

Curatorial > SONDAS

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

SONDAS parte de las contraposiciones conceptuales de Marshall McLuhan para analizar y exponer cómo la búsqueda de un nuevo lenguaje sónico se aceleró tras el colapso de la tonalidad del siglo XX. La serie observa las distintas sondas y experimentos que se lanzaron a lo largo del siglo pasado a la búsqueda de nuevos recursos musicales y de una nueva estética para adecuar la música a un mundo transformado y desorientado por la tecnología.

Comisariado por Chris Cutler.

Contenidos del PDF:

- 01. Lista de temas
- 02. Notas
- 03. Créditos
- 04. Agradecimientos
- 05. Licencia

A principios de los setenta, Chris Cutler cofundó **The Ottawa Music Company** –una orquesta de 22 compositores de rock– antes de incorporarse a las filas del grupo experimental británico **Henry Cow**. Posteriormente cofundó varios grupos con miembros de diversas nacionalidades, como **Art Bears**, **News from Babel**, **Cassiber**, **The (ec) Nudes**, **p53** y **The Science Group**, además de ser miembro permanente de las bandas americanas **Pere Ubu**, **Hail** y **The Wooden Birds**. Por otra parte, Cutler ha participado en numerosos proyectos teatrales, cinematográficos y radiofónicos, y sigue colaborando con **Fred Frith**, **Zeena Parkins**, **Jon Rose**, **Tim Hodgkinson**, **David Thomas**, **Peter Blegvad**, **Daan Vandewalle**, **Ikue Mori**, **Lotte Anker**, **Stevan Tickmayer**, **Annie Gosfield** y los compositores espectralistas **Iancu Dumitrescu** y **Ana Maria Avram**. También es miembro permanente de los grupos **The Bad Boys** (Cage, Stockhausen, Fluxus...), **The Artaud Beats** y **The Artbears Songbook**. Entre sus proyectos recientes destacan encargos para la radio, varias bandas sonoras, piezas para el **Hyperion Ensemble**, **Signe de Trois** para sistema multi-canal, un proyecto de un año de duración de paisajes sonoros diarios para la emisora londinense **Resonance FM** y **p53** para orquesta y solistas.

Es el fundador y director del sello independiente **ReR Megacorp** y del servicio de distribución artístico **Gallery and Academic**, editor de las antologías **Unfiled**, y autor de **File Under Popular**, además de muchos otros artículos publicados en dieciséis lenguas. Durante un tiempo formó parte del profesorado de la **Museum School** en Boston e imparte clases alrededor del mundo sobre temas relacionados con la música y la teoría.

www.ccutler.com/ccutler

SONDAS #11.2

Auxiliares

Auxiliares recopila materiales relacionados con cada episodio de SONDAS para ofrecer una visión más amplia e inmediata del tema tratado. Son una muestra, más que un vehículo de escucha profunda; una pista de lo que uno podría encontrar investigando más a fondo, y por eso la mayoría son fragmentos editados de piezas más largas. La idea de partida es dar el mismo protagonismo a lo periférico y a lo central, evitando privilegiar lo que se suele considerar serio por encima de los llamados géneros populares. Este auxiliar escucha voces, sobretodo en grupos, haciendo cosas extraordinarias.

01. Lista de temas

00:00 Icono del programa

Gregorio Paniagua, "Anakrousis", 1978

00:05 Karlheinz Stockhausen, "The Orchestra Strike", 1984

De una interpretación de *Luzifers Tanz* –parte de *Samstag aus Licht*– grabada en La Scala de Milán en 1984.

01:56 Donald Macleod (Portree and Scalpay), canto de salmos gaélicos (fragmento), reciente

Estos himnos tienen sus orígenes en el surgimiento del protestantismo escocés en el siglo XVI, que abandonó el latín como lengua materna y alentó la expresión religiosa tanto a nivel personal como institucional. Una forma de llamada y respuesta (ya que muchos fieles eran incapaces de leer) en la que el chantre canta cada una de las líneas y luego responde la congregación a su propio tempo, con o sin ornamentación, respetando la línea, pero cantando a su ritmo.

