

RECENSIÓN. ATOM™: EL VIAJE SONORO DE UN INCONFORMISTA

© Ximo Noguera.

Escritor y máximo responsable del sello Industrial Complexx de Valencia. España.
info@industrialcomplexx.com

NOGUERA, Ximo (2025). "Recensión. ATOM™: El Viaje Sonoro de un Inconformista". Montilla (Córdoba), España: Revista Procedimentum nº 14. Páginas 206-214.

1. Referencia bibliográfica del libro.

• NOGUERA, Ximo (2023). ATOM™: El Virtuoso Inconformista. Valencia (España): Industrial Complexx. Disponible en: <https://industrialcomplexx.com/producto/atom-el-virtuoso-inconformista/>

2. Introducción: Atom™ y la evolución del arte en tiempos de cambio.

"Las ciudades, el transporte, la tecnología, la alimentación, la música e incluso nuestra propia existencia han evolucionado considerablemente en las últimas décadas, independientemente de que cada individuo asuma su capacidad para integrarse en este progreso.

En las distintas disciplinas artísticas observamos una expansión desigual, marcada fuertemente por la potenciación técnica, los valores humanos, las nuevas vías de comunicación, la monopolización informativa o el simple conformismo. Sin embargo, cada sujeto es libre de situarse donde se sienta más cómodo o de exigirse mejorar para continuar avanzando". Prólogo del libro por Ximo Noguera.

3. Atom™: Explorando los límites de la música electrónica.

Atom™, el virtuoso inconformista, es un libro que escribí para profundizar en la trayectoria artística de uno de los productores más multifacéticos y versátiles de la escena electrónica internacional. Es un documento que considero muy apropiado para entender la progresión y los distintos caminos musicales que ha tomado este artista alemán desde mediados de la década de los 80, con Lassigue Bendthaus, hasta la actualidad con Atom™.

El argumento se fundamenta en las memorias de Uwe Schmidt, derivadas de horas de entrevistas que llevé a cabo con él. Como autor del libro y responsable de Industrial Complexx, decidí añadir también diversos testimonios, algunos de ellos de personas cercanas a Uwe Schmidt o a sus proyectos, como la banda francesa Opéra Multi Steel y el artista alemán Dieter Mauson, quienes compartieron conmigo sus impresiones sobre los lanzamientos de Uwe en NG Medien a finales de los 80. Franz Bretschneider, uno de los dos capos de Raster, también dejó sus impresiones sobre el trabajo de Atom™ en su sello. Tobias Freund me detalló cómo fueron los inicios de Uwe, y el italiano Saverio Evangelista me habló sobre la relación entre Atom™ y Esplendor Geométrico.

Asimismo, conté con la participación de otros colaboradores que respetan y conocen muy bien el trabajo de Atom™, como Mauri, Ángel Molina y Ruth G. Núñez. Cada uno de ellos añadió sus impresiones sobre la trayectoria de este artista, y en el caso de Ruth, habló sobre Pete Namlook, una figura clave en el desarrollo artístico de Uwe Schmidt.

En octubre de 2023 presenté el libro en el festival alicantino Ensolab. En diciembre de ese mismo año, lo presenté nuevamente en el festival Ombra, en Barcelona, donde compartí mesa con Ángel Molina y Andrés Noarbe, y Uwe Schmidt participó desde la distancia a través de una videoconferencia. El 30 de marzo de 2024 volví a presentarlo en Barcelona, esta vez en el Festival Mostra, y compartiendo mesa con Mauri y con el propio Uwe Schmidt.

4. Nuevas alianzas: La experimentación y el compromiso creativo de Atom™.

En 1992, Uwe Schmidt, conocido en ese momento como Atom Heart y Lassigue Bendthaus, se consolidaba como una figura destacada en la escena musical electrónica de Frankfurt. Estos dos alter egos le aportaban un notable prestigio, pero no representaban la totalidad de su actividad creativa. Schmidt, inquieto por naturaleza, exploraba constantemente nuevos caminos musicales bajo múltiples alias. Uno de ellos, i, surgió como un proyecto solitario orientado al acid y las secuencias de la icónica Roland TB-303. Aunque este alias no alcanzó la popularidad de otros, simbolizó su deseo de experimentar sin ataduras y marcó el inicio de una colaboración importante con Olaf Finkbeiner.

