

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 #13.2

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 excava en nuevos sonidos extraídos de instrumentos olvidados.

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978

00:09 Nissim Schaul, “New music for old instruments”

Comunicación personal, 2015.

01:54 Arvo Pärt, “Pari Intervallo” (fragmento), 1976-81

Nacido en Estonia, Pärt fue en un primer momento un compositor neoclásico y luego, brevemente, serialista. Desde principios de los años setenta ha compuesto sobre todo música sagrada y minimalista, utilizando un método que él llama *tintinabuli* “donde la melodía y el acompañamiento son una misma cosa. Uno más uno es uno... no dos. Ese es el secreto”. “Pari Intervallo” fue escrita originalmente para órgano y se transcribe aquí, de manera muy eficaz, para flauta dulce.

03:33 Phil Legard, “The Famulus II” (fragmento), 2007

Phil Legard es profesor de la Escuela de Cine, Música y Artes Escénicas en Leeds. En 2007 escribió “The Famulus II” utilizando procedimientos de azar. La pieza “consta de diez fragmentos musicales... y debe ser interpretada libremente como una improvisación en un instrumento monofónico”. Esta es su propia interpretación con una flauta dulce alta.

04:56 Pete Rose, “SNSI” (fragmento), 1991

Pete Rose (nacido en 1942) es un intérprete y compositor estadounidense de obras de flauta dulce, especialista en el repertorio contemporáneo. También es uno de los únicos intérpretes de flauta dulce que aparece (en algunas ocasiones) en el mundo del jazz. “SNSI” utiliza flautas dulces soprano y sopranino.

06:23 Stefan Thomas, “Inherent Patterns” (fragmento), 1996

Escrita para cuatro flautas dulces tenor. Stefan Thomas es un joven compositor alemán y, como la mayoría de los otros compositores de este auxiliar, no es especialista en instrumentos antiguos.

07:47 Ryōhei Hirose, “Gigue”, 1990

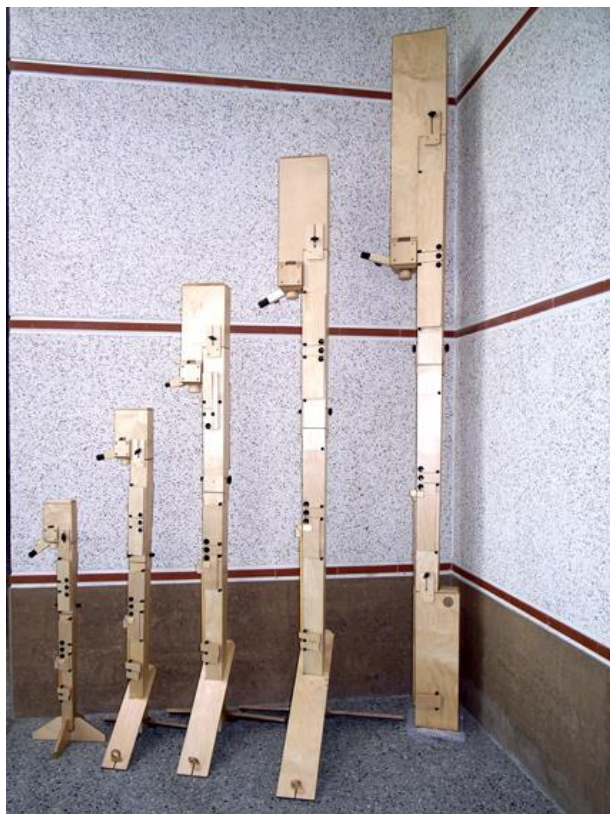
Nacido en 1930, Hirose ha compuesto para ambos tipos de instrumentos: japoneses y occidentales. Sus obras para flauta dulce son estándares en el repertorio contemporáneo. Ésta grabación, que forma parte de *Suite for Noble Cats*, corre a cargo del Yukimi Kambe Viol Consort.

09:19 Michel van der Aa, “Imprint” (fragmento), 2005

Un joven compositor holandés de música contemporánea que estudió con Diderik Wagenaar, Gilius van Bergeijk y Louis Andriessen y se formó, además, como ingeniero de sonido. “Imprint” fue un encargo de la Orquesta Barroca de Friburgo, que interpreta aquí la pieza.

10:47 Mariano Cardillo, “Labirinti” (fragmento), fecha desconocida

Para cuatro flautas dulces bajas. Fotógrafo profesional y compositor, Mariano Cardillo (1981) escribe normalmente para instrumentos convencionales.

[Unos cuantos Paetzolds]

12:11 Michel Godard / Jean François Zygel, “Imp Serpent & Piano” (fragmento), fecha desconocida pero reciente

Jean Francois Zygel es un conocido pianista de improvisación y Michel Godard toca la tuba y el serpentón, y trabaja tanto en el contexto clásico como en el jazz. Los dos son franceses.

