

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 #23.2

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 profundiza en las múltiples caras del piano de juguete y nos presenta el maléfico dactylion.

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978

00:04 Margaret Leng Tan, “Ladies First Interview” (fragmento), fecha desconocida

La pianista Margaret Leng Tan nació en Singapur, donde ganó una beca para estudiar en la prestigiosa Julliard School de Nueva York. En 1981 conoció a John Cage, con quien trabajaría hasta su muerte en 1992. Ese mismo año, decidió tocar in memoriam la “Suite for Toy Piano” en una retrospectiva de Cage, y de esta manera entró en una nueva fase de su carrera. Leng Tan se convertía así en especialista en pianos de juguete, encargando nuevas piezas y grabando CDs enteros dedicados al instrumento.

01:10 Toby Twining, “An American in Buenos Aires (A Blues Tango)”, 2001

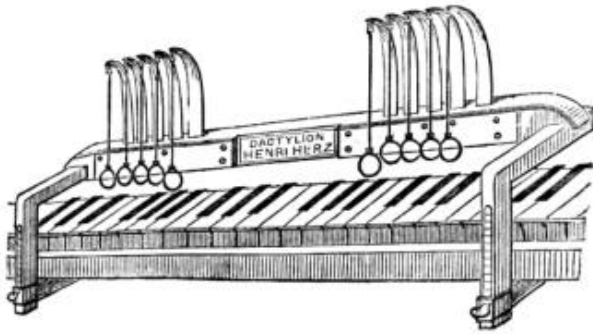
Nacido en Texas, con raíces en el country-swing y el gospel, el cantante y compositor Toby Twining se abrió camino a través de bandas de rock y jazz para terminar siendo más conocido como compositor e intérprete de música vocal experimental, con un especial interés en la armonía microtonal. Pero también sigue componiendo para instrumentos convencionales. Esta pieza corta mezcla pianos de concierto y de juguete, ambos interpretados aquí (simultáneamente) por Margaret Leng Tan.

02:17 E, “Symphony for Toy Piano in G Minor”, 1992

E es el pseudónimo del cantante, compositor, guitarrista, teclista y batería ocasional de la banda Eels, Mark Oliver Everett. Bajo este nombre de una sola letra, Everett escribe canciones sobre “muerte, soledad, divorcio, inocencia infantil, depresión y amor no correspondido”. Esta apareció en su primer lanzamiento en solitario *A Man Called E*.

02:36 Nathan Davis, “Mechanics of Escapement” (fragmento), 2013

Compositor, percusionista y profesor estadounidense, las obras de Davis se centran en el timbre, y a menudo incluyen electrónica. Esta pieza, encargada por la intérprete de pianos de juguete Phyllis Chen, mezcla este instrumento con campanas de reloj modificadas (parecidas a las cuerdas de un piano de juguete: varillas de metal largas y resonantes). Las campanas están montadas sobre barras altas alrededor del auditorio, y el pianista las toca con largas cuerdas atadas a sus dedos. Davis se inspiró, dijo, en la máquina que Robert Schumann construyó para fortalecer las manos. Utilizando alambre y, probablemente, pesos o muelles, su máquina tiraba del índice y el dedo corazón hacia arriba y hacia atrás (ver el diagrama del Dactylion de 1836). A pesar de todo, o debido a esto, las manos de Schumann se deterioraron aún más y, según cuenta la historia, ese dispositivo temerario finalmente destruyó sus posibilidades de convertirse en concertista de piano. Teniendo en cuenta esa historia, es más probable que fuera la sífilis, y su tratamiento mercurial, lo que había causado su debilidad en primer lugar y simplemente progresó en su continuo deterioro. Y porque sé que os fascinará, también experimentó con otros métodos para fortalecer sus dedos, el más gris de los cuales fue ponerlos en la “cavidad torácica o abdominal de un animal recién sacrificado y mantenerlos allí mientras duraba la calidez natural”. La pianista y compositora taiwanesa / estadounidense, Phyllis Chen, se volcó sobre el piano de

[El Dactylion]

juguete en 1998 y nunca miró hacia atrás. Junto a Margaret Leng Tan revitalizó el instrumento, encargando y componiendo nuevas obras y, en 2007, estableciendo la UnCaged Toy Piano Composition Competition, que, hasta la fecha, ha agregado más de 200 obras al repertorio. En 2011, lanzó el UnCaged Toy Piano Festival, que durante tres días cada dos años presenta tanto obras nuevas como intérpretes de piano de juguete.