En ese tiempo, tanto Uwe como Olaf trabajaban juntos en la discográfica Parade Amoureuse, tras haber colaborado previamente con Laiki Kostis en la producción de Maße. La escena musical de Frankfurt, donde ambos se movían, era un ecosistema ecléctico y enérgico, dominado por un espíritu Do it Yourself que mezclaba entusiasmo y creatividad con limitaciones técnicas y ocasional inexperiencia. En esta contracultura, Uwe y Olaf absorbieron lecciones valiosas sobre cómo operaban los sellos independientes, las bandas y los artistas para sobrevivir en un entorno que requería ingenio y autogestión.

Fue en este contexto que Olaf tomó una decisión crucial: prescindir de las discográficas tradicionales y fundar su propio sello, Pod Communication. Este proyecto, lanzado en 1992 con el apoyo inicial de un inversor, buscaba romper con las limitaciones que ambos habían identificado trabajando en otros sellos. El espíritu independiente de Pod Communication resonó profundamente con el enfoque creativo de Uwe, quien veía la música como un medio de autoexpresión más que como un producto comercial.

El compromiso de Uwe Schmidt con la música siempre estuvo anclado en su curiosidad creativa, más que en el deseo de alcanzar el reconocimiento. Para él, todo empezó de manera inocente, con largas horas en el estudio programando, secuenciando, editando y mezclando, centrado únicamente en perfeccionar su arte. Sus primeros lanzamientos en vinilo y las oportunidades de realizar entrevistas o actuaciones en vivo no fueron más que una consecuencia natural de su trabajo, no una meta deliberada. Esta actitud se reflejó en cada etapa de su carrera, convirtiendo su catálogo musical en un vasto archivo de experimentación y riesgo creativo.

El patrimonio musical de Uwe Schmidt incluye más de 1.800 temas, muchos de los cuales nunca llegaron a una audiencia amplia ni recibieron la atención que merecían. Para él, el proceso creativo siempre tuvo más valor que el resultado comercial. Si bien encontraba gratificante que su música pudiera ser apreciada por otros, nunca fue ese su principal objetivo. Esto le otorgó una libertad única: arriesgarse a explorar nuevas ideas sin miedo al fracaso o a no cumplir con las expectativas del mercado.

En este sentido, su colaboración con Olaf y el surgimiento de Pod Communication simbolizaron una nueva etapa de alianzas y experimentación, en la que Uwe pudo mantener su autonomía artística y seguir fiel a su filosofía. Este enfoque lo distinguió como un creador incansable, capaz de evolucionar constantemente y de redefinir los límites de la música electrónica. (Ximo Noguera, 2023 páginas 42-43).

5. El lugar idóneo: Amistad y creatividad en la obra de Uwe Schmidt.

Durante la primera mitad de los años 90, Uwe Schmidt consolidó su reputación no solo como un productor excepcional, sino como un colaborador generoso y comprometido. Este período lo llevó a participar en proyectos clave de la escena electrónica de Frankfurt y a establecer relaciones creativas que marcarían su trayectoria musical.

En 1992, mientras trabajaba con Pascal F.E.O.S. y producía el primer disco de Ongaku junto a Ata y Heiko Schäfer, Uwe recibió un encargo especial de Laiki Kostis, quien confiaba plenamente en su capacidad para garantizar una buena producción. Este encargo resultó en la creación de Gunafa 2000, uno de los dos singles que Station Rose lanzó bajo el sello Cyclotron. Station Rose, un dúo formado en Viena en 1988 por la artista visual Elisa Rose y el músico Gary Danner, había trasladado recientemente su base a Frankfurt, donde comenzaron a colaborar estrechamente con Uwe.

Durante la grabación del EP, Uwe se hizo amigo de Elisa y Gary, una relación que abrió la puerta a otro encuentro crucial en su vida. Un día, Gary pidió visitar el estudio de Uwe acompañado de un amigo, Tetsu Inoue, un músico japonés radicado en Nueva York. La reunión, que en un principio parecía ser un simple encuentro casual, terminó convirtiéndose en el comienzo de una amistad duradera y una colaboración creativa entre Uwe y Tetsu. Aunque Tetsu llegó con la intención de observar y no intervenir, su conexión con Uwe se fortaleció rápidamente, y el japonés terminó participando en la sesión de grabación.

Sin embargo, este encuentro también marcó un conflicto entre Tetsu y Gary, quienes dejaron de hablarse definitivamente después de esta sesión. Tetsu regresó a Nueva York, pero mantuvo el contacto con Uwe. Poco después, cuando Uwe planificó un viaje a Costa Rica que requería una escala en Estados Unidos, aceptó la invitación de Tetsu para pasar unos días en su casa en Manhattan. Aunque Uwe no llevó equipo consigo, Tetsu contaba con un estudio en su apartamento. Este espacio se convirtió en el escenario perfecto para que ambos exploraran su creatividad, resultando en la grabación de una serie de pistas que formarían su primer álbum homónimo bajo el proyecto DATacide, lanzado por POD Communication.

La colaboración entre Uwe y Tetsu no fue solo un experimento aislado; estuvo cimentada en una profunda amistad que permitió la continuidad de sus proyectos conjuntos. Este vínculo personal fue clave para la creación y el éxito de DATacide. Aunque su primer trabajo fue grabado en Nueva York, los siguientes álbumes del dúo se realizaron en Frankfurt, en el estudio de Uwe.

La historia de DATacide y la relación entre Uwe y Tetsu ilustran un aspecto esencial del enfoque artístico de Uwe Schmidt: su carácter afable y su disposición a dar lo mejor de sí mismo en cualquier colaboración. Estas cualidades, junto con su habilidad técnica, facilitaron numerosas interacciones con otros músicos durante sus primeros años en la escena electrónica. Uwe se convirtió en un puente creativo entre artistas, ayudando a dar forma a una era de innovación musical en Frankfurt. (Ximo Noguera, 2023 páginas 58-59).

Procedimentum

Revista Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música

© Pedro Pablo Gallardo Montero

6. El futuro es cosa del pasado: Uwe Schmidt y el desafío de lo convencional.

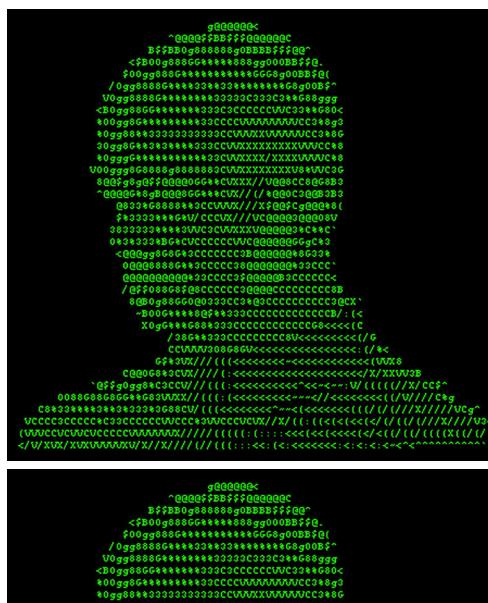
La primera década del nuevo milenio trajo consigo cambios significativos en la música electrónica, marcados por el auge del minimalismo como estilo dominante. Sellos como Minus y ciudades como Colonia se convirtieron en epicentros de esta tendencia, regenerando y comercializando un enfoque musical que ya existía pero que ahora era explotado con un propósito diferente. Aunque muchos productores y discográficas rápidamente se adaptaron a esta nueva ola, otros artistas, como Uwe Schmidt, se sintieron profundamente desconectados de esta corriente. Para él, esta etapa estuvo llena de propuestas que consideró carentes de significado y excesivamente simplificadas, un período que describiría como poco inspirador y falto de propósito.

