

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. 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 #4

La explosión

El cuarto episodio ofrece una visión de conjunto del período de confluencia entre la tradición del collage musical en el arte sonoro y la tradición popular del hip-hop, que popularizó muchas prácticas y planteamientos estéticos que anteriormente habían permanecido en el plano de la alta cultura. El programa incluye piezas de Grandmaster Flash, the Latin Rascals, David Byrne & Brian Eno y Negativland.

01. Sumario

Durante los últimos años 70, la tradición experimental del collage se prolongó en el contexto de la música industrial y el underground del casete. Pero en realidad, fue la repentina emergencia de la cultura hip-hop lo que catapultó definitivamente el collage a la categoría de música popular, a medida que los DJs del Bronx convertían el mezclador y el tocadiscos en instrumentos musicales en toda regla para el directo. Al mismo tiempo, tanto la academia como el sector comercial trajeron al mercado un nuevo artefacto, progresivamente más asequible, basado en un teclado y controlado por ordenador: el Sámler Digital. Hebras separadas provenientes de distintos trasfondos culturales, que convergían en un mismo punto.

02. Listado de temas

- 01 Douglas Quin "Oropendola - Music By And From Birds - Dawn Chorus", 1994 (música de fondo)
- 02 William S. Burroughs "Captain Clark Welcomes You Aboard / The Total Taste Is Here, News Cut-ups", años 60 (música de fondo)
- 03 Beatles "Revolution No. 9", 1968 (música de fondo)
- 04 Throbbing Gristle "I.B.M.", 1978 (música de fondo)
- 05 Cabaret Voltaire "The Voice of America", 1980 (música de fondo)
- 06 Afrika Bambaataa "Death Mix", 1983 (música de fondo)
- 07 Grandmaster Flash "Wild Style Kitchen Scene", 1982 (música de fondo)
- 08 Grandmaster Flash "Looking for the Perfect Beat Documentary", 1994 (música de fondo)
- 09 Grandmaster Flash "The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel", 1981
- 10 Grandmaster Flash & The Furious Five "Scorpio", 1982 (música de fondo)
- 11 World's Famous Supreme Team "Show Excerpt, October 1982", 1982 (under narration)
- 12 Dunya Yunis "Abu Zeluf / Music in the World of Islam Volume 1", 1976 (música de fondo)
- 13 David Byrne & Brian Eno "Regiment", 1981
- 14 David Byrne & Brian Eno "Moonlight in Glory", 1981
- 15 Malcolm McLaren "D'ya Like Scratchin' - Special Version", 1982
- 16 Double Dee & Steinski "Lesson One - The Payoff Mix", 1983
- 17 Latin Rascals (Big Apple Productions) "Genius at Work", 1984
- 18 Mix-Trix "In Vibe", 1983 (música de fondo)
- 19 Z-Rock "Scratch Party 1", 1983 (música de fondo)
- 20 Knights of the Turntables "Techno Scratch", 1984 (música de fondo)
- 21 B-Side / Fab Five Freddy "Change the Beat", 1982
- 22 Herbie Hancock "Rockit", 1983 (música de fondo)
- 23 Herbie Hancock & the Rockit Band "Rockit – Live", 1984 (música de fondo)
- 24 Pierre Schaeffer "Etude Pathétique", 1948 (música de fondo)
- 25 Milan Knížák "Broken Music Composition No. 1", early 1960's
- 26 Dennis Duck "Dennis Duck Goes Disco", 1977 (música de fondo)
- 27 Christian Marclay "Jukebox Capriccio", 1985
- 28 Heiner Goebbels / Alfred Harth "Peking-Oper", 1984
- 29 Charles Dodge "Any Resemblance Is Purely Coincidental", 1980
- 30 Daniel Steven Crafts "Snake Oil Symphony III", 1982
- 31 Steve Moore "The Threshold of Liberty", 1983

[Grandmaster Flash]

[Fairlight CMI]

[Negativland]

- 32 John Oswald / Mystery Labs "WX Part 2", 1983
- 33 Cinta de demo de Fairlight CMI, 1983
- 34 Slava Tsukerman, Brenda Hutchinson & Clive Smith "Liquid Sky", 1982 (música de fondo)
- 35 Flexidisc de demo de Kurzweil 250, 1985 (música de fondo)
- 36 Peter Gabriel "Rhythm of the Heat", 1982 (música de fondo)
- 37 The Art of Noise "Close to the Edit", 1985 (música de fondo)
- 38 Nu Shooz "I Can't Wait", 1985 (fragmento)
- 39 Aleem "Release Yourself", 1984 (fragmento)
- 40 Lisa Lisa & Cult Jam "I Wonder If I Take You Home", 1984 (fragmento)
- 41 Jean-Michel Jarre "Zoolook (Effects) / Diva", 1984 (música de fondo)
- 42 Jean-Michel Jarre "Zoolook", 1984
- 43 Ryuichi Sakamoto "The 'Dreaming'", 1985 (música de fondo)
- 44 Ryuichi Sakamoto "A Wongga Dance Song", 1985
- 45 The Art of Noise "Beat Box", 1984
- 46 Herbie Hancock "Metal Beat", 1984 (música de fondo)
- 47 Robert Ashley with Paul DeMarinis "What She Thinks (It's History)", 1976 (música de fondo)
- 48 Steven St. Croix "Marshall Time Modulator Demo Flexidisc", 1977 (música de fondo)
- 49 Jon Hassell w/ Michael Brook "Griot (Over 'Contagious Magic')", 1980 (música de fondo)
- 50 Jon Hassell "Empire IV", 1983
- 51 Carl Stone "Dong Il Jang", 1982 (música de fondo)
- 52 Carl Stone "Shibuchō", 1984
- 53 Nicolas Collins "Devil's Music", 1985
- 54 Negativland "Over The Edge, Easter War Show", 1985
- 55 Negativland "Over The Edge, Cadillac + Credits", 1980
- 56 Negativland "A Big 10-8 Place Part One", 1983 (fragmento)
- 57 Negativland "Christianity Is Stupid / Time Zones", 1987
- 58 John Oswald / Mystery Labs "x1 v2 + x5 v3.1" (música de fondo)