12:52 Nissim Schaul, “Overture to Oedipus” (fragmento), 2014

Nissim Schaul es un compositor estadounidense afincado en París, y uno de los pocos que escribe regularmente y voluntariamente nueva música para instrumentos antiguos. Así empieza su *Oedipus Tyrannus* para solista de contrabajo barroco y ensemble barroco.

14:46 George Benjamin, “Upon Silence” (fragmento), 1990/91

Para mezzosoprano y violas. Benjamin (nacido en 1960) estudió con Olivier Messiaen y ahora compone principalmente para orquestas, ópera y a veces electrónica. Este trabajo es inusual, ya que cuenta con instrumentos antiguos. Fue encargado por el grupo Fretwork, y es una adaptación del poema de William Butler Yeats *Long-Legged Fly*.

15:29 Bülent Arel, “Fantasy and Dance for Five Viols and Tape” (fragmento), 1973

Compositor turco e ingeniero nacido en 1919, trabajó también como pintor y escultor, fundó la Helikon Society of Contemporary Arts y fue director musical de la Orquesta Helikon y de Radio Ankara. En 1959 fue invitado a trabajar en el recién creado estudio Columbia-Princeton Electronic Music Center y se convirtió así en uno de los pioneros de la música electrónica. Uno de sus principales intereses fue poner a prueba la combinación de fuentes electrónicas con instrumentos acústicos. También asistió a Edgard Varèse en la preparación de las interpolaciones electrónicas para *Déserts*, se encargó de poner en marcha el laboratorio de música electrónica de la Universidad de Yale, y estableció el programa de música electrónica en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. Aunque fue una figura importante, misteriosamente casi no se menciona en la mayoría de las historias musicales, ni siquiera en las de la electrónica.

16:53 George Crumb, “Lux Aeterna” (fragmento), 1971

Nacido en 1929, George Crumb pasó toda una vida de investigación e inventando técnicas no convencionales a través de toda una gama de instrumentos. “Lux Aeterna” se escribió para soprano, flauta baja, flauta dulce soprano, sitar y dos percussionistas.

18:45 Maki Ishii, “Black Intention” (fragmentos), 1975

Nacido en 1936, Ishii estudió composición y dirección en Japón y en Alemania. Luego pasó a componer un enorme catálogo de todo tipo de obras. “Black Intention” fue escrita como una obra de teatro musical para dos flautas dulces soprano y tam tam, y se ha convertido en un importante (y difícil) elemento básico del repertorio de la flauta dulce.

20:05 Jimmy Carroll Percussion Ensemble, “Ragout” (fragmento), 1953

Esta pieza del arreglista Jimmy Carroll forma parte del casi olvidado *Speed the Parting Guest/The Hot-Tempered Clavichord*, un álbum medio humorístico concebido como demostración de las posibilidades de las grabaciones estereofónicas.

21:07 Kazimierz Serocki, “Arrangements” (fragmentos), 1975

Nacido en 1922, Serocki fue un compositor polaco destacado y co-fundador del legendario Festival de Otoño de Varsovia, un semillero de experimentos musicales desde 1956 hacia aquí. “Arrangements”, para cuatro flautas dulces, se estrenó y se escribió en colaboración con el clarinetista Czeslaw Palkowski y se puede entender como un compendio de técnicas extendidas para flauta dulce.

22:42 Derek Healey, “Stinging, Opus 38” (fragmento), 1971

Un compositor británico de gran versatilidad que trabajó con una amplia variedad de recursos. Esta obra es una combinación inusual de flauta tenor, cello, clavecín preparado y cinta.

24:21 Nicola Evangelisti, “Reflexus II” (fragmento), 2009-10

Un joven compositor italiano (nacido en 1964), que estudió con Franco Donatoni

[Violín barroco]

y escribe sobre todo para orquestas y grupos, aunque ocasionalmente también para electrónica. Esta pieza utiliza un conjunto mixto de flautas dulces antiguas y Paetzold (la Paetzold es una flauta dulce simplificada, diseñada a partir de un tubo de órgano a manivela, de sección cuadrada, y con un agujero cónico. Fue inventada por Joachim Paetzold con la esperanza de reducir el coste de fabricación de los instrumentos graves de gran tamaño, y fue patentado y perfeccionado por su sobrino Herbert Paetzold en 1975. Viene en todos los tamaños). Esta composición utiliza grupos distantes de flautas dulces para producir ecos y reflejos de sonido.

25:34 Nissim Schaul, “Nuevos Misterios” (fragmento), 2009

Para violín barroco amplificado y clavecín.

27:03 Jukka Tiensuu, “VI. Veto” (fragmento), 1996-98

Un compositor finlandés y clavecinista que siempre ha trabajado con instrumentos antiguos en nuevos contextos, y con afinaciones poco comunes. Escrita para un cuarteto de instrumentos barrocos, esta es una sección de su *Musica Ambigua*.

28:21 Nissim Schaul, “Unmeasured” (fragmento), 2008

De su *4 Preludes for Harpsichord, for Baroque Trio*.

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 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, David Petts, Nissim Schaul, Derek Healey, Yukimi Kambe, Bill Sharp, Chuck O’Meara.

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.