

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 #20.2

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 aquest auxiliar, els instruments clàssics indis treuen tot el profit del seu salconduit per visitar multitud de gèneres i repartir pols kàrmic allà on passen.

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978

00:06 Ravi Shankar y George Harrison

Fragmento de un clip de noticiero no identificado, probablemente de 1967. De fondo, George recibe una lección de Ravi...

01:00 Jody Stecher y Krishna Bhatt, “Don’t Get Trouble on Your Mind” (fragmento), 1982

Stecher es un músico folclórico estadounidense que toca el banjo, la mandolina, el violín, la guitarra y el sursringar (una especie de sarod derivado del laúd, de tonos más profundos). Después de dominar el bluegrass, el cajun, el blues y la música folclórica escocesa, estudió música clásica hindustaní durante 13 años con Ali Akbar Khan y Zia Mohiuddin Dagar. Los dos intereses se unieron en un LP (*Rasa*) grabado en 1982 con el sitarista hindustaní clásico Krishna Bhatt. Fred Sokolow remató el trío, tocando el banjo de cinco cuerdas y la mandolina.

02:51 Ravi Shankar, “Concerto for Sitar and Orchestra No. 1”, 1971

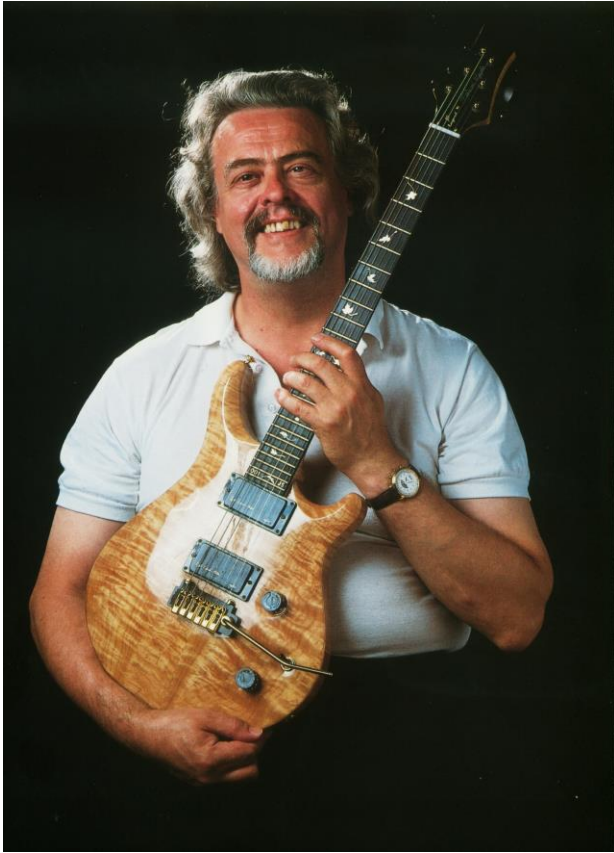
Un gigante de la música del siglo XX, cuyo impacto en el pensamiento y la práctica musical occidentales ha sido incalculable. Más que nadie, Shankar negoció públicamente el encuentro entre los sistemas compositivos occidentales fijos y cuantitativos, arraigados en la escritura, y las disciplinas orientales, espirituales y de improvisación, arraigadas en la transmisión oral. Su propuesta caló en una amplia audiencia, no sólo en la élite experimental, sino también en las comunidades de jazz y rock ya comprometidas en la redefinición de la música a través de la improvisación y la interpretación. Sus dos conciertos para sitar y orquesta fueron intentos parcialmente convincentes de yuxtaponer las dos concepciones.

04:34 Joe Harriot Double Quintet, “Contrasts” (fragmentos), 1967

Harriot fue un saxofonista jamaicano y compositor de jazz que emigró a Gran Bretaña en 1951. Aunque se inició en el bebop, comenzó a experimentar con la improvisación de forma libre a mediados de los años cincuenta. Hacia el final de la década ya había desarrollado un estilo propio, independiente y paralelo a las investigaciones de americanos como *Ornette Coleman*. A finales de los sesenta, Harriot unió fuerzas con el violinista bengalí y compositor *John Mayer*, que había llegado en 1952 para estudiar y se afincó en América para trabajar, primero como violinista orquestal y luego como compositor. Los dos fusionaron sus respectivos quintetos y fueron pioneros de una nueva forma musical híbrida. Puede que el resultado suene previsible hoy, pero significó un gran avance en el pensamiento musical en su día. En total grabaron tres LPs, cuya originalidad y sofisticación todavía no han sido del todo apreciadas.

