

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 #22.2

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 del mundo se mezclan en distintas variedades de una sopa musical muy nutritiva. (¡No dejar hervir!).

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978

00:06 Emisión del homenaje a Peter Sculthorpe en ABC Radio (fragmento), 2014

Peter Sculthorpe fue un compositor australiano especialmente interesado por la música de sus países vecinos asiáticos y, más tarde, por el paisaje y la cultura de la población indígena de su propio país. Pasó sus primeros años de vida, incapaz de vivir de la música, al frente de una tienda de caza junto a su hermano, y no fue hasta su muerte, en 2014, que fue aclamado como una gloria nacional.

02:25 Lei Liang, “Yuan, for Sax Quartet” (fragmento), 2010

Compositor contemporáneo nacido en China, hoy afincado en los Estados Unidos.

03:52 Hans-Joachim Hesperos, “Santur” (fragmento), 1972

Nacido en 1937, Hesperos fue un compositor alemán de música radicalmente experimental que utilizó frecuentemente técnicas extremas, teatralidad o instrumentos exóticos. Al igual que Giacinto Scelsi, Hesperos trabajó fuera de lo establecido y nunca estuvo asociado con ninguno de los grandes movimientos compositivos del siglo XX. Compuso para una amplia gama de recursos, y muchos de sus trabajos exploran instrumentos individuales. El santur es un tipo de dulcimer de origen persa.

05:10 Enrico Chapela, “Trio Cadenza” (fragmento), fecha desconocida

Chapela, nacido en 1974, es un compositor clásico contemporáneo mexicano, principalmente de música orquestal, que integra una gran cantidad de elementos del rock y la música electrónica en su trabajo, así como instrumentos y estilos populares mexicanos. Fue guitarrista en una banda de heavy metal. “Trio Cadenza” está interpretado aquí por Abraham Elias en un concierto en China.

06:02 Bob Downes Open Music, “Sundown” (fragmento), 2015

Flautista, saxofonista, improvisador y compositor, Downes trabajó en los años sesenta con The John Barry Seven, la Earth Band de Manfred Mann, Elke Brooks, Alex Harvey y Julie Driscoll, y formó su propio trío experimental, llamado Open Music, en 1968. Más tarde compuso una gran cantidad de música para danza, teatro y televisión. “Sundown” forma parte de un CD que grabó en 2015 con los Alphon Brothers.

08:09 Fred Kaz, “Alms” (fragmento), 1960

El pianista estadounidense Fred Kaz ya actuaba en público a los 13 años de edad y obtuvo su título en música clásica y composición cuando aún era adolescente. Tardó poco en desarrollar una pasión por el jazz que duraría toda su vida. La pérdida de dos dedos de una mano en un accidente laboral impulsó la evolución de su estilo pianístico único, y la formación de The Fred Kaz Trio, ya que la posibilidad de una carrera clásica se esfumó por completo tras el accidente. El trío compartió cartel con todos los grandes, y fue la banda de la casa en el primer Playboy Club de Chicago. Kaz fue el director musical de la primera compañía teatral de improvisación permanente del mundo, Second City, también en

[Hidemaro Konoye]

Chicago, durante 24 años, componiendo, además de sus propios proyectos, para teatro y cine. "Alms" es parte de un conjunto de composiciones originales basadas en sus lecturas de culturas del próximo oriente, mezcla de modos orientales y jazz moderno.

09:51 Henry Cowell, "The Universal Flute" (fragmento), 1946

El compositor experimental estadounidense Henry Cowell comenzó a estudiar el shakuhachi a finales de los años veinte y en 1946 compuso esta pieza para su profesor, el primer trabajo para ese instrumento realizado por un compositor occidental. Cowell había estudiado música no occidental con el pionero etnomusicólogo austriaco Erich von Hornbostel en Berlín (1931), y volvió a su país natal para impartir en el Mills College de Oakland el curso llamado *Music of the World's Peoples*, el primero de este tipo en América. En 1934, John Cage estaba entre sus alumnos.

11:02 Alexis C. Lamb, "Queda de Cuatro" (fragmento), 2014

Interpretado por Arcomusical, un conjunto de berimbau estadounidense. El berimbau es un instrumento afrobrasileño de cuerda percutida que consta de una vara de madera flexible y un alambre, a los que se agrega una especie de calabaza seca y vacía como caja de resonancia. Gregory Beyer formó Arcomusical en 2005.

