

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 #5

La disciplina

Mientras la escena del arte y la música industrial sentaban las bases de la disciplina, el hip-hop descubría la tecnología de sampleado digital a mediados de los ochenta. Así, los productores de hip-hop regresaban al espíritu original de los collages de las block parties. Pero la excelente acogida internacional del nuevo género llegó de la mano del consiguiente golpe legal: una avalancha de pleitos contra artistas pop de considerable éxito comercial como De La Soul, Biz Markie y 2 Live Crew, y también contra provocadores marginales como The KLF, Negativland y John Oswald.

01. Sumario

La audiencia que había crecido durante la era de la canción pop producida en el estudio estaba preparada para un género que hiciera uso explícito de grabaciones anteriores para construir nueva música. Una canción con muestras alteradas pero todavía reconocibles revela al oyente las mismas técnicas utilizadas en el estudio para componer música a partir de elementos dispares. A medida que la audiencia se acostumbra a la idea de la grabación como el escenario real de una composición musical (trascendiendo el mero documento de una interpretación en directo), emerge una música que se puede construir con cualquier sonido, incluidos los sonidos creados previamente por otros artistas.

02. Listado de temas

- 01 People Like Us "Country Drives", 1996 (música de fondo)
- 02 John Cage "Imaginary Landscape No. 5", 1952 (música de fondo)
- 03 James Tenney "Collage No. 1 ('Blue Suede')", 1961 (música de fondo)
- 04 Grandmaster Flash "Wild Style Kitchen Scene", 1982 (música de fondo)
- 05 Boogie Down Productions "South Bronx", 1987 (música de fondo)
- 06 Mark Stewart & Maffia "The Wrong Name and the Wrong Number", 1984 (música de fondo)
- 07 This Heat "24 Track Loop", 1979 (música de fondo)
- 08 Bee Gees "Staying Alive", 1977 (música de fondo)
- 09 Steely Dan "Peg", 1977 (música de fondo)
- 10 Severed Heads "A Relic of the Empire", 1983 (música de fondo)
- 11 Sugar Hill Gang "Rapper's Delight", 1979 (música de fondo)
- 12 New York Scratch Masters "Scratch Master's Jam 2", 1984 (música de fondo)
- 13 Run-DMC "Peter Piper", 1986 (música de fondo)
- 14 LL Cool J "Rock the Bells", 1985 (música de fondo)
- 15 Schoolly D "Dis Groove Is Bad", 1987
- 16 MC Shan "The Bridge", 1986
- 17 Boogie Down Productions "Poetry", 1987
- 18 Eric B. and Rakim "I Know You Got Soul", 1987
- 19 Lonnie Liston Smith "Expansions", 1974 (música de fondo)
- 20 Stetsasonic "Talkin' All That Jazz", 1988
- 21 Louis Armstrong and his Orchestra "Ain't Misbehavin'", 1929 (música de fondo)
- 22 Charlie Parker "Cheryl", 1948
- 23 Danielle Dax "Evil Honky Stomp", 1984 (música de fondo)
- 24 Casio SK-1 Demo, 1985
- 25 Violent Onsen Geisha "Shocking Early Works 83-85", 1985
- 26 Severed Heads "Brassiere, In Rome", 1984 (música de fondo)
- 27 Severed Heads "Gashing the Old Mae West", 1984
- 28 Age of Chance "Kisspower", 1986
- 29 Coldcut "Beats and Pieces", 1987 (música de fondo)
- 30 Coldcut "Say Kids (What Time Is It)", 1987
- 31 The Justified Ancients of Mu Mu "All You Need Is Love (Original Version)", 1987 (música de fondo)
- 32 The Justified Ancients of Mu Mu "The Queen and I", 1987 (música de fondo)

[Casio SK-1]

[Severed Heads, 1984]

[Marley Marl]

