

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 spectralistas 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 #9.2

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 investiga técnicas extendidas para vientos y percusión.

01. Lista de temas

00:00 Icono del programa

Gregorio Paniagua, "Anakrousis", 1978

00:06 George Kollias, ejercicio de velocidad (fragmento), 2013

George Kollias es un batería de heavy metal griego, muy conocido por su técnica de pedal, en la que alterna de forma extremadamente rápida golpes de punta y talón desde el tobillo, para lograr velocidades vertiginosas. En este fragmento de youtube, muestra a sus potenciales estudiantes su ronda de ejercicios habitual.

01:07 Luciano Berio, 'Sequenza VII for Oboe' (fragmentos), 1969

Entre 1958 y 2002, Luciano Berio escribió una serie de catorce filigranas para instrumentos solistas bajo el título genérico de *Sequenza*, que exploraba minuciosamente una amplia gama de técnicas extendidas. La serie ahonda de forma brillante en catálogos de técnicas extendidas escritas para virtuosos, con lo cual a menudo la escritura es bastante abierta y flexible, permitiendo que el intérprete, como los virtuosos de antaño, haga una contribución notable al resultado final de la obra. Esta *Sequenza* para oboe fue escrita originalmente para Heinz Holliger y aquí está interpretada por Jacqueline Leclair, que produjo una edición revisada de la partitura en 2000.

02:36 Roscoe Mitchell, 'Congliptious/Old' (fragmentos), 1968

El Art Ensemble of Chicago, antes de que adoptaran el nombre. Roscoe Mitchell, saxos alto, soprano y bajo, flauta y flauta dulce, con Lester Bowie, trompeta, fliscorno, corneta, Malachi Favors, bajos y Robert Crowder, batería. Los miembros fundadores de la Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) en Chicago, se decantaron por un camino estético más influenciado por la música europea contemporánea que sus coetáneos de Nueva York, adoptando más técnicas extendidas que la mayoría de los músicos de jazz americanos de la época.

03:26 Gene Krupa, 'Drum Boogie', 1941

De la película *Ball of Fire* – esa voz que susurra los números es de Barbara Stanwyck. Krupa toca con dos cerillas sobre una caja de cerillas y al final las enciende.

03:54 Luciano Berio, 'Sequenza X for Trumpet in C and Piano Resonance' (fragmentos), 1984

Encargada por la Filarmónica de Los Angeles para Thomas Stevens e interpretada aquí por William Forman, la pieza incluye varias técnicas de lengua, tonos de pedal y trémolos de válvula, con especial énfasis en la modulación constante del timbre.

05:48 John Coltrane, 'Om Part 1' (fragmento), 1965

"Om es la primera vibración (ese sonido, ese espíritu que establece la existencia de todo lo demás). Es la Palabra de la que todo hombre y cosa proviene, incluyendo todos los posibles sonidos que dicho hombre puede vocalizar. Es la

[Chico Hamilton Quintet 'In Hi-fi', 1956]

primera sílaba, la palabra primaria, la palabra del Poder.” Coltrane en las notas de la cubierta del LP, publicado en 1968.

07:19 Luciano Berio, 'Gesti' (fragmentos), 1966

Esta no forma parte de la serie *Sequenza*, pero bien podría haberlo sido ya que incorpora los mismos principios. Escrita para Frans Brüggen e interpretada aquí por Lucia Mense, la pieza requiere cantar con/en el instrumento.

08:40 Luciano Berio, 'Sequenza XII for Bassoon' (fragmentos), 1995

Escrita originalmente para el fagotista francés Pascal Gallois, esta versión está interpretada por Noriko Shimada, e implica respiración circular, una gran cantidad de glissando, manipulación de la caña y una variedad de artefactos sonoros producidos cantando en el fagot.

10:38 Vinko Globokar, 'Voix Instrumentalisée' (fragmento), 1973

Para clarinete bajo, en este caso interpretada por Lisa Preimesberger, en 2012. Para tocar esta pieza se retira la boquilla y el intérprete tiene que cantar, hablar y soplar en el instrumento al tiempo que toca las notas con los dedos, a menudo produciendo sonidos muy audibles con las teclas. El texto se basa en la frase “L'art et la science ne peuvent exister sans la possibilité d'exprimer des idées paradoxales.”

12:25 Karlheinz Stockhausen, 'Der Jahreslauf' (fragmentos), 1977

Para cuatro bailarines-mimos, un actor, tres mimos, una niña, una mujer guapa, una orquesta gagaku, cintas y proyección de sonido. Encargada por el Teatro Nacional de Tokio y estrenada por el Ensemble Imperial de Gagaku. En todas las actuaciones posteriores, a partir de 1979, se sustituyeron los instrumentos por instrumentos europeos: tres armonios, yunque, tres flautines, bongo, tres saxos soprano, bombo, clavicordio y guitarra.

15:41 Erwin Schulhoff bajo el nombre de Eman Balzar, (editada) 'Susi', 1937

Otro compositor sin temor a los saxos fue el gran (y a menudo olvidado) compositor checo y en algún momento dadaísta, Erwin Schulhoff: muy respetado en su carrera como compositor contemporáneo, además de ser uno de los primeros pianistas de jazz de Europa. Como resultado de estos dos crímenes, y por ser judío con tendencias comunistas, acabó en la lista negra de compositores degenerados de los nazis. Durante un tiempo sobrevivió trabajando bajo varios seudónimos, entre ellos Eman Balzar. Para 1941 la Unión Soviética aprobó su petición de ciudadanía, pero fue detenido antes de que pudiera salir y deportado al campo de concentración cerca de Wülzburg, donde murió en 1942.