12:20 Sean O'Boyle, "Concerto for Didgeridoo and Orchestra" (fragmento), 2001

Sean O'Boyle es un clarinetista, compositor, arreglista y director de orquesta australiano, particularmente conocido por obras orquestales de gran escala. Este concierto para didgeridoo y orquesta fue escrito en colaboración con el virtuoso del didgeridoo William Barton en 2001.

13:56 Joseph Tawadros, "Epiphany" (fragmento), 2012

Tawadros es un intérprete de oud australiano nacido en El Cairo, de donde emigró a los tres años. Creció en Australia, donde estudió música y se consolidó como un virtuoso intérprete de oud con un buen conocimiento de una gran cantidad de otros instrumentos (en su álbum de 2016, *World Music*, toca nada menos que 52). Esta pieza forma parte de su *Concerto of the Greater Sea*, co-orquestado con el violinista Richard Tognetti y presentado aquí por la Australian Chamber Orchestra y tres solistas.

15:35 Zhou Long, "Antiphony for Erhu, Daruan, Percussion and Saxophone Quartet" (fragmento), 2010

Long es un compositor chino contemporáneo que fue compositor en residencia de la National Broadcasting Symphony en Pequín, antes de mudarse a los Estados Unidos en 1985, donde aún enseña y compone.

17:34 John Zorn & Sato Michihiro, "Haguregumo" (fragmento), 1985

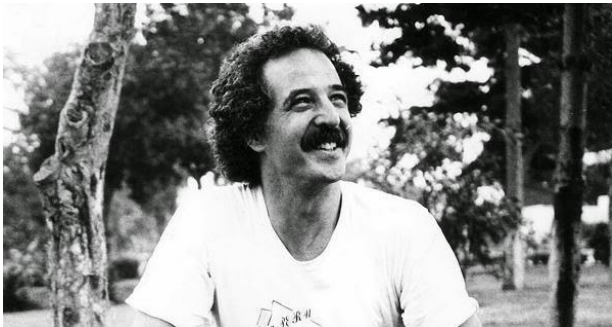
John Zorn es un compositor incansablemente productivo e innovador, además de ser un virtuoso intérprete, que ha abarcado más terreno que cualquier otro músico en los últimos sesenta años. Aquí, sin embargo, lo escuchamos improvisando junto a Sato Michihiro, experto en el tsugaru-jamisen, un término que se refiere tanto al estilo folclórico tradicional como a la forma modificada de shamisen con la que se toca. Este es un fragmento de una larga improvisación para shamisen y saxofón.

19:12 Oriental Express, "Last Minute" (fragmento), 2007

La banda de jazz de fusión número uno de Corea, formada en 2004. Oriental Express fueron pioneros en una mezcla de música clásica coreana, jazz y tecnología musical. Trabajaron en el desarrollo de versiones electrónicas del hegeum (un violín coreano de dos cuerdas), el gayageum (el koto coreano) y el janggu (un tambor clásico coreano de doble cabeza), así como sintetizador y software interactivo.

20:53 Chen Yuanlin, "Wandering Along the Journey" (fragmento), 2009

Un compositor chino de tradición occidental que estudió tanto en Stony Brook en Nueva York como en el Conservatorio de Pequín, donde fundó el primer estudio chino de música electrónica y por ordenador. Esta partitura incluye un sheng, un dizi (la flauta travesera china), un erhu (un violín chino de cuerda única), un pipa (el laúd chino), un yanquín (el dulcimer de martillo chino) y percusión china.

[Arturo Ruiz del Pozo]

22:05 Hidemaro Konoye, “Etenraku” (fragmento), 1931

Hidemaro Konoye nació en una familia gagaku tradicional, en 1898, y continuó estudiando música tanto en Japón como en Europa. En París estudió con Vincent d'Indy, y finalmente se convirtió en un director de orquesta y compositor. Esta orquestación de etenraku, una melodía gagaku tradicional japonesa, que normalmente se toca en hichiriki (una flauta de doble lengüeta) o ryūteki (flauta travesera) y se acompaña de shō, koto y kakko (tambor de dos cabezas), es de 1931. La primera grabación, a cargo de Leopold Stokowski y La Filarmónica de Filadelfia, es de 1934, y significó para muchos, incluido Peter Sculthorpe, un primer contacto con el gagaku.

23:49 Kazue Sawai, “Bass Koto Improvisation” (fragmento), 2009

Kazue Sawai es un intérprete de koto japonés, activo como improvisador y como intérprete de composiciones contemporáneas.