- 33 M-A-R-R-S "Pump Up the Volume", 1987
- 34 Dunya Yunis "Abu Zeluf / Music in the World of Islam Volume 1", 1976 (música de fondo)
- 35 Bomb the Bass "Beat Dis", 1988 (música de fondo)
- 36 Eric B. and Rakim "Paid in Full (Coldcut's Seven Minutes of Madness Mix)" 1988 (música de fondo)
- 37 Jive Bunny and the Mastermixers "Swing the Mood", 1989 (música de fondo)
- 38 Nurse with Wound "You Walrus Hurt the One You Love", 1985
- 39 Roberto Musci & Giovanni Venosta "Technowaltz", 1987
- 40 Holger Hiller "Hât Vôi Quê Húống", 1982 (música de fondo)
- 41 Holger Hiller "Whippets", 1986
- 42 Holger Hiller / Ohi Ho Bang Bang "The Two / The Three", 1988
- 43 Scott Johnson "John Somebody", 1983
- 44 Steve Reich "Different Trains", 1989 (fragmento)
- 45 René Lussier "Le Trésor de la Langue / Manifeste du F.L.Q.", 1989
- 46 John Zorn "Cobra (Studio Version, Moderato)", 1991 (música de fondo)
- 47 Naked City "Speedfreaks (Torture Garden)", 1989
- 48 Christian Marclay "Record without a Cover", 1985 (música de fondo)
- 49 Todd Terry (Royal House) "Party People", 1987 (música de fondo)
- 50 Todd Terry (Black Riot) "A Day in the Life", 1988
- 51 Rob Base & DJ E-Z Rock "It Takes Two", 1988 (música de fondo)
- 52 Public Enemy "Public Enemy No. 1", 1987 (música de fondo)
- 53 Public Enemy "Bring the Noise", 1988
- 54 Public Enemy "Party for your Right to Fight", 1988
- 55 De La Soul "Say No Go", 1989 (música de fondo)
- 56 De La Soul "Cool Breeze on the Rocks", 1989 (fragmento)
- 57 De La Soul "The Magic Number", 1989
- 58 Beastie Boys "The Sounds of Science (Show Vinyl)", 1989 (música de fondo)
- 59 Alphonze Mouzon "Funky Snakefoot", 1973 (fragmento)
- 60 Rose Royce "Born to Love You", 1976 (fragmento)
- 61 Diana Ross & The Supremes "No Matter What Sign You Are", 1969 (fragmento)
- 62 Rose Royce "Daddy Rich", 1976 (fragmento)
- 63 Harvey Scales "Dancing Room Only", 1979 (fragmento)
- 64 Alan Moorhouse "Soul Skimmer", 1970 (fragmento)
- 65 Paul Humphrey "Super Mellow", 1973 (fragmento)
- 66 Ronnie Laws "Tell Me Something Good", 1975 (fragmento)
- 67 Rose Royce "Yo Yo", 1976 (fragmento)
- 68 Sugar Hill Gang "8th Wonder", 1980 (fragmento)
- 69 Rose Royce "6 O'Clock DJ", 1976 (fragmento)
- 70 Funky 4+1 "That's the Joint", 1981 (fragmento)
- 71 Afrika Bambaataa & James Brown "Unity Part 2", 1984 (fragmento)
- 72 Beastie Boys "Shake Your Rump", 1989
- 73 John Oswald "George Martin: Beatles", 1989 (música de fondo)
- 74 Kondo / Kaiser / Oswald "Moose and Salmon", 1978 (música de fondo)
- 75 John Oswald "Spoors / Beat", 1982 (música de fondo)
- 76 Mystery Labs "Mystery Tape x1 v.2", 1983 (música de fondo)
- 77 Mystery Labs "Mystery Tape x2 v.3", 1983 (música de fondo)
- 78 John Oswald "Funky X", 1983 (música de fondo)
- 79 John Oswald "WX", 1983
- 80 John Oswald "Metallica: Net", 1989
- 81 John Oswald "Public Enemy: Brown", 1989
- 82 John Oswald "Michael Jackson: Dab", 1989 (música de fondo)
- 83 De La Soul "Transmitting Live from Mars", 1989 (música de fondo)
- 84 Biz Markie "Alone Again", 1991 (música de fondo)
- 85 Negativland "U2 (Special Edit Radio Mix)", 1991
- 86 2 Live Crew "Pretty Woman", 1989 (música de fondo)
- 87 Severed Heads "A Relic of the Empire", 1985 (música de fondo)
- 88 Public Enemy "Final Count of the Collision Between Us and the Damned" 1990 (música de fondo)
- 89 Public Enemy "Fight the Power", 1990

03. Bibliografía seleccionada

Baran, Madeline. "Copyright and Music: A History Told in MP3's", <http://www.illegal-art.org/audio/historic.html>, online, 2003

[Coldcut]

Bushkin, Richard. "Classic Tracks: Bee Gees Stayin' Alive", Sound on Sound Magazine, London, August 2005

Dery, Mark. "Public Enemy: Confrontation", in *That's the Joint!: The Hip-Hop Studies Reader*, ed. Murray Forman and Mark Anthony Neal, Routledge, New York, 2004