06:38 Anoushka Shankar y Traveller (fragmento), 2011

La sitarista Anoushka Shankar, hija de Ravi Shankar, llegó a la misma conexión que el guitarrista *Derek Bailey* establece en su importante libro *Improvisation*, entre las raíces improvisatorias de la música clásica india y el flamenco. Shankar

[Big Jim Sullivan]

creía incluso que el flamenco pudo haber tenido sus orígenes en la India. El proyecto y su programa musical se unieron en España a través de un proceso de encuentros y conversaciones de las que surgieron un disco y una banda. Este fragmento es de una grabación en directo.

08:39 Joe Harriot and John Mayer Double Quintet, “Mishra Blues” (fragmento), 1968

11:09 “The Reptile” (fragmento), 1966

The Reptile es una película de terror producida por Hammer Films con banda sonora de Don Banks, un compositor y multiinstrumentista australiano que había tocado en diversas formaciones de baile, pero que también se ganó el elogio de la crítica por su música de cámara. Banks fusionó ambos intereses en obras de concierto para cuarteto de jazz y orquesta sinfónica y fue uno de los primeros en adoptar los recursos electrónicos y electroacústicos; en otras palabras, la biografía modelo de un compositor de películas. Fichó por los estudios Hammer en 1962 y durante los cinco años siguientes compuso música para películas de terror y thrillers. Este clip, sin embargo, solo refleja el estatus de tabloide contemporáneo de la música india –y el sitar extravagante– como símbolo exótico y siniestro de lo ajeno.

12:18 Lord Sitar, “I Can See for Miles” (fragmento), 1968

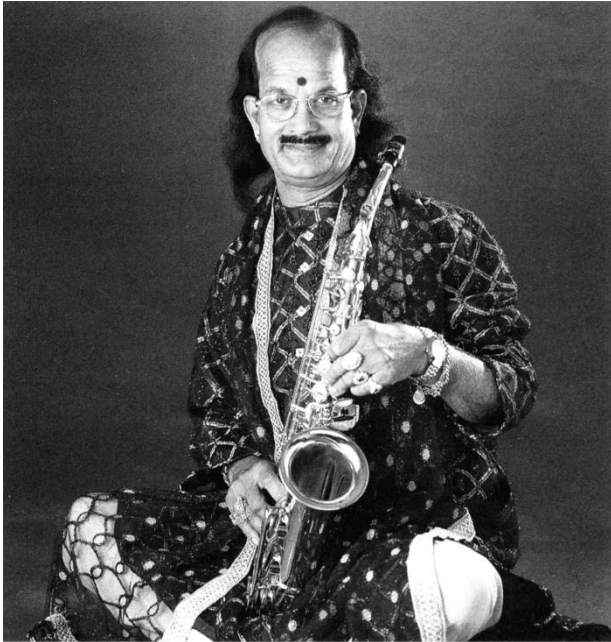
Lord Sitar, en carne y hueso, era el guitarrista de sesión Big Jim Sullivan, toda una leyenda entre músicos, aunque apenas conocido por el público en general. Sullivan tocó en más de 750 singles en el Reino Unido y en demasiados álbumes como para contarlos, y fue el primer guitarrista británico en usar un pedal wah-wah, el pedal Tone and Volume de DeArmond y un fuzzbox. Grabó para Billy Fury, Frank Ifield, Adam Faith, Frankie Vaughan, Helen Shapiro, Johnny Halliday, Freddie and the Dreamers, Cilla Black, Tom Jones, Shirley Bassey, Dusty Springfield, The Walker Brothers, Donovan, Benny Hill, David Bowie y los Small Faces, además del *Wonderwall Music* de George Harrison y *200 Motels*, de Frank Zappa. Que no es cualquier cosa. Había estudiado el sitar bajo la dirección de Vilayat Khan, y era, aparentemente, el único guitarrista de sesión que tenía uno en todo el Reino Unido. Después de la conversión de George Harrison, el caché de Sullivan subió aún más, y en 1967 incluso lanzó un álbum de sitar (titulado *Sitar Beat*) bajo su propio nombre. *Lord Sitar* fue publicado un año más tarde por Regal Zonophone, y a pesar de ser claramente un intento de ganar dinero fácil y rápido, resultó ser bastante convincente gracias a los obreros implicados.