04:07 Bernd Wiesemann, “Suite Bauhaus” (fragmento), 1994

Unos años antes de la conversión de Margaret Leng Tan al piano de juguete, el pianista y compositor alemán Bernd Wiesemann fue el primer intérprete especializado en encargar, y escribir para el instrumento. También lanzó el primer CD dedicado exclusivamente al repertorio de piano de juguete, en 1993.

05:09 Snow Town, “Playing Dulcitone” (fragmento), 2012

Así sonaba el dulcitone, un instrumento de teclado diseñado por Thomas Machell en Glasgow en la década de 1860. Interpretado aquí por Masashi Yamanaka. Tanto Vincent D’Indy como Percy Grainger escribieron partituras para este instrumento, aunque nunca lo entendieron del todo, en parte porque era extremadamente silencioso. El piano Fender Rhodes, más reciente, es una versión amplificada del dulcitone, y fue un éxito en los años setenta, un cuarto de siglo después de su invención.

07:54 Christopher Hobbs, “Working Notes” (fragmento), 1969

Compositor y pionero de la música de sistemas británica, Hobbs fue el primer alumno de Cornelius Cardew en 1967 en la Royal Academy of Music, y trabajó con Cardew a partir de entonces tanto en el grupo AMM como en el colectivo flexible Scratch Orchestra. En 1968, estableció un servicio de distribución de partituras experimentales, el Experimental Music Catalogue, y entre 1969 y 1973 fue miembro activo en la Promenade Theatre Orchestra, un cuarteto compuesto por cuatro pianos de juguete y cuatro órganos de caña, con percusión o vientos ocasionales. “Working Notes” es una composición temprana para la PTO que Hobbs describió como “una pieza bastante agradable”. Estoy de acuerdo.

09:34 Ross Bolleter, “Hymn to Ruin” (fragmento), 2010

El compositor australiano, intérprete y maestro Zen Ross Bolleter, también presidente de la World Association of Ruined Piano Studios (WARPS), estudió teoría musical en la Universidad de Western Australia a principios de los años sesenta, pasando posteriormente a componer e improvisar en todo tipo de contextos (a menudo con un acordeón o un piano preparado) hasta bien entrada la década de los ochenta, cuando descubrió los pianos arruinados, y decidió dedicarse a su música. Por “arruinado” se refería a los pianos que habían sido abandonados por completo, en todo tipo de climas, a menudo durante décadas, que más que estropeados, estaban irremediablemente transformados por la profundidad de su abandono. Mientras las preparaciones de Cage se limitaron a la adición cosmética y planificada de tuercas, tornillos, fieltro, plástico y goma, la propuesta de Bolleter aunaba los efectos caóticos y aleatorios de la edad y las fuerzas elementales. “Hymn to Ruin” fue encargada por Margaret Leng Tan, cuya parte se interpreta aquí en un Schoenhut de juguete arruinado que rescató de un basurero en Manhattan. Bolleter añadió luego su contribución, en Australia, utilizando un piano destrozado rescatado de un cobertizo en la estación de Nallan.

10:47 Michael Hearst, “Jesus Christ Lizard” (fragmento), 2013-14

Compositor, escritor, productor y multiinstrumentista estadounidense, Hearst compone álbumes de canciones en solitario, graba proyectos en grupo y escribe tanto bandas sonoras de cine como libros para niños. Su trabajo suele ser temático y programático: “The Planets”, “Songs for Unusual Creatures”, etc. También tiene predilección por instrumentos inusuales. En el estreno de su composición “Secret Word” (2012) para el Kronos Quartet, por ejemplo, Hearst tocó claviola, theremin y daxophone con el cuarteto, además de dirigir una orquesta de instrumentos de juguete. “Jesus Christ Lizard” es una de sus “Unusual Creatures”, interpretada por Margaret Leng Tan.

