Investigación > AVANT

El arte sonoro y la música experimental llegaron relativamente tarde a España, pero a lo largo de las últimas tres décadas han dado lugar a nombres, escenas y obras que han conseguido establecerse con cierta autoridad en el panorama internacional.
De la electroacústica más académica a la música industrial, el arte radiofónico o la improvisación post-no-wave, AVANT repasa de la mano de sus protagonistas algunos de los momentos clave de la vanguardia sonora en nuestro país, a menudo poco documentada.
Cada AVANT se centra en la obra sonora y la trayectoria de un proyecto abanderado de la escena que documenta y consta de dos partes: una primera desde la que se reconstruye su contexto a través de entrevistas, y una segunda que resume su obra a través de ejemplos musicales.

A cargo de Roc Jiménez de Cisneros.

Contenidos del PDF:

01. Biografía
02. Apéndice
03. Relación de fragmentos sonoros:
Parte I
Parte II
04. Enlaces de interés
05. Agradecimientos
06. Licencia

Roc Jiménez de Cisneros (Barcelona,1975) es músico y compositor. Desde 1996 es el núcleo de un proyecto de computer music llamado EVOL y su obra ha sido publicada en sellos discográficos de fama internacional. En 2003 puso en marcha una serie de composiciones electro-acústicas titulada "Punani", en la cual profundiza en algunas de las constantes de su trabajo: la composición algorítmica, distintas técnicas de síntesis digital, la espectro-morfología y la aplicación musical de la geometría fractal y otros fenómenos matemáticos. Desde 1997 codirige junto a Anna Maria Ramos la discográfica y colectivo artístico Alku, así como imbecil.net, un proyecto de computación absurda y ofuscación binaria. Vive y trabaja en Barcelona.

AVANT #2

Llorenç Barber

AVANT #2 repasa la trayectoria artística del compositor valenciano Llorenç Barber. Desde los primeros recuerdos musicales de la infancia hasta sus teorías sobre la escucha plurifocal, la primera parte del programa sigue los desarrollos de la carrera de Barber en orden cronológico, con especial ahínco en sus conciertos de ciudad y su trabajo con campanas. La segunda parte trata de retratar lo irretratable, mediante grabaciones y fragmentos de conciertos, performances y naumaquias.

01. Biografía

Música comunal, música para ciudades, música de fiesta (y de sus bandas), de tradiciones populares barrocas reformuladas desde el más sutil de los minimalismos –ese que no necesita ser explícitamente minimalista. Música que esquiva los auditorios, simplemente porque pertenece al cosmos: a los meteoros, como a él le gusta decir. No hay una única forma de aproximarse a la extensa y compleja obra de Llorenç Barber (Aielo de Malferit, 1948). Tal vez, en parte, porque su misma obra pide ser degustada, sentida, sonada y escuchada desde mil ángulos y perspectivas distintas. Eso que Barber denomina plurifocalidad. "Este peculiar modo de ejercer la composición para espacios urbanos transgrede las fronteras entre la 'música seria', el *ars sonora*, la experimentación, la instalación sonora, la *environment music* y muchas otras manifestaciones músico-sonoras tanto institucionalizadas como emergentes" (de *Notas sobre la música plurifocal de Llorenç Barber*, por Rubén López Cano).

Llorenç Barber fue uno de los primeros españoles en pisar los Internationale Ferienkurse für Neue Musik (Cursos Internacionales de Verano de Nueva Música) en Darmstadt (Alemania), donde en 1969 y de la mano de Berio, Ligeti, Kagel o Stockhausen entre muchos otros genios, refinó ideas en bruto y acumuló otras que despertarían años más tarde a lo largo de su larga trayectoria como compositor. Una sucesión de matices y pequeños cambios encadenados que le llevaron a practicar su personal arte sonoro bajo distintas coordenadas y formatos, saltando de la poesía fonética con su Flatus Vocis Trio, a mediados de los ochenta, hasta la electroacústica (su trabajo con el cambiante y abierto grupo ACTUM a comienzos de los setenta) o a la reduccionista poesía iconoclasta post-ZAJ (y post-Fluxus) de su Taller de Música Mundana, fundado tras el profundo impacto causado a finales de los setenta por la escena londinense de improvisadores. Y luego, claro, llegaron las campanas.

