

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. Relación de fragmentos sonoros:
 - Parte I
- 03. Enlaces de interés
- 04. Agradecimientos
- 05. 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 María Ramos la discográfica y colectivo artístico Alku, así como imbecil.net, un proyecto de computación absurda y ofuscación binaria. Vive y trabaja en Barcelona.

Locución: Clàudia Faus.

AVANT #10

Pelayo Fernández Arrizabalaga

Saxofonista, clarinetista, artista plástico, turntablist y compositor, Pelayo Fernández Arrizabalaga redefine el concepto de collage desde múltiples disciplinas, formaciones y campos. Una trayectoria tan sólida como difícil de etiquetar que parece no hacer distinciones entre el free jazz, el pop, la música electroacústica o la improvisación libre.

01. Biografía

Pelayo Fernández Arrizabalaga (Laredo, 1949) creció amando y aprendiendo de los *jazz standards* popularizados por Louis Armstrong, George Gershwin o Duke Ellington. Y hasta cierto punto, se podría afirmar que su carrera musical está incuestionablemente ligada al jazz; pero no precisamente a lo estandarizado. Dentro y fuera de ese género, el cántabro residente en Suiza se ha esforzado por darle la vuelta a mil y una convenciones (estructurales, armónicas, compositivas, metodológicas) tanto en solitario como en numerosos proyectos colectivos desde comienzos de la década de los ochenta. Frecuentemente, esta transgresión ha ido de la mano del otro gran vector que recorre transversalmente su producción sonora: la idea del collage.

Clónicos, el grupo de formación mutante fundado en Madrid en 1984 junto a Markus Breuss, encarna a la perfección ese ideal de *recorta-y-pegá*, de mezcla extrema de ideas y de sonidos que todavía hoy sigue asociada a la figura de Pelayo. El grupo, que tomaba como posibles puntos de partida a Frank Zappa, John Zorn y otros ilustres disidentes, dejó su huella en el underground europeo de la época no solo por su curiosa superposición de sonidos, que saltaba del free jazz, al pop, la música electrónica o la improvisación libre en el transcurso de un mismo tema, sino también gracias a una actitud que rompió con la seriedad que se presuponía a todo lo experimental. Fue precisamente en ese inusual taller de vanguardia subterránea donde la combinación de los instrumentos de viento (saxofón y clarinete), la electrónica y el uso del giradiscos como instrumento cobró sentido para Arrizabalaga, hasta devenir su peculiar triple *modus operandi*.

Ya a principios de los noventa, su paso por el estudio de música electrónica del Conservatorio de Basilea bajo la tutela de Thomas Kessler contribuyó a sentar definitivamente la base de un trabajo compositivo en el que el sentido del humor sigue siendo una constante, no de manera gratuita sino por una inercia casi innata y, muy a menudo, como sano antídoto a la rigidez de su propio entorno: el mismo humor que hallamos ya en las canciones de Clónicos (ahí queda "Kakabulistán", con la aportación vocal involuntaria de Don Juan Carlos i de Borbón) se mantiene en el trabajo electroacústico de Arrizabalaga inmediatamente antes y por supuesto después de su formación en Suiza, plantando cara a las convenciones de la academia, tal como demuestran piezas como su "Adagio con Pollo" para violinista, violoncelista, sampler y freidora (con pollo). Ese talante irónico por naturaleza convive asimismo con un cierto grado de sinestesia más buscada que natural, pero no obstante presente a diversos niveles en su obra. Esta integración *crossmodal* es posiblemente fruto de su bagaje en el terreno de las artes plásticas y no de un funcionamiento anómalo de su giro fusiforme: "ya me gustaría...", asegura él con una sonrisa en la boca. Sus coloristas partituras gráficas, las más que teatrales performances de Clónicos o esa ya mencionada omnipresencia del collage como técnica creativa, responden pues a una forma de ver el mundo basado en la intuición más que en las fórmulas, un método creativo que sustituye el análisis clínico por el (pre)sentimiento o, como dice Cristina Casanova, colaboradora habitual desde la experiencia FMOL Trio, "la ilusión de un niño pequeño".

[Clónicos, 2009]

[Pelayo Fernández Arrizabalaga. Foto: Josep Maria Balanya]

02. Relación de fragmentos sonoros

Parte I

Pelayo F. Arrizabalaga, "Atravesando un cuadro" (en *Electronic Works 1996-1997*)
George Gershwin, "Rhapsody in Blue" (1924)
Los Bravos, "Black is Black" (1966)
Pelayo F. Arrizabalaga, "Exploración" (en *Alto Saxophon Solos*)
Pelayo F. Arrizabalaga, "Transbordo" (en *Alto Saxophon Solos*)
Ornette Coleman, "Chronology" (en *The Shape of Jazz to Come*, 1959)
Orgón, "s/t" (en *Opera Prima*, de Fernando Trueba, 1980)
Clónicos, "Aspetti Diversi" (en *Aspetti Diversi*, 1985)
Clónicos, "Estrellas" (en *Aspetti Diversi*, 1985)
Clónicos, "Hande" (en *Aspetti Diversi*, 1985)
Clónicos, "Marine Radio Telephones" (en *Figuras Españolas*, 1988)
Clónicos, "Cha cha cha" (en *Aspetti Diversi*, 1985)
Christian Marclay, "Craft" (en *Records 1981-1989*)
Pelayo F. Arrizabalaga, "Pieza Metálica" (en *Electronic Works 1996-1997*)
Pelayo F. Arrizabalaga, "Die Gelbe Schlange" (en *Electroacoustic Works 1999*)
A Cunt on FMOL, "Yoni" (en *Two pricks on guitar and some birliba sounds*, 2004)
Pelayo Arrizabalaga & Cristina Casanova, "Father" (en *Father*, 2007)
Pelayo Nubla, "Yo Triunfé con el Café" (en *Galvana*, 1992)
Pelayo F. Arrizabalaga, "Arte Inspirado", (en *Nits D'Aielo i Art 5*, 2002)
Hildegard Kleeb & Pelayo Arrizabalaga, "Martillo Contra Aguja" (en *am(vr)ee*, 2007)

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.

03. Enlaces de interés

<http://www.myspace.com/pelayoarrizabalaga>
<http://horitzo.tv/node/366>
<http://www.laredospain.com/pelayoutus.htm>
<http://www.myspace.com/clonicos>
<http://www.arrakis.es/~ccs/hazardrecords/artists/fmoltrio.htm>
http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/computer_music_journal/v026/26.2feller.pdf
<http://www.youtube.com/watch?v=qKxYd9X-iaM>
<http://www.synesthesia.com>

04. Agradecimientos

AVANT #10 agradece la colaboración de Pelayo Fernández Arrizabalaga, Cristina Casanova, Eli Gras y Sergi Jordà.

05. Licencia

2009. 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.