

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 #10.2

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 se pregunta que es lo que no puede hacer la voz humana.

01. Lista de temas

00:00 Icono del programa

Gregorio Paniagua, "Anakrousis", 1978

00:05 Britney, "Girl Pig Squeal", post en YouTube, 2008

00:34 Lambert, Hendricks & Ross, "Halloween Spooks" (fragmento), 1962

En 1959, Dave Lambert y Jon Hendricks, que ya habían puesto letra a varias composiciones de jazz, decidieron suplantar cada uno de los instrumentos de la banda de Count Basie por un coro (con la ayuda de Annie Ross). La idea no funcionó, pero por el camino los tres descubrieron que haciendo uso de la grabación en multi-pista (una técnica poco usada hasta entonces) ellos mismos podían cantar cada una de las partes. El éxito les mantuvo unidos y, con la ayuda de una sección rítmica, transcribieron y escribieron diversas letras para piezas de jazz instrumental y, en menor medida, solos.

01:45 Ken Nordine, "Looks Like It's Going To Rain" (fragmentos), 1958 y parte de "Anytime, Anytime", 1957

En 1957, el artista radiofónico y locutor norteamericano Ken Nordine empezó a grabar sus propios textos (algunos de ellos oscuros, otros humorísticos, y otros, una extraña combinación de ambas cosas) con acompañamiento musical del grupo de Fred Katz más efectos de sonido, electrónicos y manipulaciones de estudio. Los álbumes resultantes se dieron a conocer como **Word Jazz**, pero esa etiqueta no les hace justicia. Toda una rareza.

04:46 Chris Mann, 'Watching Words Change Meaning' y 'Any Questions' (fragments), 2001

Un compositor, poeta y performer australiano, afincado en Nueva York desde los años ochenta, que trabajó con Cage, Gaburo, Lockwood, Buckner, Polansky y otros.

06:26 Tom Thum, beatbox en directo en un TED talk en Sydney (fragmento), 2013

Para voz solista en tiempo real, usando un micro pero ningún otro aparato electrónico.

07:37 John Cage, "Song Books", voz de Cathy Berberian (fragmento), 1970

En 1970 Cage recibió el encargo de escribir dos series de canciones para Cathy Berberian y Simone Rist. El I Ching determinó que serían noventa solos creados mediante cincuenta métodos de composición diferentes y una amplia gama de técnicas, muchas de ellas más teatrales que musicales. Eso de que la mejor forma de gobierno es la ausencia de gobierno parafrasea "On the Duty of Civil Disobedience" de Thoreau. El intérprete debe izar "o bien la bandera negra de la anarquía o la bandera de la Tierra Unida" antes de cantar.

09:51 The Trashmen, "Surfin' Bird" (fragmento), 1963

The Trashmen fueron un grupo de surf rock americano. Este single tan famoso se publicó en 1963 y llegó al número cuatro del **Billboard Hot 100**. Era una combinación de dos hits de R&B de The Rivingtons: "Papa-Oom-Mow-Mow" y

[The Mills Brothers]

“The Bird's the Word”. Aunque los Rivingtons les denunciaron por plagio (y ganaron el pleito) es este disco el que pervive en la memoria colectiva, más que los originales.

11:01 Vinko Globokar, “Corporel” (fragmentos), 1984

Vinko Globokar era un trombonista de jazz franco-yugoslavo convertido a compositor contemporáneo, que trabajó a menudo con improvisación y técnicas extendidas. “Corporel” es oficialmente una pieza de percusión en la cual el intérprete utiliza su propio cuerpo para crear sonidos, algunos de los cuales implican vocalización.

11:34 The Mills Brothers, “London Rhythm”, 1967

Tal como se explica en la primera grabación de esta pieza, de 1934, aparte de una guitarra no se usan instrumentos musicales ni ningún aparato mecánico. Todas las partes instrumentales, el bajo, la tuba, la sección de metales, las cornetas y la trompeta con sordina, se cantan. El origen de la idea se remonta a una imitación de una trompeta que los cuatro hermanos improvisaron para sustituir un kazoo extraviado en un concurso de talento (que ganaron) en los años veinte. Y de ahí acabaron dando forma a todo un repertorio en el que cantaban tanto las partes vocales como instrumentales de las canciones. Su larga carrera fue muy exitosa: grabaron más de 2.000 canciones y vendieron más de 50 millones de discos.

13:49 Juxtavoices (fragmento), 2013

Un enorme coro en Sheffield que combina vocalistas con y sin formación. Cantan piezas estructuradas pero de tono libre, que arreglan y finalizan a través de la improvisación, en los ensayos.

14:57 Roy Hart, “A Personal Journey” (fragmento), 1968

De una grabación realizada en 1968 con un revox en una pista de squash vacía, publicada por el Roy Hart Theatre en un 7” de edición limitada a 100 copias.

16:41 Lambert, Hendricks & Ross, “The King” (fragmento), 1958

18:49 K-Space, “K-Kosmos” (fragmento), 2006

Un trío de improvisadores formado en 1996 (en Tuva) por el multiinstrumentista inglés Tim Hodgkinson, el percusionista escocés Ken Hyder, y el percusionista y vocalista de garganta siberiano Gendos Chamzyryn.

20:46 Spike Jones & His City Slickers, “William Tell Overture” (fragmento), 1947

Con la comedia como excusa y telón de fondo, ese genio que fue Spike Jones y sus músicos exploraron todo tipo de técnicas extendidas y aplicaciones musicales no ortodoxas sin que nadie se diera mucha cuenta.

21:19 Spike Jones & His City Slickers, ‘Hawaiian War Chant’ (fragmento), 1946

22:25 Spike Jones & His City Slickers, “The Jones Laughing Record” (fragmento), 1946

23:18 Oscar Brown, “But I Was Cool” (fragmento), 1960

Oscar Brown empezó escribiendo letras para instrumentales de jazz unos años antes que Jon Hendricks, pero era más conocido por sus composiciones originales, muchas de las cuales eran de corte político, satírico y muy teatral. Además, escribió un buen número de obras de teatro y musicales.

24:11 Maja Ratkje, “Insomnia” (fragmento), 2002

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje es una cantante noruega. Esto es de su primer CD en solitario.

25:40 The Mills Brothers, “It Don't Mean a Thing” (fragmento), 1967

27:17 Tiny Tim, “Tiptoe Through the Tulips” (fragmento), 1968

[Maja Ratjke]

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, Chuck O’ Meara, Chris Mann, Nick Shimmin y Jon Rose..

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.