11:33 Hugh Shrapnel, “4 Toy Pianos” (fragmento), 1971

Al igual que Christopher Hobbs, op cit, el oboísta y compositor británico Hugh Shrapnel fue alumno de Cornelius Cardew, miembro de la Scratch Orchestra y cofundador de la Promenade Theatre Orchestra, para la que compuso esta pieza.

[El dulcitone]

Junto con varios de sus contemporáneos, incluyendo a Cornelius Cardew y Keith Rowe, se unió a la facción Enver Hoxha del pensamiento marxista-leninista en los años setenta, expresada musicalmente en el grupo de folk rock People's Liberation Music. Aquí, sin embargo, aparece en un aire menos didáctico.

12:50 Angelica Sanchez, "Crawl Space" (fragmento), 2011

Pianista de jazz, compositora y profesora de música estadounidense, que a veces toca el piano de juguete.

14:30 Pascal Comelade, "Ball de l'Àliga", 1997

El compositor e intérprete francés Pascal Comelade ha utilizado extensivamente pianos y otros instrumentos de juguete en orquestaciones mixtas desde finales de los años setenta (en unas 50 grabaciones) y con su banda, la Bel Canto Orquesta. Volveremos a encontrarnos con él más adelante...

15:50 Hans Zimmer, "Davy Jones Theme" (fragmento), 2006

El compositor de películas alemán Hans Zimmer usa cajas de música en varias escenas de la secuela de la franquicia de *Pirates of the Caribbean*, *Dead Man's Chest*, especialmente en "Davy Jones Theme".

17:18 Mike Ewanus, "Projections" (fragmentos), 1994, revisada en 1998

Mike Ewanus es un artista canadiense visual, de audio y de radio que organizó un programa de radio semanal (Dead City Radio) entre 1992 y 1996 y, en 1995, comisarió el festival Radio Unbound en Edmonton. En su otra vida se dedica al diseño gráfico para imprenta y digital. "Projections" forma parte de su (único) CD, *Ballet Mechanique*, una colección de piezas realizadas con mecanismos de caja de música rescatadas de cajas de joyas, juguetes de cuerda y otros cacharros, adquiridos en un período de dos años por tiendas de segunda mano canadienses.

18:27 Andrián Pertout, "Exposiciones" (fragmentos), 2005

Pertout es un compositor chileno, hoy residente en Australia. "Exposiciones", dice, "intenta explorar el mundo sonoro templado en el contexto de un Schoothut microtonal modelo 6625, 25 teclas de piano de juguete y un complejo esquema polirrítmico". Esta versión es un arreglo para cinta (CD) y piano de juguete, estrenado por Phyllis Chen. La partitura está dedicada a Frank Zappa.

19:53 Karlheinz Essl, "Miles to Go" para cuatro pianos de juguete amplificadas (fragmento), 2012

Karlheinz Essl es un compositor austriaco, intérprete, artista sonoro, improvisador y profesor de composición de música electroacústica y experimental en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. "Miles to Go" fue un encargo de la Philharmonie Luxembourg para el Toy Piano World Summit. Essl escribe: "Empecé a desmontar un piano de mesa de 25 teclas. Abrí la caja y eliminé el conjunto de púas que producen esos sonidos característicos similares a campanillas. Luego cambié su posición para que los martillos no golpearan las varillas. En cambio, la barra de metal en la que están montados es golpeada para crear un ruido metálico sin ningún tono. Para que estos sonidos tan sutiles fueran más audibles, conecté un micrófono de contacto y amplifiqué la señal con un pequeño altavoz. Así nació un nuevo instrumento: ¡una orquesta de percusión similar a un gamelan al alcance de mi mano! Pero además de esos tonos metálicos, este instrumento modificado contiene aún más sonidos: un ataque de madera seca en la tecla más grave (donde el martillo golpea directamente la placa de sonido) y algunas notas que aún producen los tonos de piano de juguete habituales. Además, la amplificación se volvió más y más importante; no solo para hacer que el instrumento suene más fuerte, sino también para lograr una expresión agresiva que recuerde más a una banda de thrash metal que a la de un instrumento para niños".