03:14 William Britelle, "Amid the Minotaurs" (fragmento), interpretada por Roomful of Teeth, 2012

Britelle (nacido en 1976) se describe como un compositor post-género, en general, de la música electroacústica, con mentores como Mike Longo, el pianista y arreglista de Dizzy Gillespie, el compositor neo-romántico David del Tredici y el guitarrista de punk Richard Lloyd, de Television.

05:19 David Bedford, "Some Bright Stars for Queen's College" (fragmento), 1970

Para ochenta voces de niñas y veintisiete cintas de plástico. David Bedford llevó varias vidas musicales y produjo obras para niños y aficionados, orquestas y conjuntos contemporáneos, fue compositor de piezas de vanguardia, miembro de **Whole World** (el grupo de Kevin Ayers) e intérprete y arreglista de **Mike Oldfield**, **Roy Harper**, **Elvis Costello** y tantos otros grupos de rock interesantes.

06:48 The Residents, "The Angry Angakok" (fragmento), 1979

Un grupo nacido de –y sostenido por– la tecnología de grabación, **The Residents** lanzaron un gran número de sondas, poniendo a prueba las posibilidades de instrumentos, voces, procesamiento y métodos de montaje, casi siempre en forma de canción.

08:56 Charlie Morrow, "Breath Chant" (fragmento), 1971

Compositor, artista de instalaciones, inconformista, arreglista pop y diseñador de sonido, **Charlie Morrow** aparece en los lugares más inverosímiles. ¿Vemos un patrón? Mucha gente pisando muchos campos.

10:58 The Beach Boys, coros para "Do you Like Worms" de las sesiones inéditas 'Smiley Smile' (fragmentos), 1966

Un maestro de la polifonía pop, **Wilson** desarrolló piezas vocales cada vez más complejas que a menudo se perdían entre arreglos instrumentales; aquí van algunas de esas partes vocales con el resto de la canción silenciada.

[Joan La Barbara]

12:01 Joan La Barbara, "Erin" (fragmentos), 1980

Cantante de formación clásica, Joan La Barbara (nacida en 1947) se ha especializado en las técnicas experimentales, la respiración circular, la multifonía y la manipulación tímbrica. Numerosos compositores americanos de los sesenta escribieron piezas para ella, y ha producido una lista de obras propias, que a menudo incluyen electrónica y múltiples voces.

15:33 The Mothers of Invention, "It Can't Happen Here" (fragmento), 1967

Zappa, un erudito musical, autodidacta, instrumentista virtuoso y cantante, ignoró todas las fronteras en busca de una música que mezcla la complejidad, técnicas de composición contemporánea, rock, pop, jazz, free jazz, la improvisación, el ruido, la electrónica y la gama completa de instrumentos eléctricos y acústicos, saltando de la escuela de arte al soft porn barato de Las Vegas sin pedir ninguna disculpa ni dar ninguna explicación. En esta grabación temprana (uno de los primeros dobles LPs de rock) el segundo elepé contenía principalmente improvisación estructurada, dominada por las voces.

17:53 Elton Britt, "Chime Bells" (fragmento), 1934

El yodeling llegó a la música country americana a mediados de la década de 1920, principalmente a través de las grabaciones del cantante de blues y country Jimmie Rogers. Fue más tarde cuando pasó a identificarse con la música de cowboys. Este fue probablemente el mayor hit del género, de Elton Britt, seguidor de Rogers, con una adaptación de "Happy And Free Yodel", del cantante inglés Harry Torrani.

19:39 Mauricio Kagel, "Rrrrrr ..." (fragmento) 1981

Tomado de la sección a capela de "Rrrrrr...", del compositor argentino Mauricio Kagel, una obra producida para la radio y compuesta por 41 piezas autónomas (para coro, percusión, vientos, bajos y percusión, conjunto de jazz o voz solista). Todas las secciones empiezan con la letra R, en este caso, y excepcionalmente, la R sonora (la alveolar sonora, una especie de trémolo de percusión para voz) aquí para un coro entero.