18:20 Michael Reudenbach, 'Mirlitonnades pour petite flûte' (fragmentos), 1991

Michael Reudenbach, nacido en 1956, empezó estudiando música eclesiástica y más tarde fue alumno de Helmut Lachenmann y Mathias Spahlinger. Esta pieza explora el flautín.

20:04 Elliott Carter, 'Canto' (fragmentos), 1966

Una de ocho piezas para timbales escritas como estudios en la modulación de tempo y el uso de acordes de cuatro notas, seis de las cuales fueron escritas en 1950 y dos ('Canto' es una de ellas) en 1966. Todas las piezas exploran técnicas extendidas: tocar con la parte posterior final de las baquetas, variaciones en el punto de golpeo en la piel de tambor, glissando, y vibraciones armónicas. 'Canto' se toca con baquetas de caja, haciendo mucho uso de un glissando continuo. Carter nació en 1906 y murió en 2012, y fue un artista muy activo durante toda su larga vida.

21:28 Seijiro Murayama, 'Snare No. 2' (fragmento), 2009

De un CD de piezas muy simples para tambor del percusionista japonés Seijiro Murayama. Esta suena como si utilizara los cepillos metálicos de forma muy poco convencional.

22:39 The Chico Hamilton Quintet, 'Drums West' (fragmento), 1956

Chico Hamilton fue una figura fascinante en la historia del jazz de mediados del siglo XX (la lista de artistas con los que tocó en su larga carrera profesional incluye nombres como Charles Mingus, Illinois Jacquet, Dexter Gordon, Buddy Collette, Lionel Hampton, T-Bone Walker, Lester Young, Count Basie, Duke Ellington, Billy Eckstine, Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Billie Holiday, Gerry

[Spike Jones and his City Slickers]

Mulligan, Lena Horne y Fred Astaire). Fue una figura importante en la escena del jazz de la costa oeste, con muchas bandas bajo su propio nombre. Entre ellas, el grupo con el violonchelista Fred Katz que mezclaba música de cámara y jazz. Mis oídos me dicen que este solo se tocó con los dedos.

23:33 Big Jay McNeely, 'Deacon's Hop' (editada), 1949

Hay diez millones de temas de honkin' sax (algo así como "saxo a bocinazos") en *The Naked City* y este es uno de los mejores. El estilo se hizo famoso gracias a Illinois Jacquet a mediados de los años cuarenta, y Big Jay fue uno de sus mayores exponentes.

24:38 Grimethorpe Colliery Band, 'Danny Boy' (editada), 1965

Grabado para la película *Brassed Off*, este tema es obra de una de las grandes bandas de metales del norte, con sus característicos timbres exquisitos. En total: una corneta soprano mi bemol, nueve cornetas si bemol, un fliscorno, tres trompas alto, dos bombardinos barítonos, dos trombones tenor, un trombón bajo, dos bombardinos, dos tubas mi bemol y dos tubas si bemol.

26:12 Hans Werner Henze, 'Prison Song' (fragmento), 1971

Compositor contemporáneo alemán nacido en 1926, Hans Werner Henze escribió esta versión de un poema de Ho Chi Minh para el percusionista japonés Stomu Yamashta. Para cinta, flauta asiática y varios instrumentos de percusión exóticos contruidos para la pieza por los escultores François y Bernard Baschet; todos ellos de metal, excepto el trombón de cristal. El percusionista reacciona e imita los sonidos en la cinta, que representan el mundo inmediatamente fuera de su celda.

27:00 George Russell, 'Chromatic Universe Part 1' (fragmento), 1960

George Russell fue un experimentador incansable; un baterista que se convirtió en pianista y llegó a capitanear varias bandas de vanguardia en América y Europa. Es especialmente conocido (en la escena) por haber desarrollado, en su libro de 1953 *Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization*, una teoría armónica a menudo llamada modal, que transformó por completo el vocabulario del jazz. Esta llegó al gran público de la mano de Miles Davis, que la aplicó en su conocido *Kind of Blue*. En esta introducción a un tema, se utiliza un collar de cuentas para tocar un bongo.

27:56 Spike Jones and his City Slickers, 'Hotcha Cornia (Black Eyes)' (fragmentos), 1942

Otro baterista, nacido en 1911 y de giro cómico, Jones dirigió un grupo de virtuosos inspirados que se dedicaban a tocar parodias absurdas de canciones populares que, a veces, rozaban la genialidad. Creativos como pocos, ninguna banda demostró mejor el vínculo entre la improvisación, las técnicas extendidas y la comedia: un lugar donde las técnicas más extravagantes se pueden emplear de una manera virtuosa y sin daño alguno.

29:10 Michael Pisaro & Greg Stuart, 'Ricefall' (fragmento), 2010

Una gran cantidad de arroz, a diferentes densidades, se deja caer sobre una larga lista de objetos (metal, madera, piedra, plástico, papel, hojas secas, cerámica, etc.) durante unos 16-18 minutos. Esta versión, con varias pistas superpuestas, es una colaboración entre el guitarrista y compositor estadounidense Michael Pisaro y Greg Stuart.

Icono

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, Philippe Glandien, Bill Sharp, Dave Petts y Chuck O’Meara.

05. Licencia

2014. 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.