

Curatorial > VARIACIONES

Con esta sección, el MACBA continúa una línea de programación destinada a explorar el complejo mapa del arte sonoro desde diferentes puntos de vista organizados en ciclos de comisariado.

"Variación" es el término formal para describir una composición musical basada en un trabajo musical anterior. Muchos de los métodos tradicionales (cambiar la tonalidad, la métrica, el ritmo, las armonías o los tempos de una pieza) se utilizan hoy en día de una manera similar por parte de los músicos electrónicos, pero la práctica del sampleo es algo más que una mera modernización o una expansión del número de opciones disponibles para los que buscan la inspiración en el refinamiento de una composición preexistente. La historia de esta música es tan antigua como la misma tecnología de la grabación, y su aparición y desarrollo refleja la creciente y cohibida relación de la sociedad hacia la propia experiencia musical. Empezando por los precedentes logrados por Charles Ives y John Cage, VARIACIONES presentará una visión de conjunto de los principales hitos de la Música de Sampling, repasando ejemplos de la composición del siglo XX, del arte popular y de medios comerciales, hasta la confluencia de todas estas corrientes en nuestros días.

A cargo de Jon Leidecker.

Contenidos del PDF:

- 01. Sumario
- 02. Listado de temas
- 03. Enlaces
- 04. Agradecimientos
- 05. Licencia

Hijo de dos físicos, Jon Leidecker nació en 1970 en Washington D.C. Desde 1990 trabaja en collages de música apropiativa bajo el seudónimo de Wobbly, en búsqueda de narrativas expandidas creadas a través de polifonías de muestras espontáneas pero coherentes. Una selección de sus obras recientes se encuentra disponible en la Red de forma gratuita. <http://detritus.net/wobbly/>

VARIACIONES #1

Transición

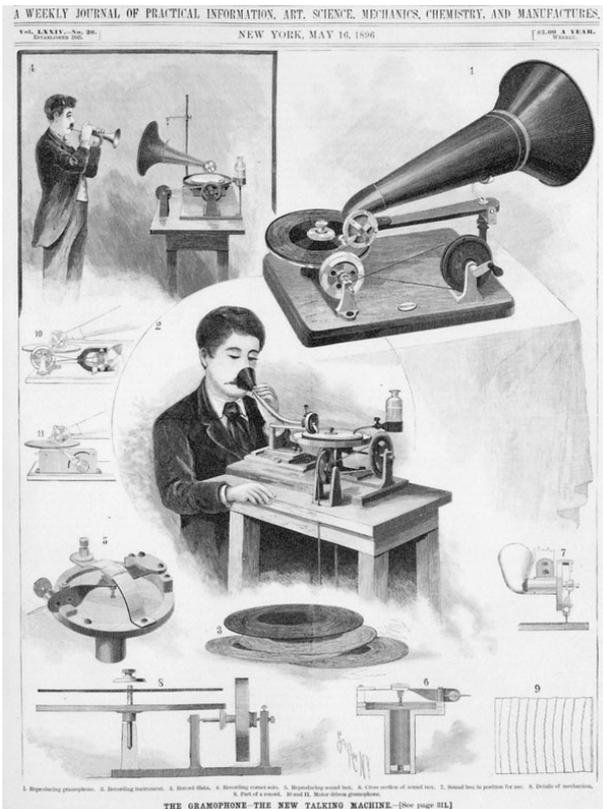
La idea de una pieza musical completamente original es relativamente reciente. Tradicionalmente, la música se transmitía a través del sonido, de generación a generación, incluso siglos después de la invención de la escritura musical. Los compositores del siglo XIX fueron los primeros en firmar sus piezas y reconocerlas como algo enteramente propio, fomentando así el culto al compositor individual. Pero tan pronto como las grabaciones suplantaron a las partituras en el siglo XX, la presencia de la influencia comunal volvió a hacerse presente a medida que los compositores empezaban a usar grabaciones para crear nuevas grabaciones. Ahora oímos más de una voz. Y es que desde el principio, las grabaciones han sido instrumentos.

01. Sumario

El primer episodio de este repaso al collage apropiativo en la música va desde 1909 hasta 1961, empezando por Charles Ives, que compuso mediante una técnica de corta-y-pega con partituras, anticipándose a lo que más tarde harían muchos compositores utilizando mezcladores y editores de cinta en multipista. Unas décadas más tarde llegamos a "Twisting The Dials", el tributo a la radio nocturna de los Happiness Boys en 1928, antes de llegar a las piezas para radio y cinta de John Cage, dos antecedentes del sampling titulados "Credo In US" e "Imaginary Landscapes". Más tarde presenciamos el éxito de ventas masivo de los discos de Buchanan y Goodman y sus consiguientes pleitos, los collages de Richard Maxfield recortando sermones de un predicador, y concluimos con la cuidadosa disección de una grabación de Elvis en manos de James Tenney: "Collage No. 1", el primer "remix".

