

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 y 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 #24.2

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 narra las múltiples aventuras que los juguetes han protagonizado sobre escenarios de rock, bandas sonoras de películas, salas de conciertos, galerías y grabaciones de todo tipo.

01. Lista de temas

[00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978]

[00:09 Entrevista a Lexa Walsh (fragmento), 2009]

Grabada por la prensa eslovena durante una residencia de Walsh en el Museo de Arte Transitorio de Liubliana.

[00:57 Carl Reinecke, “Kinder Symphonie Op.239” (fragmentos), 1897]

Nacido en Altona, Dinamarca, que luego se convirtió en Alemania, Reinecke empezó a componer a los siete años e hizo su primera aparición pública a los doce. Después de mudarse a Leipzig, estudió con Mendelssohn, Liszt y Schumann y se convirtió en pianista de la corte para Christian VIII, en Copenhague. Luego se mudó a París, más tarde a Colonia, donde enseñó en el conservatorio, y continuó mudándose de trabajo en trabajo, todos ellos de alta categoría, hasta retirarse para concentrarse en la composición. Publicó unas trescientas obras. Su sinfonía de juguetes sigue la tradición establecida e incorpora citas de otras obras.

[02:05 Pascal Comelade, “Dali’s Car” (fragmentos), 1994]

Artista, compositor y arreglista francés que comenzó a trabajar con electrónica en la década de los setenta, antes de especializarse en los instrumentos de juguete y fundar la **Bel Canto Orchestra** a principios de los ochenta. Es responsable de un extenso y notorio catálogo de grabaciones, la mayoría de ellas con juguetes. Esta es su versión del clásico instrumental de Don Van Vliet.

[02:49 Toychestra, “Bollyshag” (fragmentos), 2002]

Formada en 1996, Toychestra empezaron a trabajar con juguetes mientras trabajaban en un encargo para un festival de música experimental de mujeres en San Francisco. Comenzaron tocando instrumentos convencionales, pero pronto se pasaron a los juguetes, mucho más interesantes. Al principio compusieron improvisando y formalizando luego las partes que funcionaban mejor. Desde entonces han continuado trabajando y haciendo giras de una forma u otra.

[04:48 Martin Klapper / Roger Turner, “Krach!” (fragmentos), 1998]

Klapper, compositor y cineasta checo, hoy afincado en Dinamarca, es músico y artista visual y trabaja principalmente en el campo del collage, el ensamblaje y la técnica mixta. En contextos musicales, generalmente se rodea de juguetes y del desorden cotidiano. Ha trabajado con una larga lista de músicos improvisadores, pero tal vez su dúo más exitoso ha sido con el percusionista británico Roger Turner, sumamente creativo e innovador, y demasiado prolífico para detallar aquí su lista de logros musicales.

[06:03 HK Gruber, “Frankenstein!!” (fragmento), 1976-7]

Heinz Karl Gruber es un compositor, director de orquesta, bajista y cantante austriaco, una figura destacada de la llamada Tercera Escuela de Viena. Su “Frankenstein!!” — un “pandemonium para chansonnier y orquesta hecho con rimas infantiles de H.C. Artmann” fue estrenado por la Royal Liverpool

[Judy Dunaway]

Philharmonic Orchestra en 1978, bajo la dirección de Simon Rattle y el propio Gruber como solista vocal. De los muchos juguetes que incluye la obra, escribió: “La desmitificación de villanos heroicos o héroes villanos de Artmann encuentra un paralelismo musical en (...) la alienación persistente del sonido orquestal convencional con un armario lleno de instrumentos de juguete. Por más pintoresco o divertido que sea el efecto visual de los juguetes, su función principal es más musical que de juego: incluso los caballos de plástico aulladores tienen su función armónica / motívica”.

[06:52 Sugarconnection, “Sin título” (fragmentos), 1994]

Cuando los alemanes Frank Schultz y Axel Otto, viejos colaboradores, conocieron a la virtuosa estadounidense del juguete Anna Homler en 1993, descubrieron rápidamente que compartían una inclinación por los pasteles, de ahí el nombre que adoptaron para su proyecto conjunto. Anna y Axel utilizaban juguetes, ella exclusivamente.

[08:01 Pascal Comelade, “El Misteri del Triangle del Vermut” (fragmentos), 2009]

[09:25 Warren Burt, “Three Inverse Genera” (fragmento), 1989-90]

Warren Burt es un compositor extraordinariamente prolífico nacido en Estados Unidos, conocido por sus piezas de texto o electroacústicas, así como sus instalaciones. Hoy vive en Australia. Los diapasones fueron la base de los primeros pianos de juguete, y Warren los usa aquí en su estado original. Es una de las muchas piezas con diapasones que escribió, en este caso para cuatro intérpretes, cada uno con un conjunto de diapasones adaptados a un sistema de diecinueve tonos. Fue grabada en un granero, así que tal vez se escuchen arbustos de fondo.