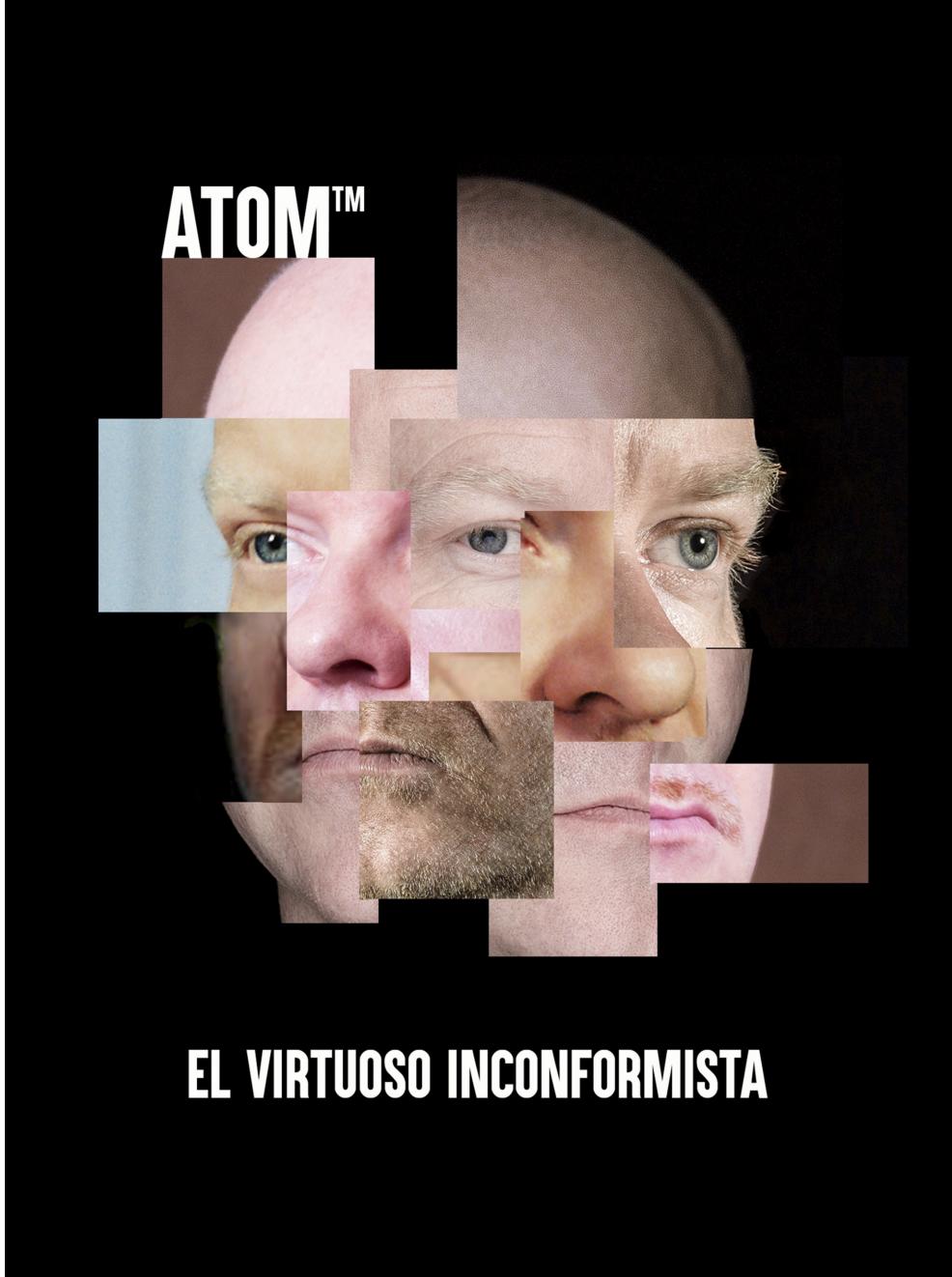
Uwe había comenzado a notar esta desconexión mucho antes, en 1994, cuando percibió un cambio profundo en la dinámica de la escena musical. Para él, la esencia del constructivismo y el romanticismo que había definido la música electrónica como un esfuerzo colectivo y auténtico estaba siendo reemplazada por el protagonismo individual, el ansia de notoriedad y un enfoque más comercial. Esta sensación lo llevó a tomar un camino alternativo, evitando lo que muchos anhelaban y abrazando un enfoque más experimental y atrevido.

Fue durante esta etapa que nacieron proyectos innovadores como Señor Coconut, Flanger y álbumes conceptuales como Pop Artificielle. Estas obras se alejaban radicalmente de los estándares de la música electrónica, explorando territorios musicales híbridos que, en ese momento, no tenían precedentes. El primer álbum de Señor Coconut, por ejemplo, tuvo un éxito significativo en Japón, pero en otros lugares fue recibido con incompreensión. Por otro lado, Flanger no logró atraer la atención de la prensa ni de otros músicos, lo que reforzó la percepción de Uwe de que sus contemporáneos veían sus esfuerzos como algo extraño o fuera de lugar.