13:26 El legendario Vinnie Bell

Al igual que Big Jim Sullivan, Vinnie Bell era el músico de sesión de los músicos de sesión. A finales de los sesenta había tocado en incontables éxitos y había inventado una amplia gama de efectos electrónicos. *Whistle Stop*, uno de los pocos álbumes realizados bajo su propio nombre, también fue un escaparate de sus numerosos efectos de guitarra. Además, Bell diseñó el sitar eléctrico que escuchamos aquí y en temas icónicos como “Green Tambourine” de The Lemon Pipers, así como en el tema principal de la banda sonora de la película de 1970 *Airport*, cuyo álbum llegó a vender más de un millón de copias y le reportó un Grammy.

14:20 The ID, “Short Circuit” (fragmento), 1967

Confeccionado a partir de las grabaciones esporádicas hechas por el guitarrista Jerry Cole con algunos viejos amigos, todos ellos intérpretes de larga trayectoria – Glen y Norman Cass, Don Dexter y Rich Clyburn– entre 1965 y 1966, y finalmente publicado por RCA en 1967. Anteriormente Cole había grabado docenas de álbumes de bajo presupuesto, casi todos de manera anónima, escritos y listos en menos de una semana. Su fama le llegó como guitarrista de surf y más tarde formó parte de la omnipresente Wrecking Crew, antes de capitanear bandas para programas de televisión tan icónicos como *Hullabaloo*, *Shindig* y *Rowan & Martin's Laugh-in*. También tocó o arregló temas en discos de Byrds, Roy Orbison, Aretha Franklin, Merle Haggard, Ray Charles, Steely Dan, Isaac Hayes, Little Richard, The Beach Boys, Nancy y Frank Sinatra, Andy Williams, Dean Martin, etc. Este álbum, *The Inner Life of the ID*, completamente olvidado, es un ejemplo muy temprano de rock con un uso de ritmos aditivos complejos, claramente derivados (como Don Ellis) de la música clásica india. En el disco, Cole también toca el sitar, del que fue un pionero aunque raramente reconocido.

[Kadri Gopainth]

15:52 Ashwin Batish, "Sitar Mania" (fragmento), 1994

Nacido en Bombay, Ashwin Batish aprendió a tocar música pop occidental en su guitarra antes de dedicarse a la tabla a la edad de 10 años. Se mudó a Gran Bretaña para unirse a su padre, el compositor, escritor, cantante y director musical de Bollywood, Pandit Shiv Dayal Batish, que lo entrenó más a fondo en la tradición clásica del norte de la India. Padre e hijo se trasladaron a América en 1973 donde, durante los siguientes 15 años, Ashwin tocó en el restaurante familiar y fundó el proyecto de fusión Sitar Power, con el que mezclaba una variedad salvaje de estilos orientales y occidentales. Todavía enseña música india en Santa Cruz.

17:00 Ali Akhbar Khan y John Handy, "Karuna Supreme" (fragmento), 1975

Todo un maestro del sarod, Khan fue clave en la popularización de la música clásica india en Occidente, como intérprete y también como profesor. Estrechamente conectado a Ravi Shankar (acompañó a Shankar en su debut en 1939, y en innumerables ocasiones) en 1941 su hermana y Shankar se casaron, y fue precisamente Kahn quien sustituyó a Shankar en el influyente concierto de 1965 en Nueva York, que sin duda desató el interés de toda una generación de músicos occidentales en la música india. Khan fundó escuelas de música en Calcuta, California y Suiza, compuso ragas y bandas sonoras, además de ser el primer músico indio en grabar un LP de música clásica india. John Handy III es un saxofonista alto americano que también toca el tenor, el barítono, el saxello, el clarinete, el oboe, y canta. Trabajó con Charlie Mingus durante los años cincuenta y pasó a dirigir varios grupos, a enseñar historia de la música e interpretación en varias universidades de California. En la década de los setenta, Handy estudió con Kahn y la relación entre los dos condujo a una serie de actuaciones y a dos discos muy exitosos, en los que se mezclan dos lenguajes musicales muy diferentes sin esfuerzo ni compromiso obvio.

18:45 Ravi Harris & The Prophets, "Escapism" (fragmentos), 1996

Otro clásico del sitar funk a cargo de Phillip Lehman y Gabriel Roth, también conocido como Bill "Ravi" Harris, que más tarde se haría famoso gracias a Amy Winehouse y Sharon Jones.

