

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 trabaio 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 Sámpling, 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. Bibliografía seleccionada
- 04. Enlaces
- 05. Agradecimientos
- 06. 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 #2

El Goblo

La segunda entrega de la serie repasa los años sesenta, comenzando por los collages de música del mundo de Richard Maxfield, Teiji Ito y Karlheinz Stockhausen, y continúa con el impacto de John Cage y Marshall McLuhan en los

01. Sumario

Aunque la música tardó algunas décadas en ponerse a la altura de las artes visuales en materia de collage, durante los años sesenta recuperó todo el tiempo perdido. Los avances en el campo de la alta fidelidad, un floreciente mercado de magnetófonos domésticos, y la influencia de la televisión en el proceso de construcción de la noción de Aldea Global, fueron algunos de los factores que llevaron a la proliferación de composiciones basadas en el collage. El denominador común más obvio de todas estas piezas era una tendencia al uso de música del mundo de muy diversas procedencias (cuanto más variadas, mejor). Si consideramos que la repentina disponibilidad de grabaciones etnológicas de todo el mundo había destruido la idea de la música como un lenguaje universal, podemos entender estos collages musicales como una reacción rápida hacia el resto del mundo -ahora imposible de ignorar- en un intento de explorar rasgos en común y el potencial de identidades híbridas.

02. Listado de temas

- 01 John Oswald, "WX (Part 3)", 1983 (música de fondo)
- **02** Henry Cowell (editor) "Music of the World's Peoples Volume 1" (extracto) (música de fondo)
- 03 Richard Maxfield, "Bacchanale", 1963
- 04 Malcolm Goldstein, "It Seemed to Me", 1963
- **05** Teiji Ito, "Tenno" (Part 6, closing), 1964 (música de fondo) **06** Teiji Ito, "Tenno" (Part 6, beginning), 1964
- 07 Daphne Oram, "Tumblewash", 1962 (música de fondo)
- 07 Dean Elliot, "I Didn't Know What Time It Was", 1963 (música de fondo)
- **08** Perrey and Kingsley, "Countdown at Six", 1966 (música de fondo) **09** Terry Riley, "Music for the Gift (Part 1)", 1963 (música de fondo)
- 10 Terry Riley, "Bird of Paradise" (Part 1 & Part 3, extracto), 1965
- 11 Steve Reich, "It's Gonna Rain (Part 2)", 1965 (música de fondo)
- 12 Ramon Sender Barayon, "Wagner", 1964
- 13 Brindle Spork, "Missing Eye", 2009 (música de fondo) 14 Ramon Sender Barayon, "Desert Ambulance", 1964
- 15 Pauline Oliveros, "Bye Bye Butterfly", 1965
- 16 Carolee Schneeman, "Fuses" (banda sonora), 1965 (música de fondo)
- 17 James Tenney, "Viet-Flakes (Collage No. 2)", 1966

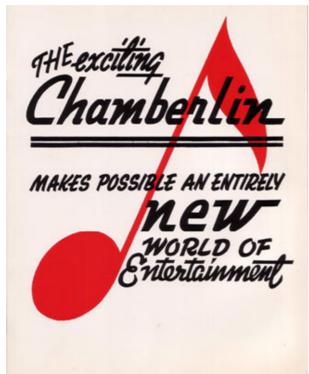
- 18 John Cage & David Tudor, "Variations IV, Introduction", 1965
 19 John Cage & David Tudor, "Excerpts 7pm to 8pm / 8pm to 9pm", 1965
 20 John Cage & David Tudor, "Variations IV, SF Museum of Art, January 16, 1965", 1965 (música de fondo)
- 21 Karlheinz Stockhausen, "Kontakte", 1960 (música de fondo)
- 22 Karlheinz Stockhausen, "Telemusik (Structures 5, 6, 9, 13, 22)", 196623 Karlheinz Stockhausen, "Hymnen Elektronische Musik mit Orchester, 3rd Centre". 1973
- 24 Karlheinz Stockhausen, "Hymnen Fourth Region, 5th Insertion India", 1967
- 25 Glenn Gould interviewing Marshall McLuhan, "Dialogues on the Prospects of Recording", 1965
- 26 Marshall McLuhan, "The Medium is the Massage", 1967
- 27 Terry Riley, "You're Nogood", 1967

[San Francisco Tape Music Center in the 60s. From left: Tony Martin, Bill Maginnis, Ramon Sender, Morton Subotnick & Pauline Oliveros]

[Chamberlin Advertisement]

28 Brindle Spork, "Missing Eye", 2009 (música de fondo)

29 Bradmatic Ltd., "El Cumbanchero, 1964. Mellotron Demonstration Record", 1964

30 Manfred Mann, "Semi-Detached, Suburban Mr. James", 1966 (música de fondo)

31 Moody Blues, "Have You Heard", 1969 (música de fondo)

32 King Crimson, "Court of the Crimson King", 1969 (música de fondo)

33 The Beatles, "Strawberry Fields Forever", 1967 (música de fondo)

34 John Lennon, "Mellotron Improvisation 4 + The Beatles - Fool On The Hill" (loop), 1967 (música de fondo)

35 BBC Radio, "The Tragedy of King Lear (Act IV, Scene VI)", 1967

36 The Beatles, "Revolution No. 9", 1968 (música de fondo)

03. Bibliografía seleccionada

Bernstein, David. "The San Francisco Tape Music Center: 1960s Counterculture and the Avant Garde". University of California Press, 2008 Cutler, Chris. "Plunderphonia", MusicWorks 60, MusicWorks, 1994 Cowell, Henry. "Music of the World's Peoples". Liner Notes, Folkways Records, 1955

Gann, Kyle. "The 1960's, Not As Remembered, But As They Were". liner notes to "Oak of the Golden Dreams", New World Records, 1999 Stockhausen, Karlheinz. Liner notes, "Telemusik, 1966": Stockhausen Verlag CD 9, 1995

Stockhausen, Karlheinz. Liner notes, "Hymnen", Deutsche Grammophon, 1968 Wikipedia, "Musical Notation", http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_notation Zorn, John. Liner notes to "Teiji Ito: Tenno", CD, Tzadik Records, 2007

04. Enlaces

Chris Cutler - "Plunderphonia"

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

Henry Cowell

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Cowell

Richard Maxfield

http://www.melafoundation.org/rm01.htm

Malcolm Goldstein

http://www.philmultic.com/artists/goldstein/

Teiji Ito

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_3_46/ai_n30953977/

San Francisco Tape Music Center

http://www.mcs.csueastbay.edu/~tebo/history/50s&_60s/TapeCenter/SFTMC.html

Terry Riley

http://www.terryriley.com/

Ramon Sender Barayon

http://www.raysender.com/

Pauline Oliveros

http://www.deeplistening.org/site

John Cage & David Tudor - Variations IV, live in San Francisco

http://www.archive.org/details/CageTudorConcert

Holger Czukay on Stockhausen

http://www.furious.com/perfect/stockhausen.html

[Marshall McLuhan]

Chamberlin

http://www.hollowsun.com/vintage/chamberlin/index.html

Mellotron

http://www.gardenshedmusic.com/mellotron_2.cfm http://egrefin.free.fr/eng/mellotron/melsounds.php

Revolution No. 9

http://users.tinyonline.co.uk/ian.simpson/ian.simpson/rev%209%20minutes.htm http://www.geocities.com/hammodotcom/beathoven/revhome.htm

05. Agradecimientos

Por la correspondencia, discusiones, ayuda y permisos, agradecemos profundamente la colaboración de Chris Cutler, Keith Fullerton Whitman, Pauline Oliveros, Ramon Sender Barayon, Maggi Payne, Carolee Schneeman, Peter Conheim, Seth Horovitz, Rachel Steinbeisser y Anna Ramos.

06. 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.