[10:55 Kyle Gann, “Charing Cross” (fragmento), 2007]

Kyle Gann es un profesor estadounidense de música, crítico, compositor y un destacado pionero (e historiador) de los denominados flecos inconformistas de la música contemporánea. Su propio trabajo tiende a lo microtonal, empleando solo la entonación y con frecuencia involucra electrónica. También le interesa mucho la exploración de los polirritmos, a través de bucles, ostinati y extrapolaciones isorrítmicas que entran y salen de fase, y utiliza técnicas rítmicas derivadas de hopi, zuni y otras músicas nativas americanas. En resumen, todo un experimentalista. “Charing Cross”, dice, “se mueve entre acordes basados en los armónicos 7, 9, 11 y 13, así como en la tónica y en 15/14 (un 17º armónico virtual, aunque en realidad un poco más exótico). Usando un software que me permitía agregar microtonos libremente a medida que avanzaba, terminé con 39 tonos por octava. La primera línea de bajo comenzó a sonar en mi cabeza cuando estaba sentado en un banco en el Támesis cerca de la estación de metro de Charing Cross en Londres, y me puse a componer la pieza en una servilleta en el restaurante italiano al aire libre más cercano”.

[12:12 Colleen et les Boîtes à Musique, “A Bear Is Trapped”, 2006]

Colleen, también conocida como Cécile Schott, es una compositora e intérprete francesa, actualmente afincada en España, asociada principalmente a la música electrónica o ambiental. Su EP de 14 temas, *Colleen et les Boîtes à Musique*, arrancó inicialmente como un programa de radio para el Atelier de Création Radiophonique de France Culture, para el cual tuvo la oportunidad de trabajar exclusivamente con cajas de música, en su mayoría antiguas, y algunas lo suficientemente grandes para tocarlas, como mbiras, con los dedos. La significación ambigua y matizada de las cajas de música en las bandas sonoras de películas fue una inspiración importante, y en la versión de radio utiliza fragmentos evocadores de diálogos cinematográficos, lamentablemente ausentes en la versión grabada, por razones de derechos de autor.

[14:01 Rhian Sheehan, “La Boîte à Musique” (fragmento), 2013]

Rhian Sheehan es un productor de música y compositor para cine de Nueva Zelanda, responsable de numerosas partituras de películas, programas de televisión, documentales, publicidad y espectáculos 360º para planetarios. También ha grabado discos de música instrumental atmosférica. Este tema es de uno de esos álbumes.

[15:45 Judy Dunaway, “For Chorus With Balloons” (fragmento), 1999]

Judy Dunaway es una compositora, improvisadora y creadora de instalaciones de

[Maciunas Ensemble]

sonido estadounidense. Entre 1990 y 1995 tocó la guitarra y cantó con la Evan Gallagher Little Band, y en 1995 decidió concentrar sus energías en el globo, un instrumento que había revivido por última vez en los años sesenta. Se convirtió en su instrumento principal, y Dunaway es hoy su principal exponente, con más de 30 obras para globos en su catálogo. Aquí aprovecha al máximo los glissandi vocales simultáneos en los que apenas se pueden distinguir los cantantes de los globos.

[16:53 Ricardo Arias y Jim Denley, "Sin título" (fragmento), 2011]

Ricardo Arias es un improvisador colombiano que actualmente vive en Nueva York y toca lo que él llama el kit de globo bajo, con un globo de látex muy grande. Es profesor asociado en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Jim Denley es un intérprete de vientos e improvisador australiano.

[18:51 Pascal Comelade, "Sequences Païennes. Séquence 1" (fragmento), 1979]

Una producción temprana en la que Comelade utiliza capas de saxofones de juguete de plástico.

[19:40 John Zorn, "Enoken" (fragmentos), 1985]

He aquí otro incondicional de la sinfonía de juguetes clásica: el canto de pájaros. De hecho, ¡todo un muestrario! Y un uso bastante menos literal en manos del virtuoso, compositor y saxofonista John Zorn, a mediados de los años ochenta.

[21:22 Toychestra, "Sittin 'Pretty", 2002]

[21:59 Frank Pahl & Klimperei, "Ladies Kisses" (fragmento), 2001]

Frank Pahl es un músico y compositor afincado en Michigan, que trabaja en varios estilos, incluido el "pop de juguete" o música hecha con juguetes.

[23:46 Pierre Bastien, "Mysteriana" (fragmento), 1988]

Compositor francés y constructor de instrumentos, además de miembro, a finales de los ochenta, de la Orquesta Bel Canto de Pascal Comelade. En 1987 decidió dedicarse de lleno a su creciente orquesta de Mecanium: unos autómatas musicales hechos con Meccano y accionados por giradiscos de gramófono o motores eléctricos que tocan una amplia variedad de instrumentos de percusión y de cuerda. Suelen ir acompañados por uno o más intérpretes humanos, pero a menudo también funcionan solos en formato de instalación. Aquí Bastien toca el violonchelo mientras los Mecanium se ocupan del piano y la batería.