La leyenda de cómo Pitágoras de Samos descubrió por mera casualidad las relaciones aritméticas entre los intervalos harmónicos cuenta que el maestro griego pasó un mañana frente al taller de un herrero y se dio cuenta de las diferentes notas producidas por los martillos que golpeaban el yunque. Veinticinco siglos más tarde, en una caldereria de Madrid, Llorenç Barber se topó con un pedazo de metal que cambió para siempre su forma de entender la composición, el tiempo, el espectro sonoro, y todo lo que cuelga de sus conciertos plurifocales, tan emparentados con la música de las esferas como las mismas teorías musicales de la Hermandad Pitagórica. "Me convertí en un ser distinto", afirma. "Un ser tocado por el Espíritu Santo". La campana representaba para Barber mucho más que un nuevo instrumento a explorar; a su innegable riqueza tímbrica se le añadían infinitas capas de historia, mensaje, contenido latente y, ante todo, la posibilidad de alejarse de una vez por todas del confinamiento del escenario y la academia que desde siempre le incomodaron, para dar forma a un nuevo concepto de escucha.

[Campanario portatrivo. Fotografía: David Jiménez]

[Concierto de ciudad, Toulousse. Fotografía: Juanjo Egea]

[De sol a sol. Fotografía: Montserrat Palacios. © Llorenç Barber 2005]

[De sol a sol. Fotografía: Montserrat Palacios. © Llorenç Barber 2005]

Y como el resto de su carrera, la aportación a la campanología y la plurifocalidad de Barber es amplia y variada. Desde de los recitales de delicados harmónicos de su artesanal "campanario portativo", hasta los descomunales y ya incontables conciertos de ciudad, donde campanarios de iglesia, bandas de música, pitos y cañones convierten el espacio en un auditorio imposible por el que pasear durante toda la ejecución de la pieza. O esos excesos sonoros conocidos como "conciertos de sol a sol", maratones sónicas en un espíritu parecido a los All-Night Concerts de Terry Riley en los años sesenta o los rituales de Hermann Nitsch en su castillo de Prinzendorf en Austria. O la continuación lógica de todos ellos, encarnada por las naumaquias: mezclas de batalla y concierto naval en las que se funden nuevamente flashes en el subconsciente individual y colectivo, tradición, instinto y la peculiar manera de concebir y explotar el binomio entorno-sonido de este valenciano universal.

02. Apéndice

"La campana es acústicamente más compleja que cualquier otro objeto vibratorio musical, y su fabricación es un reto de enormes dimensiones. Su naturaleza campaniforme produce una serie de frecuencias que, si no se controlaran, harían imposible la armonía cuando se tocan dos o más campanas de manera simultánea".

(De "Bells and Their Music", Wendell Westcott, 1970)

