

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 #21.2

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, los instrumentos asiáticos encuentran su camino en todo tipo de situaciones inesperadas, tanto dentro como fuera de su territorio.

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978

00:06 Historiadores de cine hablando de Toru Takemitsu y Tan Dun en la serie de televisión brasileña *Behind The Scenes*, 2002

02:03 Johann Sebastian Bach / Desperadoes Steel Orchestra, “Tocatta and Fugue” (fragmento), 1970

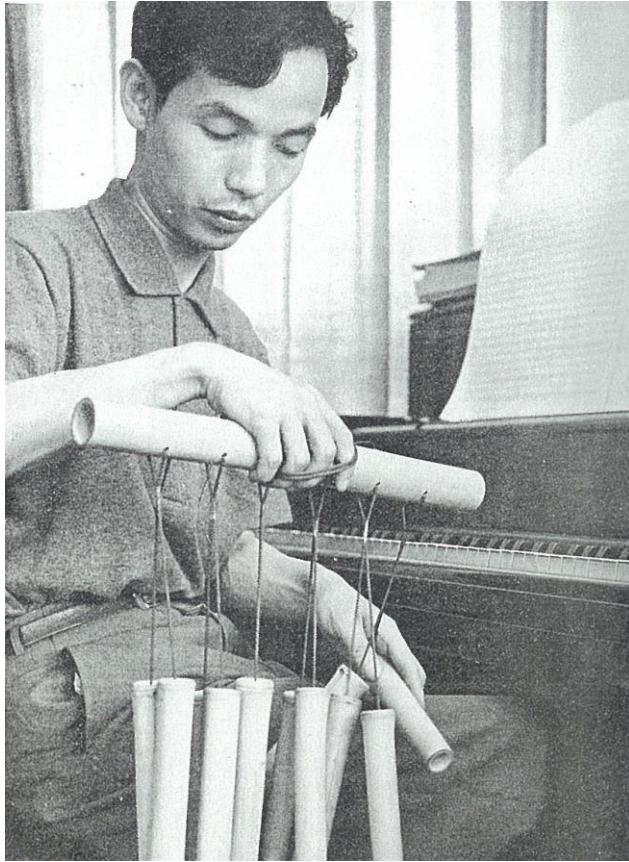
Los tambores metálicos, un producto único de Trinidad y Tobago, son idiófonos – instrumentos de percusión afinados – y se tocan con baquetas con punta de goma. Construidos originalmente a partir de viejos barriles de gasolina de 55 galones, hoy en día se confeccionan a mano usando planchas de acero en todos los tamaños imaginables, para reproducir todo el rango de tonos de una orquesta clásica. La *Desperadoes Steel Orchestra*, también conocida simplemente como *Despers*, fue fundada en 1947 y sigue siendo una de las grandes bandas de acero de Trinidad, cuyo repertorio abarca el calipso, la música latina, el jazz, la música cinematográfica y las melodías populares. Aquí, igual que en el episodio principal, les escuchamos trabajando desde el repertorio clásico occidental hasta el calipso, aunque a veces, en conciertos formales, festivales y concursos, son increíblemente precisos y cercanos a una orquesta convencional.

03:52 Dorothy Ashby, “The Moving Finger” (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*.

05:53 Clive Bell y David Ross, “Recovery Suite” (fragmento), 2014

David Ross, baterista del *Kenny Process Team* e improvisador en serie, toca aquí un oscilador analógico casero, bautizado como *drosscillator*. *Ross* es también musicoterapeuta y dirige talleres de música improvisada para adultos con necesidades especiales y demencia. *Clive Bell* es un compositor y escritor que interpreta una amplia gama de instrumentos de viento orientales y occidentales. Aprendió a tocar el *shakuhachi* en Japón con el maestro *Kohachiro Miyata* y aplica sus enseñanzas, junto con otros instrumentos de viento del este y del oeste, en formaciones tradicionales y menos ortodoxas. Tocó el *shakuhachi* en el álbum *Requiem* de *Karl Jenkins*, en las bandas sonoras de *Harry Potter* y *The Hobbit*, y es un improvisador notable que trabajó durante más de una década con *Jah Wobble*. Además, compone para cine, televisión y teatro.

