

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 #16.2

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 preguntamos lo lejos que se puede llegar con banjos, mandolinas, balalaikas, arpas de boca y conjuntos de instrumentos folk. ¡Y llegar muy lejos!

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978

00:05 Valentinas Krulikovskis y Viačeslavas Lukjanovas, charla en TEDx (fragmentos), 2012

Dos actores y aficionados al arpa de boca en una conferencia TEDx en Vilna, 2012.

01:04 Bert Jansch, “The Waggoner’s Lad” (fragmentos), 1966

Aunque no es un intérprete habitual del banjo, esta es una de las pocas ocasiones en las que Bert tocó uno, adaptando directamente su estilo de guitarra a las cinco cuerdas del banjo. Con su ex-compañero de piso John Renbourn a la guitarra.

02:50 Ron Geesin (fragmento), 1966

Geesin, un improvisador notable tanto con el banjo como el piano, fue todo un hito de la composición en Escocia: intérprete, arquitecto sonoro, locutor y profesor (con una gran experiencia en dixieland jazz) que dejó su huella incluso antes de emerger en la conciencia pública más especializada allá por 1967 con su primer y extraordinario LP en solitario: *A Raise of the Eyebrows*. En 1970 orquestó *Atom Heart Mother* de Pink Floyd y trabajó con Roger Waters en la banda sonora de *The Body* de Roy Battersby, poco antes de componer para varias películas, trabajar en instalaciones, hacer conciertos y publicar CDs; una fuerza de la naturaleza incomprensiblemente ignorada por el mainstream.

04:11 Intérprete desconocido, “Istikhbar Chaabi” (fragmento), 2012

El chaabi es una música tradicional de Argel con un pasado convulso, pero que hoy goza del estatus de música popular. En este caso alguien pensó que el banjo era un vehículo adecuado para ello. Publicado en la red de forma anónima y sin más detalles.

05:24 Bob Drake, “Study 14” (fragmento), 2015

Este es un banjo de cinco cuerdas, todas ellas afinadas a la misma nota en una de dos octavas. Se coloca plano hacia arriba y se pellizcan las cuerdas rápidamente con una mano mientras la otra, sosteniendo un tubo de vidrio, se mueve lentamente hacia abajo, un tono entero, a lo largo de dos minutos. En esta grabación hay ocho banjos mezclados haciendo lo mismo, dos para cada octava.

07:24 Mark Sylvester, “Cascade” (fragmento), 2009

Guitarrista estadounidense, intérprete de banjo y compositor, sobre todo activo en los círculos populares, aunque escribe a menudo y de forma convincente para su instrumento en entornos más contemporáneos y formales.

08:34 Duke Davis Banjo Band, “Introduction”, ca. 1926

08:57 Bela Fleck, “Live at Audio Technica, Akron, Ohio” (fragmento), 2013

Otro especialista americano del banjo, compositor e incansable defensor de su

[Duke Davis Banjo Band]

instrumento a través de música tradicional y no tradicional, compuesta e improvisada, folk y clásica.

10:42 Sandy Bull, "Triple Ballade" (fragmentos), 1965

Una figura anómala del revival folk americano que tocó una amplia gama de instrumentos a través de un repertorio ecléctico que incluía, sólo en sus dos primeros LPs de 1963 y 1964, un arreglo para banjo de cinco cuerdas de *Carmina Burana*, piezas barrocas de Joseph Byrd y Johann Sebastian Bach, canciones de folk y gospel, improvisaciones interculturales con el baterista de Ornette Coleman, Billy Higgins (con una afinación modal para entonces nada ortodoxa), una variación extendida sobre el *Memphis Tennessee* de Chuck Berry y esta composición (originalmente para voces) de Guillaume Machaut (1300-1377) interpretada en un oud. Bull también fue un experimentador pionero con técnicas de mezcla de sonido que ha sido, en mi opinión, injustamente olvidado.

11:50 Paul Metzger, "Live in Bruxelles" (fragmento), 2013

Un guitarrista estadounidense con un bagaje claramente centrado en el rock y la improvisación, que se acercó al banjo por razones tímbricas en los noventa y empezó a modificar el instrumento de diversas maneras (el modelo actual tiene 23 cuerdas) y a construirse sus propias púas con cáscaras de coco, monedas y piedras, aunque aquí toca con un arco.

11:48 John Craton, "Mandolin Concerto No. 1" (fragmento), 2005

Un compositor estadounidense más conocido por sus óperas, ballets y diversas obras para mandolina clásica.