20:48 Steve Sidwell and The Hollywood Film Chorale Sound Effects Choir (aka The Honda Choir), anuncio, 2006

Una obra de efectos sonoros generados por un coro de sesenta intérpretes usando sus cuerpos o sus voces.

22:39 Michael Reudenbach "Kommen" (fragmento), 2001

Para cinco voces, utilizando elementos de la palabra "kommen", y escrita en un esquema derivado de una secuencia de ADN. Alumno de Lachenmann y Spahlinger, las obras de Reudenbach son pocas, pero muy finamente enfocadas.

24:52 Paul Dutton "Antilyric", 2007

Cantante canadiense con un background basado en el folk y el blues, y miembro desde hace mucho tiempo, con Michael Snow y John Oswald, del trío de improvisación CCMC. También es parte de Five Men Singing, junto a otros experimentalistas como Jaap Blonk, Koichi Makaigami, Phil Minton y David Moss.

26:50 Ernst Jandl, "Schtzngrrmm", 1957

Nacido en 1925 y fuertemente influenciado por los dadaístas, el escritor austriaco e intérprete Ernst Jandl también trabajó con poesía sonora y visual, teatro musical, cine experimental y performances colectivas, aunque sigue siendo más conocido como poeta. Trabajó mucho con juegos de palabras y los esquemas del *lettrisme*. "Schtzngrrmm" (del alemán Schützengraben: trinchera) extrae su esencia de los sonidos bélicos formados a través de letras y fonemas.

27:21 Meredith Monk, "Dolmen Music", 1979

Con raíces en la danza, el folk y el rock, Monk es una parte crucial de la vanguardia americana de los sesenta, conocida principalmente por su trabajo vocal (en solitario y con su propio grupo), basado en la exploración de técnicas vocales extendidas, aunque también ha compuesto piezas para orquesta y cuarteto de cuerda, transfiriendo así sus ideas para la voz a varios instrumentos. Además, trabaja en teatro y cine.

[Ernst Jandl]

29:07 Furious Pig, "I Don't Like Your Face", 1980

Furious Pig eran Cass Davies, Martin Kent, Stephen Kent y Dominic Weeks, una banda de rock de Totnes en Devon que usaba los instrumentos habituales. En 1979 se mudaron a Londres, donde ensayaban, como hacen algunos grupos ante la ausencia de grandes espacios insonorizados, cantando sus respectivas partes. Y tuvieron una idea: pasar de los instrumentos y convertirse en una banda de a capela de alto voltaje, una adición notable a las escenas new wave y post punk de Londres de la época. Publicaron un single de 12", y poco después se separaron.

02. Notas

Sobre la duración y los cortes

El objetivo de estos programas es proporcionar una visión práctica de las sondas analizadas. Normalmente, eso implica extraer fragmentos breves de piezas musicales más largas, unir temas sin dejar espacios y a menudo sobreponer fragmentos, para maximizar vuestro disfrute sonoro. Y eso, por supuesto, compromete la integridad y altera el contexto inherente a los trabajos originales. En algunas ocasiones también hemos unido diferentes secciones de una misma pieza para ilustrar mejor el tema. Los ejemplos que suenan en los programas no deben confundirse con las propias obras. Siempre que veas la palabra "fragmento" después de un título en la transcripción del programa, se trata de un ejemplo, no de la composición tal y como fue concebida y diseñada. Si algo te llama la atención, por favor, acude al original.

Notificación

Si quieres recibir un aviso cuando publicamos una nueva sonda, manda un correo a remegacorp@dial.pipex.com con "Probe Me" en el asunto.

03. Créditos

Grabado en Studio Midi-Pyrénées. Ingeniero de sonido: Bob Drake.

04. Agradecimientos

Gracias a Bob Drake, Philippe Glandien, Bill Sharp, Dave Petts, Chuck O' Meara, Chris Mann, Nick Shimmin y Jon Rose..

05. Licencia

2015. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos discográficos.

Ràdio Web MACBA es un proyecto de investigación y divulgación sin ánimo de lucro. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental tendrá que ser notificado por escrito y será corregido en la medida de lo posible.