[Toru Takemitsu]

07:04 Minoru Muraoka, "Take Five" (fragmentos), 1970

Después de estudiar el shakuhachi clásico desde pequeño, Muraoka adaptó su estilo al repertorio de enka más popular y tradicional y, en 1967, ya se había pasado al jazz y al rock, fusionado su sonido con instrumentos y escalas tradicionales. Esta versión del clásico de jazz de Paul Desmond, extraída del álbum de 1970 *Bamboo*, es una ilustración perfecta de su estética híbrida. Después de publicar una retahíla de discos en los años sesenta y setenta, Muraoka fue centrando progresivamente su atención en la enseñanza de técnicas de respiración qigong. Cuando Herbie Mann (que había estado viajando a Japón desde 1964 y tocando la flauta de caña japonesa durante una década o más) llegó a Japón en 1974 para grabar lo que finalmente se convirtió en su LP *Gagaku and Beyond*, fueron precisamente Muraoka y su conjunto los que colaboraron con él. (Ya escuchamos un tema de este álbum en SONDAS #20).

08:25 Toshio Hosokawa, "Wie Atmen im Licht" (fragmentos), 2002

Nacido en Hiroshima en 1955, Hosokawa estudió composición formal en Tokio antes de continuar sus estudios en Alemania con Isang Yun y Klaus Huber. También participó regularmente en los Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik. Hosokawa incorpora ideas japonesas budistas y tradicionales en toda su obra ("La música es el lugar donde las notas y el silencio se encuentran", dijo una vez). En sus proporciones rítmicas, "Wie Atmen im Licht" se basa en los patrones de respiración de la meditación Zen: inspiración muy lenta, expiración muy lenta. También mezcla instrumentos tradicionales (sho) y modernos (acordeón).

10:23 Toru Takemitsu, "Antistrophe" (fragmentos), 1979

Nacido en 1930, Takemitsu es una figura notable. Esencialmente, un autodidacta que dominó la composición occidental, fue pionero en la música electrónica y de cinta, miembro fundador en 1951 del Jikken Kobo (un taller experimental que reunió a un grupo de artistas de vanguardia, músicos, diseñadores, coreógrafos, cineastas y fotógrafos que se distanciaron tanto de la academia como de la tradición japonesa) y estuvo estrechamente asociado a Fluxus y a la Escuela de Nueva York. Su impresionante lista de obras incluye centenares de piezas de concierto, más de noventa partituras para cine y una veintena de libros, sobre todo teóricos. "Antistrophe" es la sexta parte de *In an Autumn Garden*, continuación de una obra originalmente encargada por el Teatro Nacional de Japón para orquesta de gagaku tradicional en 1973. Takemitsu espacializó la música dividiendo la orquesta en cuatro partes separadas, introduciendo elementos tomados de la música bizantina e indonesia mientras trabajaba, como siempre, con el timbre y el color. Gagaku pero sin ser gagaku; una sonda fascinante.

12:37 Drum'n Koto Trio, grabación sin título (fragmento), 2013

Un trío formado por el bajista canadiense Chris Jennings, que se mudó a Francia en 2000 y posteriormente trabajó frecuentemente en conjuntos de jazz y música del mundo.

13:33 Fuka Vincente, "Tempura Soul" (fragmento), 2004

Extraído de un LP recopilatorio que pretende ser una colección de grabaciones de las bandas que entretenían a las tropas americanas en Vietnam, aunque no he podido encontrar datos fiables. Sin embargo, no hay duda de la peculiar mezcla de sonidos e instrumentos occidentales y orientales.

14:56 God of Shamisen, "Tower Storm Attack" (fragmento), 2008

Una banda californiana dirigida por Kevin Kmetz, aparentemente el primer extranjero en ganar el premio honorario Daijo Kazuo en el Concurso de Campeonatos Tsugaru Shamisen en Kanagi, Japón. En 2008 publicó el CD *Dragon String Attack* en Japón, de donde viene este tema. Parece que no han grabado más álbumes desde entonces.

16:25 Toshio Hosokawa, "Sakura fur Otto Tomek (sho)", 2011

17:44 Helmut Lachenmann, "Sho" (fragmento) de su ópera *The Little Match Girl*, 1990-96

Un compositor celebrado por su enfoque radicalmente innovador de los instrumentos occidentales, que utiliza aquí el sho de una manera muy poco ortodoxa.