03. Relación de fragmentos sonoros

Parte I

Fr*ederic* Chopin, **"Ballade no. 1 en G minor, B66 / op. 23"** (en *The Piano Works. Disc 2, Ballades, Scherzos*, RCA, 2004)
György Ligeti, **"Musica ricercata: II. Mesto, rigido e cerimoniale"** (en *Works for Piano. Etudes, Musica Ricercata - Pierre-Laurent Aimard*, Sony Classics, 1997)
Karlheinz Stockhausen, **"Punkte"** (en *Gruppen, Punkte / Eötvös, WDR So Köln*, BMC, 2006)
John Cage, fragmento sonoro del programa televisivo **"I've Got a Secret"**, antes de la interpretación de **"Water Walk"** (EE.UU, enero de 1960)
Concierto ZAJ, fragmento sonoro, NO-DO
Juan Hidalgo, **"Tamaran"** (en *Fluxus Anthology*, Recorthings & Zona Archives, 1989)
ACTUM, **"Velat, Desvelat"** (ACTUM, 1980). Casete
Cristobal Halffter, **"Daliniana - Soft Watches"** (en *Surrealism in Music*, 1992)
Gavin Bryars, **"Jesus' Blood Never Failed Me Yet"** (en *Jesus' Blood Never Failed Me Yet,* Obscure, 1975)
Hugh Davies, **"Quintet"** (en *An Anthology of Noise & Electronic Music. Vol. 2*, Sub Rosa, 2004)
Spontaneous Music Ensemble, **"Karyobin, pt. 3"** (en *Karyobin*, Chronoscope, 1993)
R. Murray Schafer, fragmento sonoro del vídeo *The Enchanted Forest*, 2003
Taller de Música Mundana, **"Concierto para papel, parte 1"** (en *Concierto para papel*, Grabaciones Accidentales, 1986)
Llorenç Barber, **"Manjar"** (en *Linguopharincampanology*, Haydes Arts, 1994)
Llorenç Barber, **"Diera Voces"** (14 octubre 2005, Salamanca)
Llorenç Barber, Sonido del vídeo *A Symphony of Bells* (23 abril 2007, Liverpool. Filmado por Markus Soukup, Sam Meech, Tim Brunsden, Steve Clarkson. Post-producción de Pixeltrick.co.uk)
Llorenç Barber, **"Naumaquia a cuatro vientos. Una música errática para Puerto Vallarta, México"** (Vertex, 2001)
Llorenç Barber, **"Cantinela (en Linguopharincampanology"**, Haydes Arts, 1994)
Llorenç Barber, **"Concierto de Ciudad, Quito, Ecuador"** (Vertex, 2002)
Llorenç Barber, **"Cantinela"** (en *Linguopharincampanology*, Haydes Arts, 1994)

[Glockenkionzert Kaiserslautern. Fotografía: Astrid Karger © Llorenç Barber 2005]

Parte II

00:00:16 **"Cantinela"** (en *Linguopharincampanology*, Haydes Arts, 1994)
00:08:55 Fragmento de **"Obice - Sonata para agua y flauta (s) (1978)"** (en *Encontre de Compositors I*, Institut d'Estudis Baleàrics, 1983)
00:12:52 Entrevista - Campanas
00:16:39 Fragmento de **"Diera Voces"** (14 octubre 2005, Salamanca)
00:36:11 Flatus Vocis Trio **"Sintaxis"** (en *Grosso Modo*, Xiu Records, 1990)
00:43:03 Entrevista - Naumaquias
00:44:18 Fragmento de **"Naumaquia a cuatro vientos. Una música erratica para Puerto Vallarta, México"** (Vertex, 2001)
00:53:21 Fragmento de **"Concierto de Ciudad, Quito, Ecuador"** (Vertex, 2002)
01:02:39 Taller de Música Mundana, fragmento de "**Concierto para papel, parte 2"** (en *Concierto para papel*, Grabaciones Accidentales, 1986)

Nota: los temas de esta compilación provienen de grabaciones editadas en distintos formatos. Por su interés documental, se han preservado en la medida de lo posible los matices de calidad y sonido inherentes a cada uno de los soportes.

04. Enlaces de interés

http://www.campana.barber.net http://www.furious.com/Perfect/llorencbarber.html
http://www.youtube.com/watch?v=p6UXfGcgZok
http://www.babab.com/no01/llorenc_barber.htm
http://www.audio.art.pl/barber.html
http://www.geocities.com/lopezcano/index.html
http://www.msu.edu/~carillon/batmbook/
http://www.martinmdb.com/bells.html
http://www.gcna.org/music.html
http://www.probell.net/
http://www.eijsbouts.com/
http://www.campanasquintana.net/
http://www.carillon.org/ http://web.telia.com/~u57011259/Zengbells.htm
http://www.castinbronze.com./history.php
http://zvonarhome.orthodoxy.ru/mp3.php
http://dailybell2008.blogspot.com/

05. Agradecimientos

AVANT #2 agradece la colaboración de Llorenç y Montserrat, Rubén López Cano y Víctor Nubla.

06. Licencia

2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos discográficos.
Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible.