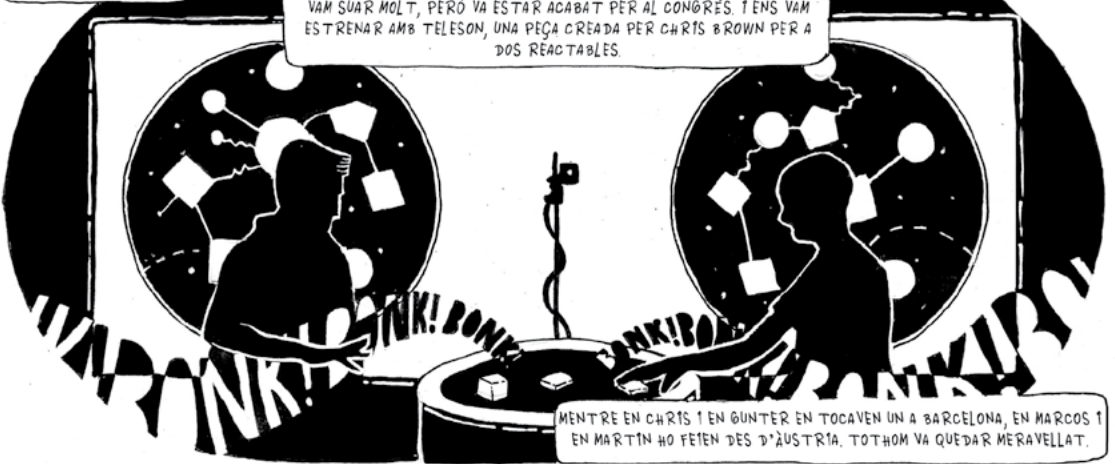
VOLÍEM ACONSEGUIR TOT AIXÒ.

TAMB LA TECNOLOGIA ACTUAL, PODÍEM.

SOAE, BARCELONA.
4 DE SETEMBRE DE 2005

HAURÀS DE BUSCAR UNA EMPRESA, PER PODER TRANSFERIR-LI EL TEU CONEIXEMENT I QUE EL DESENVOLUPI.

¿SI NO EN TROBES CAP?

POTS FER COM NOSALTRES I CREAR-LA, AMB EL SUPORT DE LA UNIVERSITAT, VAM CREAR UNA SPIN-OFF PER COMERCIALIZAR EL FRUIT DE LA RECERCA.

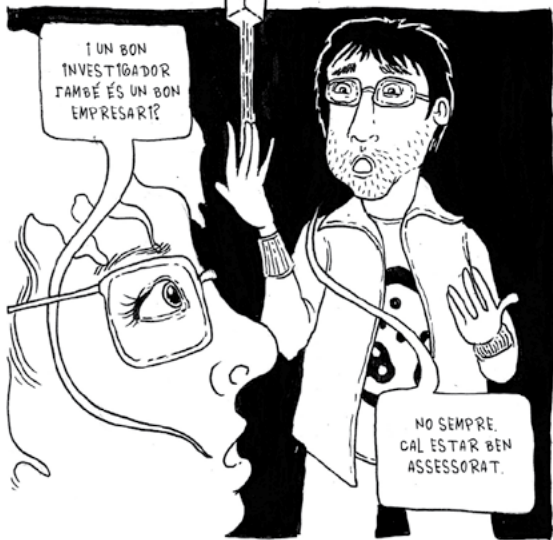

¿GESTIONAR UNA EMPRESA ÉS MOLT DIFÍCIL?

COSTA, COM TOT, PERÒ VAL LA PENA.

SI HEU TREBALLAT EN UN PROJECTE SÓLID I POTENT, DISPOSAREU D'UN PUNT DE PARTIDA MOLT VALUÓS.

¿UN BON INVESTIGADOR TAMBÉ ÉS UN BON EMPRESARI?

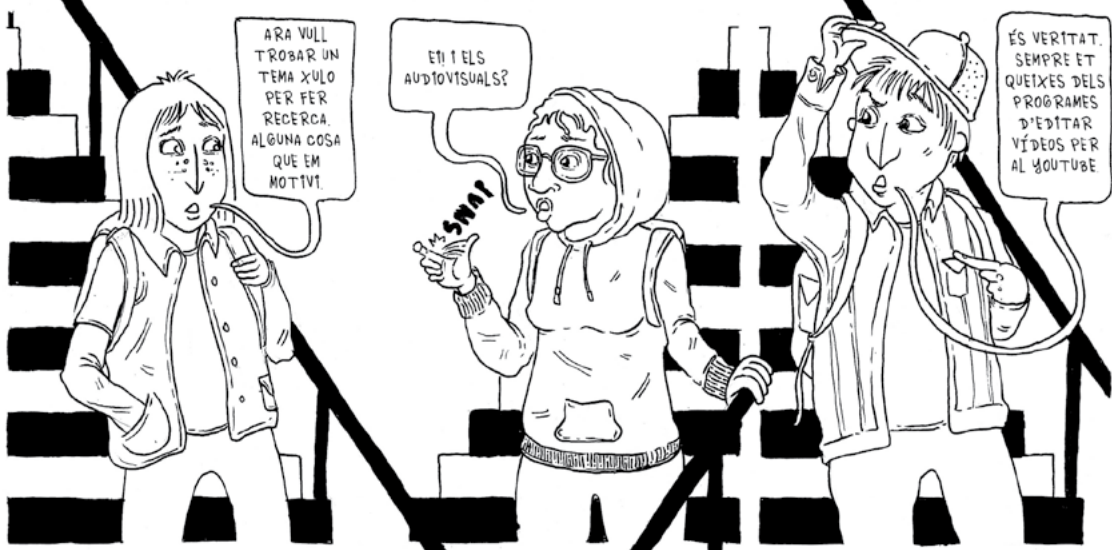
NO SEMPRE CAL ESTAR BÉN ASSESSORAT.

PERÒ SI L'APASSIONA LA SEVA FEINA, ÉS MÉS FÀCIL QUE LA TIRI ENDAVANT.

NO CAL MUNTAR UNA EMPRESA. SI HI HAS DE TREBALLAR A DESGANA, TAMBÉ POTS COL·LABORAR AMB ALTRES EMPRESES DEL SECTOR.

FIN