

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 Ianu 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 #18.2

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. En este auxiliar, la exótica se sacude de una vez por todas su disfraz kitsch para dejar al descubierto una esencia revolucionaria, abandonando así la documentación aburrida en favor de una exploración hiperreal de nuevos timbres, espacialidades imposibles y fragmentación radical. Justo el punto en el que la tecnología de grabación cobra por fin conciencia de sí misma como un medio estético más que puramente técnico.

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, "Anakrousis", 1978

00:05 Bell Telephone Laboratories, prueba de estéreo, 1 de junio de 1934

Uno de tantos experimentos de estéreo llevados a cabo alrededor de esta época. En esta grabación escuchamos a los empleados de Bell **Ted Collins** y **Harley Henning**, junto con el inventor **Arthur C. Keller**, probando la técnica de estéreo que Keller y **Rafuse** acabarían patentando en 1938. No es la primera grabación en estéreo, como se dice a menudo. **Alan Blumlein** había patentado su técnica de estéreo EMI cinco años antes (sus experimentos iniciales datan de 1931, cuando desarrolló un sistema de doble micrófono dispuesto en ángulo, cabezal de doble corte y grabación de un solo surco). Un año más tarde, en 1932, también en Bell, **Harvey Fletcher** investigaba otras posibilidades del estéreo, entre ellas un sistema de "muro de sonido" de hasta 80 micrófonos en línea colocados frente a una orquesta. Ese mismo año se utilizó dicha técnica para una grabación de "Prometeo: Poema de Fuego" de **Scriabin** bajo la dirección de **Stokowski**, que es probablemente el primer caso (intencional) de grabación estéreo. Este sistema, sin embargo, igual sus precedentes del siglo XIX, implicaba el uso de dos cabezales de corte, dos surcos paralelos y dos agujas de reproducción independientes.

01:40 Jimmy Carroll Percussion Ensemble, "Happy Little Woodpile" (fragmento), 1953

Este título un poco racista proviene de un LP publicado en 1953 en el legendario sello **Cook**, dirigido por el ingeniero de audio e inventor **Amory Cook**, que fue el primero en producir comercialmente discos estéreo en 1952. **Jimmy Carroll** era un arreglista, conocido por su implicación en las sesiones de "Bird With Strings", así como por su trabajo para innumerables artistas pop como **Patti Page**, **Marlene Dietrich** o **Rosemary Clooney**. Este álbum tiene la particularidad de ser uno de los primeros discos en estéreo exclusivamente de percusión, y fue prensado originalmente en vinilo marrón traslúcido, aunque no destaca por muchas otras virtudes.

[02:44 Askell Másson, "Konzertstück" para caja y orquesta (fragmentos), 1982]

Askell Másson es un compositor islandés que ha escrito para toda clase de instrumentos convencionales, y varias piezas para caja. Interpretado por **Matthew E. Bauer**.

[04:21 Juan García Esquivel, "Baia", 1960]

Pianista autodidacta mexicano, compositor y director de orquesta que se convirtió en el mayor exponente de lo que más tarde se conocería como **batchelor-pad hi-fi**, por sus arreglos, por su uso de instrumentos inusuales y excéntricos, por sus orquestaciones en constante cambio, por su dominio del estéreo radical y un gusto por el kitsch inteligente. Todo un perfeccionista, **Esquivel** era un maestro

[Arthur Lyman]

del color y la colocación, famoso por utilizar ocasionalmente dos conjuntos de músicos independientes y altamente coordinados en puntos separados para conseguir la separación total del sonido. Ejerció una enorme influencia en muchos de sus colegas y en visionarios como Brian Wilson.

[07:07 Leo Addeo and His Orchestra, "Stumbling", 1961]

Leo Addeo era un músico estadounidense de ascendencia italiana que trabajó como arreglista en plantilla para RCA durante la mayor parte de los años cincuenta y sesenta, y se especializó en la música de Hawai, pero también produjo varios éxitos para marimba. Ocarinas, guitarra, acordeón, órgano, trompeta con sordina y bajo son la base de este tema, grabado para la serie *Stereo Action* lanzada por RCA para promover la tecnología de alta fidelidad: "*Stereo Action* es un nuevo concepto de música en movimiento; una nueva dimensión en sonido grabado. *Stereo Action* proporciona fidelidad inigualable a través de la totalidad del espectro de sonido, además de la excitante y nueva ilusión del sonido en movimiento. Solistas y secciones enteras de la orquesta se moverán de un lado a otro de su sala de estar. El movimiento musical de *Stereo Action* es tan real que sus ojos seguirán el sonido".

08:26 Arthur Lyman, "Taboo" (fragmento), 1958

Nacido en Hawai, Arthur Lyman, también conocido como El Rey de la Lounge Music, era un vibrafonista de jazz e intérprete de marimba americano. En 1954 conoció al pianista Martin Denny, que le ofreció un trabajo que los llevó a los dos a tocar en el Shell Bar del Hawaiian Village, donde Denny grabó su clásico "Quiet Village" (ver programa principal). Lyman se separó de Denny en 1957 para formar su propia banda de música polinesia de imitación y continuó en la misma línea durante los siguientes cuarenta años. Grabó más de 30 álbumes y 400 sencillos, y consiguió tres discos de oro. *Taboo*, el primer disco que hizo después de dejar a Denny, estuvo en la lista de éxitos durante más de un año y llegó a vender más de dos millones de copias.

10:02 Juan García Esquivel, "Adiós, Mariquita Linda", 1961

Con el maestro al piano.

11:30 Audio Fidelity Stereodisc, Stereo Demonstration Record (fragmento 1), 1957

"Audio Fidelity Records, creador de los primeros discos fonográficos estereofónicos del mundo (en noviembre de 1957) tiene el placer de presentar una concepción sin igual de discos de prueba, tanto para la industria del alta fidelidad como para los amantes del estéreo en general. Este disco, entretenido e inusual, contiene una serie de sonidos y selecciones musicales que son perfectos ejemplos de estereofonía de alta fidelidad. La "Técnica de la Cortina de Sonido Frey" se utilizó en la grabación siempre que fue posible [Sidney Frey fue el fundador y presidente de la compañía y una especie de rebelde en el negocio, y la Cortina de Sonido era pura mistificación]. Nótese también el carácter distintivo, la excelente claridad y el realismo...". Una de muchísimas grabaciones similares publicadas por infinidad de sellos para explorar, mostrar y vender tanto reproductores como discos de alta fidelidad estéreo.

11:51 The Three Suns, "Danny's Inferno", 1962

Un popular trío de club nocturno formado en 1939 por los hermanos Al (guitarra) y Morty Nevins (acordeón) con su primo, Artie Dunn (órgano electrónico). En la era del estéreo de alta fidelidad se reinventaron con la ayuda de músicos adicionales y gracias al genio de Al para los arreglos. Grabaron un montón de discos de éxito notable, entre los que había auténticas joyas.

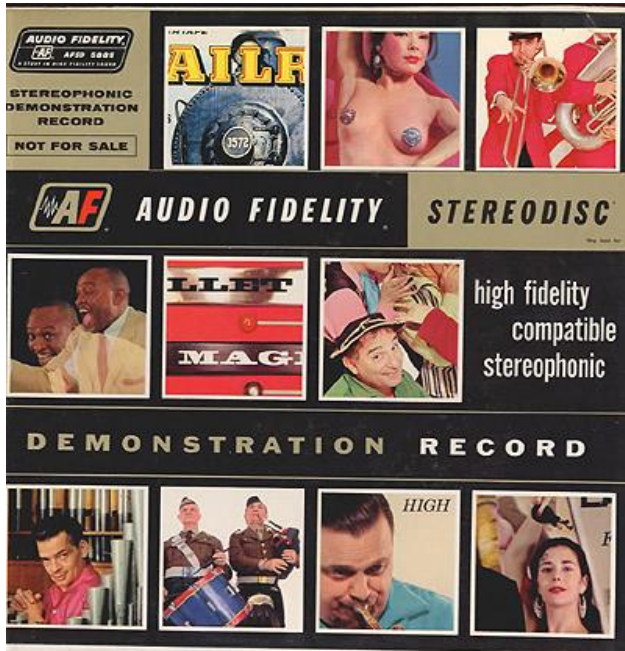
13:39 Audio Fidelity Stereodisc, Stereo Demonstration Record (fragmento 2: zoo), 1957

14:28 Mel Henke, "Woman in Space" (fragmento), 1962

Pianista de jazz de Chicago, compositor, arreglista y genio de los jingles, Henke publicó el hoy célebre *La Dolce Henke* en 1962: una mezcla de música de anuncios, efectos de sonido, gemidos, gritos y humor de vestuario de gusto dudoso.

15:31 "New Dimensions in Sound", película de RCA, 1957

Realizada por la RCA Victor Corporation para introducir el estéreo de alta

[Audio Fidelity Stereodisc]

fideliad y su nuevo reproductor a un público más amplio, o al menos en las escuelas.

16:25 Dean Elliott and his Big Band, "Lonesome Road" (fragmento), 1962

17:52 Dean Elliott and his Big Band, "You're the Top" (fragmento), 1962

Elliott fue eminentemente un compositor de dibujos animados que escribió música para series como *Mr. Magoo*, *Tom and Jerry*, *Bugs Bunny* y otros. Junto al virtuoso de los efectos de sonido Phil Kaye y una orquesta sustancial, firmó el legendario LP de 1962, *Zounds! What Sounds!*.

19:21 Audio Fidelity Stereodisc, Stereo Demonstration Record (fragmento 3: gaitas), 1957

20:09 Martin Denny, "Buddhist Bells", 1958

Martin Denny fue un pianista estadounidense, compositor y coleccionista de instrumentos exóticos, que utilizó para agregar distinción a un material musical que combina ecos de la Polinesia, Asia y elementos latinos. Su legendaria invención o descubrimiento, en The Shell Bar en Hawai, fue lo que posteriormente se ha dado en llamar "exótica" (una etiqueta tomada directamente del título de su primer disco, de 1956). Su versión de los hechos ya figura en el programa principal, así que añado este apunte aquí puramente como complemento: Arthur Lyman, miembro del conjunto de Denny, que más tarde se convirtió en líder de una banda rival, cuenta la historia de manera diferente (y menos convincente) insinuando que, de hecho, la idea fue suya.

20:30 Igor Stravinsky, "La Consagración de la Primavera", grabación de 1929, con estéreo accidental

Leopold Stokowski realizó la primera grabación Americana de "La Consagración de la Primavera" en 1929. En los años ochenta, dos coleccionistas se dieron cuenta de que algunas copias de la versión de 78 RPM sonaban ligeramente diferentes de las demás. Al reproducir ambas versiones de forma simultánea (sincronizadas electrónicamente) descubrieron lo que resultó ser una estereofonía accidental. En retrospectiva, el mecanismo estaba claro: en los años veinte era práctica habitual hacer copias de seguridad simultáneas de cualquier grabación importante, y a veces el segundo plato se situaba en un lugar diferente del primero. Por alguna razón, tanto la grabación de seguridad como la principal se utilizaron como masters para fabricar el disco comercialmente. Tras este descubrimiento aparecieron otros casos similares de grabaciones pre-estéreo.

21:30 Tony Burrello, Tom Murray, "There's a New Sound", 1953

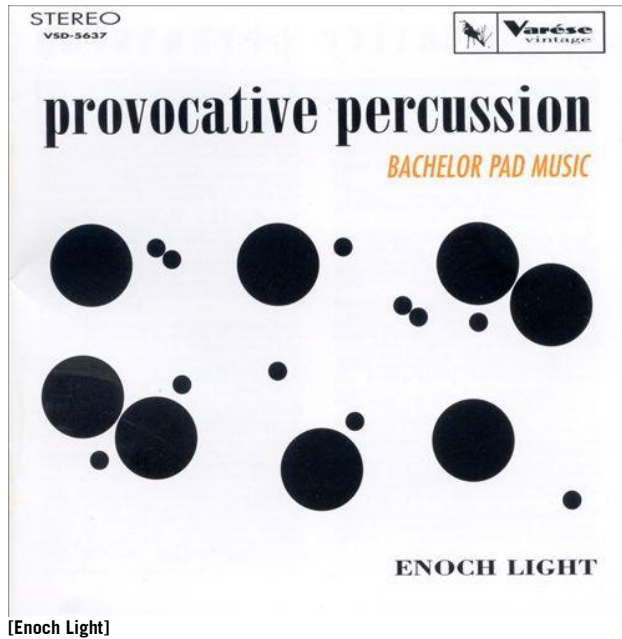
Burrello era un pianista de jazz y compositor que, como protesta por lo que consideraba el grave estado de la música popular, se alió con otro compositor, Tom Murray, para crear el disco más horrible posible. Lo publicaron en su propio sello, The Horrible Record Co. (su lema: "Si es un disco horrible, está destinado a ser un éxito") en una edición de 500 copias sólo para la radio. Su intención era una declaración de intenciones sarcástica, pero en cuestión de semanas tenían pedidos de más de 100.000 copias, lo cual sin querer confirmaba su hipótesis. Otra forma de entender este desaforado interés público es como síntoma de una tendencia incipiente en la música popular, relacionada con la exploración de la novedad en cualquier forma (seria o frívola). Lo cierto es que el hi-fi, el estéreo y las técnicas de grabación más flexibles acercaron al gran público sonoridades nuevas, extrañas y desconocidas: una estética en la que el *sonido* acabó siendo igual de relevante que la propia canción.

23:49 Juan García Esquivel, "Blue Christmas", 1959-1962

26:11 Juan García Esquivel, "Carioca", 1961

27:43 Enoch Light and the Light Brigade, "Speak to Me of Love – Cha Cha" (fragmento), 1960

Enoch Light era un músico estadounidense que se formó como violinista clásico y capitaneó varias bandas de baile a lo largo de su vida. Sobre todo a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, fue pionero en una serie de nuevas tecnologías y procedimientos de grabación, y se hizo famoso por su perfeccionismo y el uso del ping pong estéreo (la colocación y el movimiento del sonido extremo y artificial), que ejerció una enorme influencia en la música popular del momento. También apostó fuerte por la presentación de sus discos,

con cuidadas reproducciones de arte contemporáneo (en lugar de las mujeres ligeras de ropa que eran la norma hasta entonces) con cubiertas desplegadas y notas adicionales cargadas de información técnica. Aunque su producción fue sorprendente para la época, su música fue más bien estéril y convencional. Haría falta un Esquivel para aunar entusiasmo e imaginación con las técnicas de producción más exigentes.

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

Héroes de la revolución: gracias a David Petts, William Sharp e Irwin Chusid.

05. Licencia

2016. 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.