George, Nelson. "Hip Hop America", Penguin Books, New York, 1998

George, Nelson. "Hip Hop's Founding Fathers Speak The Truth", in *That's the Joint!: The Hip-Hop Studies Reader*, ed. Murray Forman and Mark Anthony Neal, Routledge, New York, 2004

Gordon, Wendy J. "Fair Use As Market Failure", Columbia Law Review, New York, 1982

Igma, Norman. "Plunderphonic 69/96: Interview with John Oswald, 1999", Fony / Seeland, Toronto, 2001

LeRoy, Dan. "33 1/3: Paul's Boutique", Continuum Books, New York, 2006

McLeod, Kembrew. "How Copyright Law Changed Hip Hop: An Interview with Public Enemy's Chuck D and Keith Shocklee", Stay Free Magazine, Issue 20, Brooklyn, Fall 2002

Negativland. "Fair Use: The Story of the Letter U and the Numeral 2", Seeland, 1995

Oswald, John. "Plunderphonics, or Audio Piracy as a Compositional Prerogative", in *Cassette Mythos*, ed. Robin James, Autonomedia, Brooklyn, 1992

UCLA Law Copyright Infringement Project Online (Compiled Court Decisions of Sampling Cases by Various Judges) (<http://cip.law.ucla.edu/song.html>)

Weingarten, Christopher R. "33 1/3: It Takes a Nation of Millions To Hold Us Back", Continuum Books, New York, 2010

Wikipedia. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, http://en.wikipedia.org/wiki/Campbell_v._Acuff-Rose_Music,_Inc, last modified 22 June 2010

Wikipedia. *Grand Upright Music, Ltd. v. Warner Bros. Records Inc.*, http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Upright_Music,_Ltd._v._Warner_Bros._Records,_Inc., last modified 9 February 2010

04. Enlaces

Bee Gees - "Staying Alive": ctrl+F "Tape loop"
http://mixonline.com/mag/audio_bee_gees_stayin/

Grandmaster Flash & Jam Master Jay Battle
<http://www.youtube.com/watch?v=o9vKAWft9k0>

Ricky Riccardi - "80 Years of Ain't Misbehavin"
<http://dippermouth.blogspot.com/2009/07/80-years-of-aint-misbehavin-1930s.html>

Charlie Parker & Melodic Contrafacts
<http://forum.saxontheweb.net/showthread.php?10653-Charlie-Parker-Contrafacts>

Severed Heads
<http://sevcom.com/>

Tom Elluard - "The Influence of Recording Media on Composition"
http://tomellard.com/album/thesis_backup_the_end.html

[Prince Paul]

[The Justified Ancients of Mu Mu]

[John Oswald "Plunderphonics", 1989]

plunderphonics

Ensoniq Mirage

<http://www.synthmuseum.com/ensoniq/ensmirage01.html>

Casio SK-1

<http://www.casiosk1.com/>

The Justified Ancients of Mu Mu - The Mu-Museum

<http://www.positivevoid.co.uk/>

The Timelords (The JAMs) - The Manual

www.klf.de/home/?p=4681

Holger Hiller

<http://www.holgerhiller.net/index.php/biography>

Kembrew McLeod - "How Copyright Law Changed Hip Hop, an interview with Public Enemy's Chuck D and Keith Shocklee"

http://www.ibiblio.org/pub/electronic-publications/stay-free/archives/20/public_enemy.html

Beastie Boys - Paul's Boutique Sample List

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul's_Boutique

Oswald, John - "Plunderphonics, or Audio Piracy as a Compositional Prerogative"

<http://www.plunderphonics.com/xhtml/xplunder.html>

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.

http://en.wikipedia.org/wiki/Campbell_v._Acuff-Rose_Music,_Inc

Wendy J. Gordon, "Fair Use As Market Failure"

http://detritus.net/rhizome/legal/Gordon-Fair_Use.html

UCLA Law Copyright Infringement Project (Sampling Case Analyses)

<http://cip.law.ucla.edu/song.html>

Illegal Art Exhibition - Articles

<http://www.illegal-art.org/articles/index.html>

[Public Enemy]

[Holger Hiller]

05. Agradecimientos

Por la correspondencia, discusiones, ayuda y permisos, agradecemos profundamente la colaboración de Chris Cutler, Vicki Bennett, Mark Gunderson, Don Joyce, Kembrew McLeod, Sònia López, Anna Ramos y el equipo del MACBA.

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.