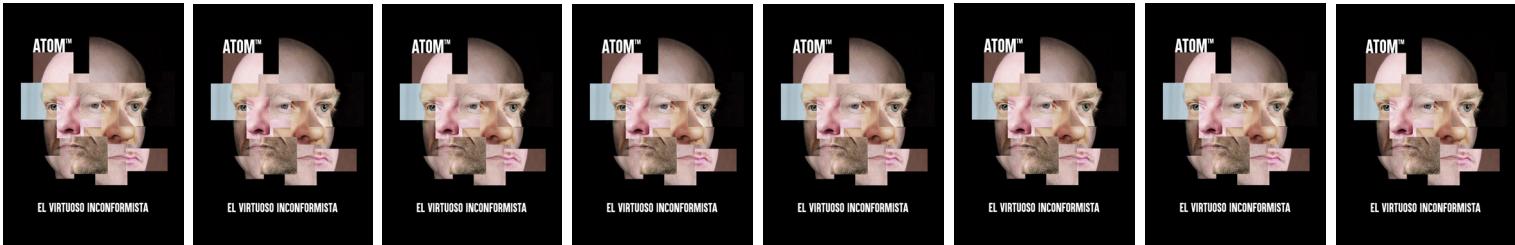
Estos años de experimentación fueron, sin duda, un período desafiante. Uwe probó ideas innovadoras y creó fusiones musicales que no habían sido exploradas antes. Algunas de estas iniciativas tuvieron éxito, mientras que otras no lograron conectar con su audiencia o con la crítica. Sin embargo, Uwe no sentía la necesidad de cumplir con las expectativas de la escena musical. Su motivación era puramente personal: seguir su propia visión creativa sin preocuparse por el reconocimiento externo.

En un contexto donde la mayoría buscaba adaptarse y alinearse con las tendencias del momento, Uwe Schmidt optó por un camino paralelo. Rechazó las fórmulas fáciles y predecibles, apostando por proyectos que reflejaban su individualidad y su compromiso con la innovación. Este enfoque, aunque arriesgado, consolidó su reputación como un artista único, dispuesto a desafiar las normas y a redefinir constantemente los límites de lo posible en la música. (Ximo Noguera, 2023 página 98).

NOGUERA, Ximo (2023). ATOM TM: El Virtuoso Inconformista. Valencia (España): Industrial Complexx. Disponible en: <https://industrialcomplexx.com/producto/atom-el-virtuoso-inconformista/>

De izquierda a derecha: Mauri, Uwe Schmidt, Ximo Noguera, Helena.

De izquierda a derecha: Mauri, Uwe Schmidt, Ximo Noguera, Helena.

De izquierda a derecha: Mauri, Tobias Freund, Noe Stellar, Uwe Schmidt, Ximo Noguera.

Festival Mostra, Castell de Montjuïc, Barcelona.

6. Referencias bibliográficas.

(1) ROSADO, Pavel (2018). *“El infinito creativo de Uwe Schmidt”*. Ciudad de publicación: No especificado (publicación digital). Revista: Depósito Sonoro. Texto explicativo: Examina la prolífica carrera de Uwe Schmidt, destacando sus alias y colaboraciones importantes. Se refiere a su impacto en la música electrónica y a su capacidad para reinventarse constantemente. Disponible en: <https://depositosonoro.com/2018/04/09/el-infinito-creativo-de-uwe-schmidt/> (consulta: 09/10/2024).

(2) NOGUERA, Ximo (2020). 40 años de música electrónica, industrial y experimental en España. Valencia: Editorial Industrial Complexx. Texto explicativo: es una obra dedicada a los pioneros de la música electrónica y experimental en España, con un enfoque especial en grupos como Esplendor Geométrico. Publicado bajo la plataforma Industrial Complexx, que comenzó como una web de reseñas y evolucionó hacia un sello discográfico y revista, el libro ofrece una visión profunda de la evolución de estos géneros en el país, cubriendo sus desafíos y logros desde los años 80. Agotado.

