

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 es el auxiliar en el que los clavicordios se dejan ir con audacia.

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978

00:09 Sylvia Marlowe (fragmento)

Un fragmento de un programa de la *Armed Forces Radio Service* en el que Harry James presenta a la clavecinista Sylvia Marlowe, que toca un clavecín moderno Pleyel.

01:43 Toru Takemitsu, “Rain Dreaming” (fragmento), 1986

Nacido en Tokio en 1930, y en gran parte autodidacta, Takemitsu trabajó ampliamente las técnicas experimentales, aleatorias y muy tonales, con un instinto genial para la organización tímbrica. Sus composiciones combinan sin problemas instrumentos japoneses y occidentales y diferentes vocabularios musicales, aunque su obra pertenece claramente a la tradición occidental. En la música que compuso para más de 100 películas, demostró un conocimiento fluido de una amplia gama de géneros musicales y convenciones. Escribió dos piezas de concierto para clavecín.

02:51 Luciano Berio, “Rounds” (fragmento), 1964/5

La partitura para “Rounds” consta de una sola página que se interpreta primero en su forma normal y luego se gira y se toca su retrógrado (la obra está escrita en do sostenido, que conserva la misma posición en el pentagrama en ambas orientaciones). Después de eso, la partitura se restaura a su posición de partida y se toca una vez más, pero más rápido.

03:47 Bartosz Kowalski, “Klawitiuda” (fragmento), 2010

Compositor y arreglista polaco que escribió varias piezas para instrumentos antiguos. Esta ganó el premio W. Landowska de composición en 2010.

05:01 Jukka Tiensuu, “Arsenic and Old Lace” (fragmento), 1990

Interpretada por el compositor finlandés y clavecinista (nacido en 1948) en un clavicordio con afinación microtonal.

06:36 Paul Whitty, “Seven Pages” (fragmento), 2008

Interpretada por Jane Chapman y procesada en tiempo real por Whitty. Esta pieza está basada en el “Continuum” de Ligeti, pero sin las cuerdas del instrumento, de modo que sólo se puede escuchar el sonido del mecanismo.

08:09 George Gruntz, “Danza Danza Fanciulla Gentile” (fragmento), 1965

Un arreglo de la obra vocal de Francesco Durante (1684-1755), de la que no se conoce la fecha exacta. Gruntz realizó una serie de arreglos en clave jazz de música barroca para el clavecín moderno. Este solo tan intenso suena casi como Sun Ra.

09:34 Juan García Esquivel, “Bella Mora” (fragmento), 1959

Compositor y arreglista mexicano (nacido en 1918), el gran icono del lounge y el space age pop. Un maestro de la instrumentación exótica, del uso radical del estéreo y la super alta fidelidad, Esquivel trabajó de forma brillante, aunque muy

[Juan García Esquivel]

kitsch, con el color y la especialización. También entendía y explotó ampliamente las posibilidades de la tecnología de grabación con un ímpetu visionario. Si a menudo se le relega a un segundo plano, es debido al esnobismo de los críticos que pensaban que la música tenía que ser seria, alta cultura. Es evidente que hay una fuerte afinidad, aunque tal vez poco explorada, con Brian Wilson de los Beach Boys, que conocía muy bien la obra de Esquivel; ambos usaron una gama similar de instrumentos exóticos y escribieron piezas con clavecines, por su tono y color.

10:47 Elaine Comparone (fragmento), 2009

Una clavecinista americana muy activa, fundadora y directora de Harpsichord Unlimited, una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el interés por el clavicordio y educar sobre su historia y su música.

12:13 George Harrison / The Beatles, "Piggies" (fragmento), 1968

En una sesión en el estudio uno de Abbey Road se había preparado un clavicordio, y Chris Thomas, productor suplente de los Beatles (George Martin estaba de vacaciones) sugirió que Harrison lo tocara para la canción que estaba grabando. Harrison le pidió a Thomas que lo hiciera él, y éste es el resultado.

13:02 Catherine Christer Hennix, "The Electric Harpsichord" (fragmentos), 1976

La compositora sueca Catherine Christer Hennix (nacida en 1948) estudió con La Monte Young y Pandit Pran Nath. Esta improvisación en directo se realizó con teclados afinados en temperamento justo y más tarde procesados a través de dispositivos de bucle similares a los utilizados por Terry Riley. A pesar del título, los instrumentos utilizados fueron, de hecho, tres teclados Yamaha afinados a mano.

15:25 Brian Wilson y Van Dyke Parks / The Beach Boys, "Wonderful" (fragmento), 1966

Wilson utilizó clavicordios a menudo por su sonoridad única, a veces mezclados casi de forma inaudible detrás de otros instrumentos. Esta canción, escrita originalmente con Van Dyke Parks para *Smile*, su álbum abandonado, acabó apareciendo en una versión sin el clavecín en el LP de 1967, *Smiley Smile*, sin acreditar a Parks. Esta es la versión original, en la que Wilson canta y, aunque no era frecuente, también toca el clavecín.

16:36 Frank Martin, "Eight Preludes for Piano", 1948/9

Un buen ejemplo del repertorio de piano adaptado a clavecín. Martin era un compositor suizo nacido a finales del siglo XIX.

19:49 The Incredible String Band, "Beyond the See", 1968

Otro grupo que utilizó el clave para añadir color, y para explotar su afinidad tímbrica con la estética de su sonido de cuerda. Este tema, escrito por Mike Heron, destaca por su absoluta indiferencia por la perfección y el orden: un pequeño desastre de musicalidad pura afilado como una espada. Podríamos hablar mucho del tema, pero no aquí.

22:03 Jerry Lee Lewis, "Seasons of My Heart" (fragmentos), 1965

La única otra canción en la que Jerry Lee toca un clavecín, que demuestra que si vales, vales.

24:01 Iannis Xenakis, "Oompha" (fragmentos), 1989

Xenakis escribió cinco piezas para clavecín, todas ellas para la gran pionera y virtuosa del clave moderno, Elizabeth Chojancka. "Oompha", para clavecín y percusión, fue la última de esas cinco y sigue siendo la menos considerada y menos interpretada. La crítica siempre la ha visto con reservas, seguramente por su simplicidad y humanidad. Es una pieza de danza, y la parte de percusión incluye macetas, bongos, tom-toms y un gran timbal.

25:50 György Ligeti, "Passacaglia Ungarese" (fragmento), 1978

Escrita para ser interpretada en temperamento mesotónico de cuarto de coma, esta es la última de las tres piezas revolucionarias para clave de Ligeti, y estaba dedicada a (y fue estranada por) Eva Nordwall en 1979.

27:48 The Doors, "Love Me Two Times" (fragmentos), 1967

La música fue escrita por la banda y la letra por el guitarrista Robby Krieger. Ray

[Luciano Berio]

Manzarek toca el clavicordio, una muy buena elección de instrumento.

29:06 Scott Joplin, "Maple Leaf Rag" (1899) interpretada por Elizabeth Chojnacka (fragmento), 1994

Elizabeth se toma un respiro. Otro éxito de transposición del piano al clave.

Gregorio Paniagua, "Anakrousis", 1978

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 ermegacorp@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 y Dave Petts.

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.