[25:38 Maciunas Ensemble, "Blowing" (fragmento), 1993]

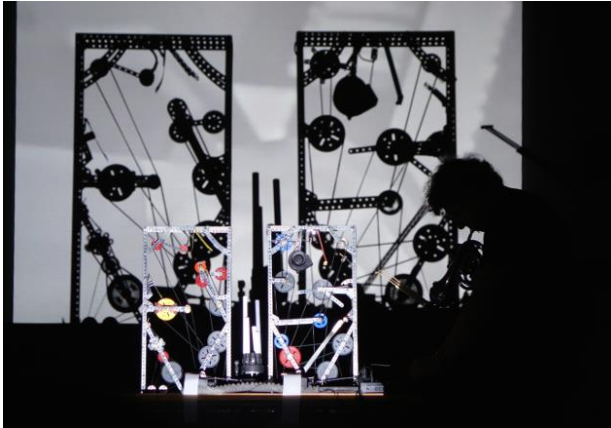
El Maciunas Ensemble se fundó en 1968 de la mano de tres músicos, académicos y artistas sonoros holandeses: Paul Panhuysen, Remko Scha y Jan van Riet. Nunca ensayaron ni interpretaron piezas preconcebidas, aunque a menudo escuchaban y discutían las grabaciones de su improvisación previa antes de meterse en la siguiente. Cada sesión fue grabada y su instrumentación a menudo consistía en lo que tenían a mano. Panhuysen considera que su método es similar a la tradición oral que potencia la música popular. Para "Blowing", parece que lo que tenían a mano eran botellas.

[26:39 The Wackids, "Killing in the Name", 2017]

Este trío de versiones de Bordeaux toca instrumentos de juguete con actitud. Durante años trabajaron en festivales callejeros, bares, fiestas privadas y escuelas hasta que, en 2009, lanzaron un programa que abarca cincuenta años de historia del rock clásico llamado, por supuesto, "World Tour". Esto los llevó a escenarios más grandes, con los mismos instrumentos de juguete, ahora amplificados. Desde entonces, su humor seco, precisión en la interpretación, comportamiento rockero exagerado, y arreglos claros e inteligentes, los han mantenido en la cima. Esta es su versión del "Killing in the Name" de Rage Against the Machine. Y ya que lo preguntas, ese extraño instrumento de silbato agudo es un otamatone, un sintetizador electrónico de juguete japonés desarrollado en 1998 que se parece un poco a un saxofón blanco finito y miniaturizado.

[27:59 The Bottle Boys, "Billy Jean" (fragmento), 2014]

En septiembre de 2005, en una fiesta del Departamento de Musicología de la Universidad de Copenhague, unos cuantos músicos decidieron practicar un rato con botellas de cerveza medio vacías y luego entretener a la audiencia con una interpretación de "Lemon Tree", el tema de Fool's Garden. Tras el éxito,

[Pierre Bastien]

continuaron perfeccionando el proceso: afinando las botellas, uniéndolas (como una flauta de pan) y asignando diferentes notas a diferentes intérpretes. En 2006 llevaron su música a la calle y, después de tres horas, se dieron cuenta de que eran desproporcionadamente más ricos. Así que en lugar de recuperar los depósitos de las botellas, se fueron a casa a arreglar y practicar un poco más. Pronto los contrataron para un concierto corporativo de Royal Beer, y poco más tarde terminaron tocando en la tele nacional danesa. Desde entonces, han realizado giras, han subido videos a YouTube, han tocado en Hong Kong, Malasia y los Estados Unidos, han grabado más anuncios de cerveza y refrescos y han hecho conciertos corporativos y actuaciones televisivas por todo el mundo. Y todo esto gracias a unas cuantas botellas.

[29:12 Pierre Bastien, "Caravan", 1988]

Aquí tenéis a Pierre a la corneta, el trombón valvular, el cello y el órgano, y los Mecanium tocando la mbira y el anklung.

[30:52 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 ermegacorp@dial.pipex.com con "Probe Me" en el asunto.

03. Enlaces

www.toychestra.com
www.warrenburt.com
www.kylegann.com
colleenplays.org
www.judydunaway.com
www.pierrebastien.com
thebottleboys.com

04. Créditos y agradecimientos

Grabado en Studio Midi-Pyrénées. Ingeniero de sonido: Bob Drake.
Agradecimientos: Lexa Walsh, Peggy Monchaux, Pascal Comelade, Pierre Bastien, Anna Homler Frank Schultz, Judy Dunaway, David Petts, Philipp Broder Jørgensen, Cecile Schott.

06. Licencia

2019. 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.