20:23 Hariprasad Chaurasia, Brij Bhushan Kabra y Shivkumar Sharma, "Call of the Valley" (fragmento), 1967

Un álbum de música clásica hindustaní lanzado por EMI, inusualmente orquestado para guitarra occidental con slide, bansuri (una flauta travesera de madera), santoor (una especie de dulcimer o cítara) y tabla, concebido como representación instrumental de un día en la vida de un pastor indio. El disco fue muy influyente en su momento y todavía hoy sigue siendo el álbum más vendido de música india a nivel mundial. Retrospectivamente ha sido reivindicado como hito temprano de la música del mundo.

21:46 Charlie Mariano y R. A. Ramamani, "Bangalore" (fragmento), 1998

Un saxofonista americano que trabajó entre otros con Stan Kenton, Charlie Mingus, Chico Hamilton, el Modern Jazz Quartet, Eberhard Weber y el grupo de rock alemán Embryo, además de los más de 40 discos que grabó bajo su propio nombre. En los años setenta se trasladó a Europa y empezó a estudiar el nadaswaram (un instrumento de doble caña similar al shenai indio) durante una larga estancia en Malasia. El CD *Bangalore* fue grabado en Bangalore principalmente con músicos locales que Mariano conocía bien y con los que había trabajado y estudiado durante años.

23:48 The Firstborn, "Sounds Liberated as Mantra" (fragmentos), 2012

Formada en Portugal en 1995 como una banda de metal bastante convencional, The Firstborn se reinventaron en 2004 después de algunos años de inactividad, con *The Unclenching of Fists*, una colección de piezas basadas en el budismo tántrico y el *Libro tibetano de los muertos*. El sitar, interpretado por Luis Simões, no es sólo una adición exótica sino un elemento integral en el ambiente general.

25:32 Kadri Gopainth, "Ventakatachala Nilayam" (fragmentos), 2002

Justo al contrario que Charlie Mariano, el Dr. Kadri Gopalnath, que originalmente tocaba el nadaswaram, se convirtió en un saxofonista pionero en el mundo de la música carnática, modificando el saxo alto. A diferencia de los saxofonistas occidentales que utilizan modos orientales, Gopainth ha aportado una sensibilidad propia del nadaswaram al saxo, de una manera que ningún intérprete

[Sheb Wooley]

occidental hubiera podido imaginar. Gopainth ha tocado con orquestas y conjuntos occidentales por todo el mundo.

26:51 Dinuk Wijeratne, "Concerto for Tabla and Orchestra" (fragmentos), 2012

Afincado en Canadá, nacido en Sri Lanka y criado en Dubai, Wijeratne estudió en el Royal Northern College of Music de Gran Bretaña y luego con el compositor John Corigliano en la Juilliard School de Nueva York. Debutó en el Carnegie Hall como director, compositor y pianista en 2004, junto a Yo Yo Ma y Silk Road Ensemble. Su música, como era de esperar, contiene numerosas influencias no occidentales. Este concierto para tabla fue finalista en la edición de 2011 del concurso Masterworks.

28:26] Sheb Wooley, "The Love-In" (fragmentos), 1967

Nacido en 1921, Sheb Wooley fue un cantante y actor que apareció en docenas de westerns a lo largo de los años cincuenta, sesenta y setenta, entre los que destaca *High Noon*. También firmó unos cuantos éxitos de country and western, entremezclados con otros tantos discos de corte humorístico, el más famoso de los cuales fue el alienígena *Purple People Eater* (1958) (http://www.youtube.com/watch?v=X9H_cl_WCnE). Este encantador redneck, poco amigo de los hippies, también es el artífice del legendario Wilhelm scream, un efecto de sonido que posteriormente ha aparecido en más de 500 películas y todavía hoy forma parte del arsenal de varios directores a modo de guiño.

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. Enlaces

www.vinniebell.com
batish.com/ashwin
www.anoushkashankar.com
www.kadrigopalnath.com
www.shebwooley.com
www.vinniebell.com
www.dinukwijeratne.com
thefirstborn.bandcamp.com
www.ravishankar.org
www.johnhandy.com
www.ammp.com/aak.html
www.wilhelmscream.net

04. Créditos

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

[Dinuk Wijeratne]

05. Agradecimientos

Agradecimientos a David Petts, Charles O'Meara y Jonathan Mayer.

06. Licencia

2017. 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.