25:21 Arturo Ruiz del Pozo, “Parentara” (fragmento), 1976-78

Después de graduarse en el conservatorio nacional de Lima, el compositor, pianista, acordeonista y músico de jazz peruano, Arturo Ruiz del Pozo, llegó a Londres para estudiar en el Royal College of Music donde, en 1978, realizó una serie de grabaciones electroacústicas usando instrumentos peruanos indígenas. Este ejemplo incluye gongs y flautas rituales peruanas. Su concierto *Encounter for Peace* (1991), integraba cerámicas de Nasca e instrumentos arqueológicos con instrumentos populares y electrónicos.

26:51 Butch Morris, “Conduction # 28 E: Cherry Blossom”, 1993

Un cornettista californiano que tocó en varios grupos de jazz moderno y free jazz, además de componer bandas sonoras de televisión. Sin embargo, Morris adquirió mayor fama por su extensión y sistematización de una práctica común de muchos líderes de banda (ver Sun Ra, Frank Zappa) mediante la cual se dan indicaciones a los intérpretes a través de un conjunto de gestos con las manos. Morris lo llamó Conduction® (sí, parece que incluso registró el nombre) y lo aplicó a todo tipo de grupos, en su mayoría piezas largas, con improvisadores generalmente ingeniosos pero también en conjuntos menos arriesgados (por ejemplo, orquestas sinfónicas). Su primer concierto de Conduction tuvo lugar en 1985 y, antes de su muerte en 2013, dirigió más de 200 eventos similares. Este, con trece músicos japoneses, se grabó en el Angelica Festival, en Bolonia, en 1993.

27:53 Avet Terterian, “Symphony No. 3, primer movimiento” (fragmento), 1973-75

Avet Terterian fue un compositor armenio muy original e independiente, nacido en Bakú en 1929. Dmitri Shostakovich hablaba muy bien de él (lo cual no era necesariamente útil en la URSS) pero su radical mezcla de vanguardia occidental con temas folclóricos armenios, escalas microtonales e instrumentos tradicionales no cuajaron muy bien entre los críticos y funcionarios soviéticos. Con todo, su música se interpretaba y Terterian compuso para numerosas bandas sonoras de cine. En la tercera de sus nueve sinfonías, que tuvo una pésima acogida en su estreno, utiliza tanto un duduk como un zurna (ambos instrumentos de doble lengüeta de Azerbaiyán). Fue solo hacia el final de su vida, en 1994, cuando la música de Terterian comenzó por fin a atraer una mayor atención, aunque, por desgracia, las grabaciones de casi todas sus obras siguen sin estar disponibles.

28:56 Jean Dubuffet, “Musique Brut” (fragmento), 1961

Dubuffet, nacido en 1901, fue un pintor y escultor francés y fundador del movimiento art brut: una aproximación al arte que abarca el graffiti, la obra de personas consideradas locas, prisioneros, niños y los llamados artistas primitivos; de hecho, cualquier expresión cruda que no estuviera restringida por la convención o el entrenamiento formal. Dubuffet no solo produjo, sino que también recopiló y exhibió ese tipo de obras. En 1960 comenzó a experimentar con el sonido en varias grabaciones junto al pintor danés Asger Jorn. Dubuffet declaró no haber tenido ninguna formación musical y ninguna familiaridad con las tendencias de la música contemporánea; Dubuffet y Jorn se dedicaron a recopilar instrumentos, muchos de ellos exóticos, como el balafón, la cítara, el sheng o el bombarde, y luego intentaron simular "la posición de un hombre ... que inventa una música para sí mismo sin referencia, sin disciplina, sin nada que le impida expresarse libremente y para su propio placer". Curiosamente, los resultados no se alejaron mucho de las corrientes contemporáneas en el free jazz y la música contemporánea: un cambio hacia lo tímbrico, lo abstracto y lo experiencial.

[Jean Dubuffet]

29:45 Fred Kaz, "Tassel" (fragmento), 1960

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 remmegacorp@dial.pipex.com con "Probe Me" en el asunto.

03. Enlaces

www.petersculthorpe.com.au
sites.google.com/site/leiliangcomposer2
www.hespos.info
www.fredkaz.com/about.html
www.bobdownesmusic.de
alexislamb.com
www.seanoboyle.net
josephdawadros.com
www.tzadik.com
www.orientalexpress.org/mal
www.komuso.com/people/people.pl?person=930
www.conduction.us
www.dubuffet.com
www.secondcity.com

04. Créditos

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

05. Agradecimientos

Agradecimientos a David Petts, Bob Downes, John Zorn, Ilan Volkov y Arturo Ruiz del Pozo.

06. Licencia

2018. 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.