[Tan Dun]

19:11 Tan Dun, “Concerto for Zheng. Parte 4” (fragmento), 1999

Uno de los compositores clásicos contemporáneos chinos más aplaudidos internacionalmente. Tan estudió por primera vez en el Conservatorio Central de Música de Pekín, donde conoció y fue influenciado por Toru Takemitsu, George Crumb, Alexander Goehr, Hans Werner Henze, Isang Yun y Chou Wen-chung, con quien estudió en Nueva York. Su extensa obra se compone de conciertos, ópera y cine (su música para *Crouching Tiger, Hidden Dragon* de Ang Lee le supuso un premio de la Academia a la mejor banda sonora original en 2000), y en ella se mezclan habitualmente instrumentos orquestales occidentales y tradicionales chinos, recursos sonoros variados (como papel, agua y piedra) con tecnologías audiovisuales y elementos extraídos del teatro oriental. Este concierto, una amalgama de tradiciones musicales chinas, tibetanas, inglesas y americanas, es un nuevo arreglo de su *Pipa Concerto* de 1999 que, a su vez, se basaba en su *Ghost Opera* de 1995 para cuarteto de cuerda, pipa, agua, y papel, que el virtuoso intérprete de pipa Wu Man describió como “una fusión caótica de tradiciones... un salto a través de la historia de la música en el que la integración cultural resulta de lo más fácil. Ninguna otra obra ejemplifica mejor la gama de registros de Tan, que va desde el experimentalismo intransigente hasta el populismo”.

20:39 Tan Dun, “Concerto for Zheng. Parte 2” (fragmento), 1999

21:39 Toru Takemitsu, “Seppuku” (fragmento), 1962

Aparte de su impresionante repertorio de música de concierto, Toru Takemitsu escribió música para más de noventa películas, diez de ellas para el director Masaki Kobayashi, incluyendo esta, *Seppuku*: un drama histórico ambientado en 1630 (estrenada en occidente como *Harakiri*). La banda sonora incluye orquesta, piano preparado, quijada y, sobretodo, un biwa japonés, interpretado aquí de una manera poco tradicional, mezcla de rasgueo atonal y fragmentos de melodías folklóricas populares. Esta fue la primera vez que Takemitsu introduce un instrumento japonés tradicional en una de sus composiciones.

22:55 Artista y canción desconocida (fragmentos) fecha de grabación también desconocida, pero anterior a 2007

Un clip tomado de un programa no identificado de la televisión de China, uno de los innumerables ejemplos de rock MOR occidental y mash-ups tradicionales chinos (muy a menudo, como este, interpretado por chicas atractivas).

23:44 Hsu Nami, “Mimosa” (fragmentos), 2007

Esta banda de rock de fusión de la costa este de los Estados Unidos se formó en 2005 y tomó el nombre de su guitarrista chino, Jack Hsu, que reemplaza el ehu amplificado (un violín chino de dos cuerdas) por la habitual guitarra eléctrica distorsionada. Su canción “Rising of the Sun” sonó para acompañar la entrada del equipo chino del baloncesto en los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín de 2008, lo cual le reportó a la banda un montón de trabajo en China y Taiwán.

25:12 Chih-Fang Huang, “Double Concerto for Pipa and Shamisen, Majestic Mountain, Still Water”, 2012

Chih-Fang Huang es un compositor taiwanés contemporáneo que fusiona habitualmente instrumentos y tradiciones occidentales, japonesas y chinas.

26:57 Tan Dun, “Ghost” (fragmento), con Wu Man y Kronos Quartet, 1994

28:34 Piotr Ilyich Tchaikovsky / Takeshi Terauchi and the Bunnys, “Swan Lake” (fragmento), 1967

Ya hemos escuchado unos cuantos temas de Terauchi a lo largo de la serie, pero siempre apetece escuchar más; Terauchi (o Terry), nació en 1939 y grabó su primer disco a finales de los años cincuenta, tocando la guitarra rítmica en el grupo de country & western Jimmy Tokita and The Mountain Playboys. En 1962, el año en que The Ventures tocaron por primera vez en Japón, formó su propia banda, The Blue Jeans, adoptando un nuevo estilo llamado eleki. Justo después empezaba una larga etapa de producción prodigiosa. En 1966 formó The Bunnys, con los que grabó una serie de discos de notable éxito y luego, dos años más tarde, volvió a los Blue Jeans, con los que todavía toca hoy. Aunque poco conocido en occidente, Terauchi es sin duda uno de los pocos maestros de los temas instrumentales de guitarra, con un sentido del sonido y del arreglo, un estilo prodigioso y una energía cruda casi profética.

[Hsu Nami]

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. Enlaces

www.tandun.com
www.facebook.com/HsuNamiRock

04. Créditos

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

05. Agradecimientos

Agradecimientos David Petts, Charles O'Meara, Clive Bell, Yumi Hara y Jonas Vogensen.

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.