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Robert Frost

21:43 Karlheinz Essl, "Whatever Shall Be" (fragmentos), 2010

Essl comenzó a escribir para piano de juguete en 2005, después de que la pianista Isabel Ettenauer (con quien realizó un pequeño catálogo de obras de

[Phyllis Chen]

piano de juguete) le prestó uno. “Whatever Shall Be”, para piano de juguete, dieldel, caja de música y electrónica en vivo (un dreidel es un trompo de cuatro lados con una letra hebrea impresa en cada lado, utilizada en juegos infantiles en Hanukkah), fue encargada por Phyllis Chen y, igual que “Miles to Go”, utiliza el interior del piano de juguete, amplificado y procesado a través de un ordenador. El dieldel se hace girar en la caja de resonancia, se usan dedos en las varillas y, al final, una caja de música, también reproducida a través de la caja de resonancia, reproduce el éxito italiano “Que Sera Sera”, de ahí el título. De hecho, todas las células rítmicas, materiales motivicos y estructuras armónicas en esta pieza derivan de esta simple melodía. Ya se sabe, compositores... Interpretada en esta ocasión por Isabel Ettenauer.

22:35 Phyllis Chen, “Chimers” (fragmento), 2011

“Chimers” fue encargada para el Mostly Mozart Festival de 2011. El título se refiere a las campanas mágicas de la ópera de Mozart, *La Flauta Mágica*. Cuenta con diapasones, un piano de juguete, varillas de piano de juguete, un glockenspiel de juguete, un clarinete y un violín.

24:58 The Residents, “Diskomo” (fragmentos), 1980

The Residents fue un grupo de cuatro artistas estadounidenses que lograron visibilidad y éxito a mediados de los años setenta. Se hicieron famosos al negarse a revelar sus identidades (siempre aparecían disfrazados, generalmente con globos oculares gigantes en lugar de cabezas). Su enfoque musical era único y reflexivo: deconstruir, reinterpretar y distorsionar los artefactos culturales y las actitudes que encontraban a su alrededor. Más de sesenta álbumes, numerosos videos, DVDs, cortometrajes y siete giras mundiales. Con el tiempo, esos artefactos y actitudes perdieron fuerza, pero durante años The Residents fueron un grupo tortuoso e irónico. Su lanzamiento de 1979, *Eskimo*, era (1) una fascinante y extraña colección de sonidos desconocidos ambientada en un falso paisaje alienígena: mitad música y mitad película y (2) un complejo comentario / sátira sobre las interacciones occidentales con la comprensión y asimilación de culturas exóticas. Su rareza proviene en parte del uso de la electrónica, del tratamiento y la multiplicidad de voces (tanto el trabajo foley como la composición musical) y también del uso extensivo de instrumentos inventados... y juguetes. “Diskomo”, lanzado al año siguiente como un 12” de 45 RPM, remató el chiste con una ristra de melodías de *Eskimo* a ritmo de disco. La cara B, “Goosebump”, se grabó enteramente con juguetes.

25:48 Enric Morera, “La Santa Espina” (arr. Pascal Comelade), 1906/1998

Enric Morera fue un compositor y músico español nacido en 1865 que escribió óperas, obras sinfónicas, obras corales, música escénica y una misa de réquiem; es recordado principalmente por sus sardanas corales, como “La Santa Espina”, adaptada aquí para juguetes por nuestro viejo amigo Pascal Comelade.

26:55 Maxwell Anderson / Kurt Weill, “September Song” (arreglo: Pascal Comelade, con Robert Wyatt), 2000

Este gran estándar popular, compuesto por el compositor alemán en el exilio Kurt Weill para Walter Huston en el musical de Broadway de 1938 *Knickerbocker Holiday*, ha sido grabado por casi todo el mundo, desde Bing Crosby hasta James Brown, Lou Reed y The Young Gods. Pero siempre queda espacio para una versión más.

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

[Margaret Leng Tan]

“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.margaretlengt.com
www.tobytwining.com
www.phyllischen.net
www.bernd-wiesemann.de
www.angelicasanchez.com
www.residents.com
www.pertout.com

04. Créditos

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

05. Agradecimientos

Agradecimientos a David Petts, Bob Drake, Pascal Comelade, Phyllis Chen, Victoria Fenner, Brady Marks, Hardy Fox y Brian Beaudry.

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.