(3) Sin autor (2023). *“The Atom™ Theory: en la mente cosmológica de Uwe Schmidt”*. Ciudad de publicación: No especificado (publicación digital). Revista: Vice. Texto explicativo: Un análisis del enfoque filosófico y experimental de Uwe Schmidt, con menciones a su versatilidad como creador y a influencias como Haruomi Hosono de Yellow Magic Orchestra. Disponible en: <https://www.vice.com/es/article/the-atom-theory-en-la-mente-cosmolgica-de-uwe-schmidt/> (consulta: 09/10/2024).

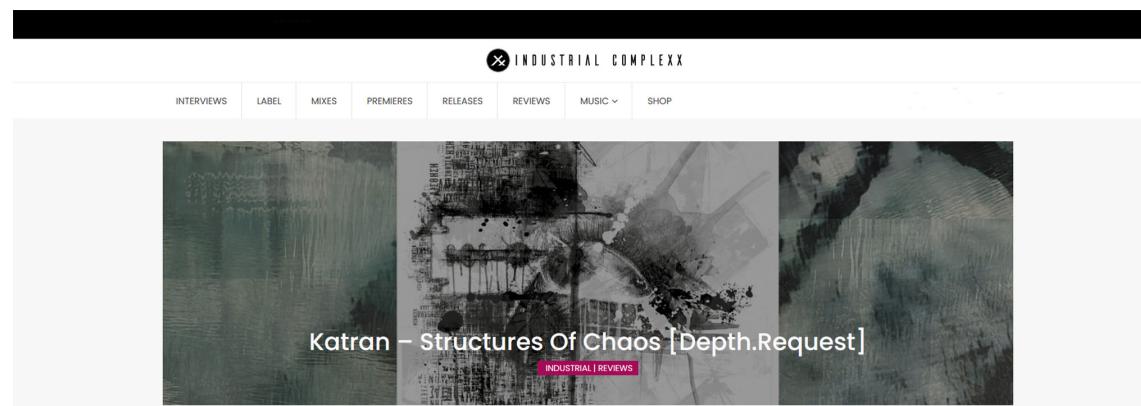
(4) Sin autor (2023). *“Bill Laswell & Pete Namlook: The Outland Series”*. Ciudad de publicación: No especificado (publicación digital). Revista: Forced Exposure. Texto explicativo: Artículo que explora la serie Outland, una colaboración entre Bill Laswell y Pete Namlook, con menciones a su impacto en la música ambient y su conexión con otros proyectos de FAX como los de Uwe Schmidt. Disponible en: <https://www.forcedexposure.com/Catalog/laswell-pete-namlook-bill-outland-6cd/CSR.327CD.html> (consulta: 09/10/2024).

(5) Sin autor (2024). *“Remembering the pioneering artist Pete Namlook”*. Ciudad de publicación: No especificado (publicación digital). Revista: Orb Mag. Texto explicativo: Reflexiona sobre el legado de Pete Namlook, sus proyectos emblemáticos como Datacide con Uwe Schmidt, y su influencia en la música ambient y experimental. Disponible en: <https://www.orbmag.com/features/remembering-the-pioneering-artist-pete-namlook-and-his-fax-label/> (consulta: 09/10/2024).

(6) Sin autor (2024). *“Interview: Atom™”*. Ciudad de publicación: No especificado (publicación digital). Revista: Orb Mag. Texto explicativo: Entrevista en profundidad con Uwe Schmidt, en la que habla de su enfoque creativo, sus colaboraciones con artistas como Tobias Freund y Pete Namlook, y su trabajo bajo alias como DATacide y Señor Coconut. Disponible en: <https://www.orbmag.com/features/interview-atom/> (consulta: 09/10/2024).

7. Referencias en formato electrónico URL.

- Texto explicativo: Página web de Industrial Complex. Disponible en: <https://industrialcomplexx.com/> (consulta: 09/10/2024).

- Texto explicativo: Página web de Atom™. Disponible en: <https://atom-tm.com/> (consulta: 09/10/2024).

- Texto explicativo: Bandcamp de Atom™. El catálogo musical completo de Atom™ en un solo lugar. Disponible en: <https://atomtm.bandcamp.com/> (consulta: 09/10/2024).