13:47 Sergei Vasilenko, "Balalaika Concerto" (fragmento) de 1929

Nacido en 1872, Vasilenko fue un compositor soviético de corte místico y folklórico. Tutor de Aram Khachaturian y Nikolai Roslavets, la obra de Vasilenko hizo referencia explícita a muchas de las músicas más exóticas del mundo. También compuso uno de los pocos conciertos sustanciales para la balalaika.

15:30 Jazz Mandolin Project, "Jungle Tango" (fragmento), 2003

Más que una banda, este es el nombre del proyecto para grabaciones del mandolinista estadounidense Jamie Masefield y sus respectivos invitados, que transportan la mandolina a una amplia variedad de géneros musicales: acústica, improvisación, jazz, rock, etc. Esto es de su período drum'n'bass.

17:53 Johann Georg Albrechtsberger, "Concerto for Jew's Harp, Mandola and Orchestra" (fragmentos), ca. 1765

Con la distinción de haber instruido a Hummel y a Beethoven, el celebrado compositor vienés Johann Albrechtsberger escribió numerosos libros teóricos, se convirtió en maestro de capilla en Stephansdom y compuso no sólo para instrumentos convencionales, sino también para arpa de boca, mandola (una mandolina tenor) y (algo bastante inusual para la época) trombón alto. La mandola que escuchamos aquí es una especie de laúd.

19:25 Natalia Fedorova, improvisación, ca. 2009

Fedorova es una galardonada intérprete de khomus y autora del libro tutorial y CD *Khomus and My World*. Hay más de 160 tipos de arpas de boca en todo el mundo, pero el khomus metálico de la República de Sajá-Yakutia destaca por su tamaño (la longitud de la caña puede llegar a los 10 cm) y su distintivo sonido grave. En su contexto original es un instrumento chamánico, así como el instrumento nacional del pueblo sajá. En la República de Sajá-Yakutia hay nada menos que siete mil intérpretes de este instrumento.

20:42 Kim Borisov, "Improvisation" (fragmento), 2007

Elegido a la edad de doce años para ser el intérprete de khomus personal del primer presidente de la República de Sajá, Borisov ha actuado por todo el mundo y fue nominado como uno de los nueve virtuosos mundiales en el séptimo congreso internacional de arpa de boca. Aparte de eso, trabaja como diplomático.

22:01 Jew's Harp Trio Aubergine, "Vergeten Paars" (fragmento), 2009

Desde Zelanda en los Países Bajos.

[Tony Trischka]

22:50 Looping Jaw Harp Orchestra, "Headbanging Harpers" (fragmentos), 2011

Un proyecto del periodista austriaco y percusionista Robert Koch, acompañado por un grupo de músicos cuya misión, según Koch, es contribuir a la diversidad de especies musicales. Aunque las guitarras no están permitidas en la banda, usan tres docenas de arpas de boca, platos de acero, marimba, varios instrumentos de viento y dos vocalistas para vagar libremente a través de toda clase de géneros musicales.

24:58 Leonard Cohen, "Tonight Will Be Fine" (fragmento), 1969

Cohen ha utilizado más de una vez el arpa de boca, tal vez por razones poéticas, duplicando discretamente su propia voz como en este caso.

25:39 Tony Trischka, "The Danny Thomas" (fragmento), 2014

Otro de los grandes nombres de la élite del banjo, con sus raíces en el bluegrass. Es el autor de numerosos libros y cursos de aprendizaje, aparte de ser un intérprete que a menudo se sale de los parámetros del lenguaje convencional del instrumento.

28:29 Astraya, (fragmentos), ca. 1981

Una grabación en directo en el Festival de Davos de un grupo nada común formado en 1975 por tres compositores rusos, Sofia Gubaidulina, Vyacheslav Artemyev y Viktor Suslin. Juntos, experimentan con las sonoridades extendidas de instrumentos populares y exóticos (entre los cuales encontramos kanon, autoharp, tar, dutar, pandur, kemancha, varias flautas, zurna, duduk, tambores, campanas, gongs, güiro, maracas, etc., así como violoncelo orquestal, contrabajo y percusión). En un principio trabajaban con partituras gráficas, pero más tarde simplemente se dedicaron a improvisar.

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 Leo Tadagawa, Robert Koch, Stevan Tickmayer, Paul Metzger, Seamus Cater, Ted Eschliman, Brad Savage, Jonas Vognsen, John Craton, William Sharp, Bob Drake and David Petts.

[Paul Metzger]

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.