02. Listado de temas

- 01 Christian Marclay, "Record Without A Cover" (1985) (música de fondo)
- 02 Charles Ives, "Barn Dance" (William Strickland con la Imperial Tokyo Philharmonic), 1908
- 03 Charles Ives, "Putnam's Camp" (Michael Tilson Thomas con la Boston Symphony Orchestra), 1912 (música de fondo)
- 04 Charles Ives, "Thoreau / Concord Sonata" (John Kirkpatrick), 1918 (música de fondo)
- 05 Charles Ives, "Calcium Light Night, Gunter Schuller", 1970 (música de fondo)
- 06 Charles Ives, "Fourth Symphony, Second Movement" (Michael Tilson Thomas con la Chicago Symphony Orchestra), 1918
- 07 Christian Marclay, "Record Without A Cover", 1985 (música de fondo)
- 08 The Happiness Boys, "Twisting The Dials", 1928
- 09 Hindemith, "Trickaufnahme", 1930 (música de fondo)
- 10 Walter Ruttmann, "Weekend", 1930 (música de fondo)
- 11 Luigi Russolo, "Corale", 1921 (música de fondo)
- 12 John Cage, "Imaginary Landscape No. 1", 1938 (música de fondo)
- 13 John Cage, "Credo in US" (Reiner Riehm con la Ensemble Musica Negativa, grabado en 1971), 1942
- 14 John Cage, "Imaginary Landscape No. 4" (Cikada Duo), 1951 (música de fondo)
- 15 John Cage en conversación con Morton Feldman, 1966
- 16 John Cage, "Radio Music" (Gianni-Emilo Simonetti, Juan Hidalgo & Walter Marchetti), 1956 (grabado en 1974) (música de fondo)
- 17 John Cage "Imaginary Landscape No. 5" (realización de Cage con David Tudor y Louis & Bebe Barron), 1952

[The Gramophone – the new talking machine (Scientific American, 16 de mayo 1896)]

[John Cage, preparando un piano (antes de 1950). Cortesía de Cunningham Dance Foundation]

- 18 Pierre Schaeffer, "Etude Aux Chemins De Fer", 1948 (música de fondo)
- 19 Pierre Schaeffer, "Etude Pathétique" (extracto), 1948
- 20 Pierre Schaeffer & Pierre Henry, "Valse" (de "Symphonie Pour Un Homme Seul"), 1951
- 21 Christian Marclay, "Record Without A Cover", 1985 (música de fondo)
- 22 Louis Armstrong, "I Surrender, Dear", 1931 (música de fondo)
- 23 Bing & Dixie Lee Crosby, "A Fine Romance", 1936 (música de fondo)
- 24 Les Paul & Mary Ford, "How High The Moon", 1951 (música de fondo)
- 25 Buchanan & Goodman, "The Flying Saucer (Part 1)", 1956
- 26 Christian Marclay, "Record Without A Cover", 1985 (música de fondo)
- 27 Buchanan & Goodman, "Buchanan & Goodman On Trial", 1956
- 28 Don Charles presents the Singing Dogs, "Jingle Bells", 1955
- 29 André Hodeir, "Jazz Et Jazz", 1951 (música de fondo)
- 30 Hugh Le Caine, "Arcane Presents Lulu", 1956
- 31 Nam June Paik, "Homage A John Cage / Etude For Pianoforte", 1958-1960
- 32 Richard Maxfield, "Sine Music", 1959 (música de fondo)
- 33 Richard Maxfield, "Amazing Grace", 1960
- 34 James Tenney, "Monody" (John Anderson, clarinete, remezclado), 1959
- 35 James Tenney, "Collage No. 1 ("Blue Suede")", 1961
- 36 James Tenney, "Collage No. 1 + Monody", 2008 (remezclado)

03. Enlaces

Charles Ives - Recommended Recordings

http://www.musicweb.uk.net/Ives/03_Recordings_Main_Menu.htm

John Cage Info

<http://www.johncage.info/>

John Cage & Morton Feldman In Conversation 1967

<http://www.archive.org/details/CageFeldmanInConversation>

Ron Rice - "A Brief history of Anti-Records and Conceptual Records"

<http://ubu.com/papers/rice.html>

Chuck Miller - "Dickie Goodman: We've Spotted The Shark Again"

<http://www.chuckthewriter.com/goodman.html>

Chris Cutler - "Plunderphonia"

<http://www.ccutler.com/ccutler/writing/plunderphonia.shtml>

James Tenney & Frank J. Oteri in Conversation

<http://www.newmusicbox.org/article.nmbx?id=4247>

04. Agradecimientos

Por la ayuda, correspondencia y discusiones sobre el tema, agradecemos la colaboración de Laura Kuhn, William Winant, Don Joyce, Mark Hosler, Peter Conheim, Chris Cutler, Drew Daniel, Jon Nelson, Stephan Moore, Dominique Leone, Megan Prelinger, Sònia López, Roc Jiménez y especialmente Anna Ramos.

05. Licencia

2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos discográficos.

Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible.