

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. Enlaces
- 04. Créditos
- 05. Agradecimientos
- 06. 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 #19.2

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 nos encontramos con más instrumentos africanos reutilizados en varios campos, y echamos una ojeada al tráfico inverso. Curiosamente, por primera vez, los círculos contemporáneos clásicos se mantienen prácticamente al margen. Mandad vuestras respuestas en una postal, por favor.

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978

00:06 Randy Weston, entrevista con Brian Pace (fragmento), 2010

Pace es periodista, locutor y mediador en The Pace Report (www.thepacereport.com). Esta entrevista tuvo lugar con motivo de la publicación del libro de Weston, *African Rhythms*.

01:35 Sun Ra Arkestra, “Love in Outer Space” (fragmento), 1973

Extraído de una grabación inédita de un concierto en París de 1973. Este tipo de interludios rítmicos eran muy habituales en el repertorio en directo de Sun Ra ya desde los cincuenta.

03:06 Pharoah Sanders, “Bailophone Dance” (fragmento), 1971

Farrel Sanders (apodado Pharoah por Sun Ra, que encontró a Sanders (literalmente) en la calle por Nueva York y le ofreció un hogar en su Arkestra) trabajó por primera vez con John Coltrane en 1965 – justo cuando el free jazz y la “africanización” del jazz estaban en su punto álgido. La influencia mutua de ambos cambió profundamente sus respectivas formas de hacer música, y a principios de los setenta, Sanders publicó una serie de discos excepcionales bajo su propio nombre, que incorporaban una amplia gama de instrumentos africanos y de otras procedencias. (El bailophone del título se refiere a un mbira o piano africano de pulgar)

04:08 Terry Riley, “In C” por Africa Express (fragmento), 2014

Africa Express es un proyecto fundado en 2006 por Ian Birrell (periodista, empresario de los medios, columnista y ocasionalmente redactor de discursos del partido conservador británico) y Damon Albarn (multi-instrumentista, cantautor y miembro de Blur, Gorillaz, etc) para dar apoyo a colaboraciones entre artistas occidentales y africanos. Coincidiendo con el cincuenta aniversario del clásico de Terry Riley, “In C”, se organizó esta versión interpretada por músicos africanos con instrumentos africanos en Bamako, Mali.

05:57 Luciano “Chano” Pozo, “Cubana Be, Cubana Bop” (fragmento), 1947

En 1947, este percusionista afrocubano emigró a los Estados Unidos, donde casi inmediatamente fue invitado a trabajar con Dizzy Gillespie, por aquel entonces uno de los principales impulsores del jazz afrocubano. “Cubana Be, Cubana Bop”, que se convirtió en todo un éxito (anticipándose a Weston, Warren y muchos otros con su ambiente “africano”), fue compuesto especialmente para Gillespie por el experimentador del jazz (muy poco africano) George Russell, cuyo libro de 1953 *The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization* tuvo un enorme impacto en la comunidad de jazz de vanguardia y, de hecho, en toda la teoría musical occidental en general. Un año más tarde de la publicación de este tema, Pozo fue asesinado en un bar de Harlem.

[Secret Chiefs 3]

07:40 Rufus Harley, "Queens" (fragmento), 1970

El gran gaitero del jazz toca aquí un puntero amplificado, acompañado por Nadi Quamar, con una arpa de 17 cuerdas de Madagascar.

08:59 Tambor parlante (fragmento), fecha desconocida, pero reciente

Un hallazgo de YouTube que he incluido porque, aunque de forma no intencionada, la combinación de un micro situado cerca del tambor y el caos general de la grabación hacen de esto una joya accidental.

10:15 Pharoah Sanders, "Summun, Bukmun, Umyun" (fragmento), 1970

Todos y cada uno de los miembros de este octeto tocan instrumentos de percusión africana y latina. En árabe, el título significa "sordo, tonto, ciego" y proviene del Sura Al-Baqara del Corán. Sanders dijo que el álbum "estaba basado en las verdades espirituales y dedicado al futuro de El Kafirun, o los que rechazan la fe".

12:01 Herbie Mann, "Incense" (fragmento), 1967

Un intérprete de viento norteamericano que adoptó rápidamente la flauta como principal instrumento y se convirtió en uno de los principales exponentes de la mezcla cultural. Trabajó con músicos de Cuba, Brasil, Oriente Medio, India y Japón, aprendiendo de sus tradiciones musicales y no solamente apropiándose de detalles superficiales. También compuso unos cuantos éxitos pop y fundó su propio sello (Embryo) a comienzos de los setenta, que fue mucho más allá del jazz. Innovador como pocos, Mann navegó siempre lejos de los caminos establecidos, a través de junglas de buen gusto y reputación. Chick Ganimian toca el oud en ambos temas.

13:17 Herbie Mann, "Uskadar" (fragmento), 1967

Ver arriba.

14:12 Secret Chiefs 3, "Ishraqiyun: The 15" (fragmento), 2014

Una banda de constitución flexible fundada por el guitarrista de Mr. Bungle y compositor, Trey Spruance. El grupo suele incluir también la sección rítmica de Mr. Bungle con otros invitados que van y vienen dependiendo del proyecto. Una mezcla de influencias orientales, de oriente medio, death metal, electrónica y música surf, utilizando un montón de instrumentos exóticos. El mismo Spruance aparece en los créditos a cargo del bajo, bajo eléctrico, guitarras barítonas, microtonales y pitagóricas, piano, clave, órgano, celesta, percusión exótica, santur, rebab, mandolina, cítara, tar, cumbus, saz, carrillón, dulcemele, autoharpa, trompeta, sheng, electrónica y voz. Este tema incluye inter alia, saz, sarangi, rebab, kinno, table, esraj (un instrumento de cuerda indio, parecido al sitar).

15:38 Mbira Array de cinco octavas (fragmento), probablemente de 2008

Interpretado usando un mbira Array (una marca de pianos de pulgar con un sistema de disposición de notas particular). Estos mbira provienen del mbira de Zimbabue pero tienen entre tres y cinco octavas y presentan un diseño distinto.

16:54 Pharoah Sanders, "Sun in Aquarius" (fragmento), 1969

Ver arriba.

18:20 Sun Ra, entrevista con Detroit Black Journal (fragmentos), 1981

19:52 Ahmed Abdul-Malik, "E-Lail", 1959

Un bajista e intérprete de oud americano-caribeño que de joven se dedicó a enseñar sudanés en institutos, e improvisación en la New York University. Tocó el bajo con Art Blakey, Randy Weston, Earl Hines, Herbie Mann, Thelonius Monk y otros, pero en su propio trabajo combinó los instrumentos y estilos del jazz y la música de oriente medio en un híbrido muy exitoso.

21:47 Marshall Allen, "Kora Solo" (fragmento), grabación sin identificar, fecha desconocida

Nacido en 1924, Allen aprendió a tocar el clarinete en la escuela, el saxo alto en el ejército, y luego estudió música en el conservatorio de París, antes de regresar a Chicago para fundar su propia banda a principios de los cincuenta. En 1958 se unió a la Arkestra de Sun Ra, la cual lidera a día de hoy. Uno de los grandes innovadores del saxo que saltaron a la fama en los cincuenta y sesenta, Allen

[Dorothy Ashby]

también toca el oboe, el fagot, la flauta, el flautín, la percusión, el morrow (un instrumento de lengüeta de cosecha propia) y en esta grabación, a modo de excepción, la kora, que él mismo introdujo en la Arkestra a finales de los sesenta.

22:54 Dorothy Ashby, "For Some We Loved" (fragmento), 1970

Seguramente la más notable (y menos reconocida) de todos los arpistas de jazz. Sin duda una de las pioneras, activa desde 1952, que tocó junto a Ed Thigpen, Richard Davis, Stanley Turrentine, Louis Armstrong y Woody Herman, además de su propio trío y los Ashby Players, una pequeña compañía de teatro de aficionados afroamericanos para la que Ashby escribió toda la música y tocó piano y arpa. Entre 1957 y 1984 grabó once excelentes álbumes bajo su propio nombre, adaptando el arpa al jazz, el bebop, el soul y el r&b. A finales de los sesenta, se afincó en California, donde trabajó como intérprete de sesión para artistas como Stevie Wonder y Billy Preston. Este fragmento es de su LP de 1970 *The Rubaiyat of Dorothy Ashby*, en el que también toca el koto japonés, toda una novedad en el jazz americano, que yo sepa. El solo de mbira corre a cargo del gran violoncelista de jazz y compositor Fred Katz.

24:37 Stelvio Cipriani, "A Strange Symbol" (fragmento), 1979

Este músico de acompañamiento y pianista italiano estudió con Dave Brubeck y terminó convirtiéndose en un prolífico y aplaudido compositor para cine. Esto es de la banda sonora de la película de terror de 1979 *Un'Ombra Nell'Ombra* (que en Estados Unidos se estrenó como *Ring of Darkness*) donde el mbira tiene un papel prominente.

25:38 Charles "Chick" Ganimian and his Orientals, "Daddy Lolo" (fragmento), 1957

Ganimian fue un vocalista y virtuoso del oud armenio-americano. Aunque originalmente se formó como carnicero, se ganó la vida como músico profesional gracias a una mezcla de música anatolia, turca, griega, árabe y armenia. En 1948 fundó los Nor-Ikes junto a otros expatriados armenios, con los que realizó numerosas giras, amasando una excelente reputación. A finales de los cincuenta, Ganimian escribió dos singles de éxito, "Daddy Lolo" y "Hedy Lo", pero sólo nos dejó un álbum, a pesar de que tocó de manera intermitente con Rufus Harley, Herbie Mann y otros.

27:05 Pameló Mounk'a, "N'est Que Ma Secrétaire" (fragmentos), 1982

Nacido en Brazzaville, Congo, donde se convirtió en un cantante de renombre con el grupo Bantous de la Capitale. A mediados de los sesenta emprendió su carrera en solitario, con más de 70 éxitos entre entonces y 1980, año en que el sello francés Eddyson lo llevó a París. Vivió en la capital francesa durante seis años, a lo largo de los cuales tuvo mucho éxito, y luego volvió al Congo como chef d'orchestre de los Bantous. Por desgracia murió de enfermedad pocos años más tarde.

29:28 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.

[Pharoah Sanders]

03. Enlaces

www.randyweston.info
www.thepacereport.com
www.sunraarkestra.com
pharoahsanders.wordpress.com
terryriley.net
www.africaexpress.co.uk

04. Créditos

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

05. Agradecimientos

No os olvidéis de Brian Pace, David Petts, Peter Dennet, Jonas Vognsen y William Sharp.

06. 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.