03. Bibliografía seleccionada

- Byrne, David. "Bush of Ghosts - Making of", notas de la carátula de la reedición de "My Life in the Bush of Ghosts", Nonesuch, Nueva York, 2006
- Burroughs, William S. "The Electronic Revolution", Expanded Media Editions, Alemania del Este, 1970
- Burroughs, William S. & Bryon Gysin. "The Third Mind", Viking Press, Nueva York, 1978
- Chang, Jeff. "Can't Stop Won't Stop", Picador, St. Martin's Press, Nueva York, 2005
- Debord, Guy & Gil Wolman. "A User's Guide to Détournement", Les Lèvres Nues #8, Bélgica, 1956
- DeMarinis, Paul, correspondencia personal y esquemas, 2009
- George, Nelson. "Hip Hop America", Penguin Books, Nueva York, 1998
- Kelman, John. "Jon Hassell: Fourth World and Balancing the North and South of You", allaboutjazz.com, 2009, <http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=32743&pg=1>
- Odier, Daniel. "The Job: Interviews with William S. Burroughs", Penguin Books, Nueva York, 1989
- Rose, Tricia. "Black Noise", Wesleyan University Press, Middletown Connecticut, 1994
- Shapiro, Peter. "Two Landmark Moments in Cut'n'Paste Culture", The Wire, Número #300, Londres, 2009
- Toop, David. "Rap Attack 2: African Rap to Global Hip Hop", Serpent's Tail, Nueva York, 1991

04. Enlaces

Technología

<http://www.ghservices.com/greh/fairligh/> <http://www.youtube.com/watch?v=oKoisNv1ftw> <http://www.vintagesynth.com/misc/synclav.php>

[Synclavier 9600]

[World's Famous Supreme Team]

[William Burroughs y Brion Gysin]

<http://www.vintagesynth.com/emu/emulator.php>
<http://www.vintagesynth.com/linn/linn2.php>
<http://matrixsynth.blogspot.com/2007/07/marshall-time-modulator-and-marshall.html>

William S. Burroughs - "Electronic Revolution"
<http://archive.groovy.net/dl/elerev.html>

Guy Debord & Gil J Wolman - "A User's Guide to Détournement"
<http://www.bopsecrets.org/SI/detourn.htm>

DJ Kool Herc
<http://www.oldschoolhiphop.com/artists/deejays/kooldjherc.htm>

Grandmaster Flash
<http://www.grandmasterflash.com/>
<http://www.oldschoolhiphop.com/artists/emcees/furiousfive.htm>

Afrika Bambaataa
<http://www.oldschoolhiphop.com/artists/deejays/afrika.htm>

David Byrne - "Bush of Ghosts - Making of"
http://bushofghosts.wmg.com/essay_2.php

Double Dee & Steinski / The Latin Rascals
<http://www.thewire.co.uk/articles/2563/>

Scratch Mix Records
<http://scratchmix.net/>

Grandmixer D.ST.
<http://www.youtube.com/watch?v=UsW2SBcpxlQ>
<http://www.oldschoolhiphop.com/artists/deejays/grandmixerdst.htm>
<http://www.daveyd.com/historythedeejaydxt.html>

World's Famous Supreme Team
<http://blog.wfmu.org/freeform/2008/10/the-mix-machi-4.html>
<http://blog.wfmu.org/freeform/2008/10/the-mix-machi-1.html>

Christian Marclay
<http://www.furious.com/perfect/christianmarclay.html>
<http://www.youtube.com/watch?v=IIFH4XHU228>

The Art of Noise
<http://www.pauseandplay.com/arEOFnoise.htm>

Daniel Steven Crafts
<http://www.dscrests.net/snake1.htm>

Mystery Labs
<http://media.hyperreal.org/zines/est/intervs/oswald.html>

Jon Hassell
<http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=32743&pg=1>

Carl Stone
<http://www.sukothai.com/>

Nicolas Collins
<http://www.nicolascollins.com/>

Negativland
<http://www.negativland.com/>

[Double Dee y Steinski]

[David Byrne y Brian Eno]

[Trevor Horn]

05. Agradecimientos

Por la correspondencia, discusiones, ayuda y permisos, agradecemos profundamente la colaboración de Paul DeMarinis, Seeta Peña Gangadharan, Laeticia Sonami, Craig Baldwin, Kota Ezawa, Jacqueline Gordon, Don Joyce, Philip Perkins, John Oswald, Carl Stone, Sònia López, Roc Jiménez y Anna Ramos.

06. Licencia

2010. 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.