

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
  - Parte II
- 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 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.

Locución: Clàudia Faus.

AVANT #11

Juan Hidalgo

Con una mezcla de cotidianidad, ironía y poesía, la obra de Juan Hidalgo une los puntos invisibles que separan las teclas del piano que le fascinó de niño y la serena profundidad del budismo Zen. Transgresor por naturaleza, provocador casi involuntario, el padre de Zaj cuenta a menudo eso de que los músicos españoles hablan de él como artista plástico y los artistas plásticos españoles como músico. Y que tan solo los poetas le consideran un poeta.

01. Biografía

El Cambridge Dictionary of Philosophy define la "navaja de Ockham" como un principio filosófico según el cual han de preferirse las teorías más simples a las más complejas. Conocido también como el principio de economía o principio de parsimonia, este concepto atribuido al fraile franciscano Guillermo de Ockham se ajusta como un guante a buena parte de la obra y quehacer de Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran Canaria, 1927). A lo largo de una carrera compleja y nada fácil de encasillar, este creador multidisciplinar ha sabido usar esa navaja imaginaria para refinar lentamente un discurso plástico, poético, sonoro y, por encima de todo, conceptual, en el que confluyen lo cotidiano, lo aparentemente superfluo, la ironía o la sexualidad, entre muchos otros elementos. Una exaltación permanente de los sentidos que se remonta a los juegos de luces, colores, sabores y olores de su infancia, y que se puede mapear –con la perspectiva– a casi la totalidad de su producción. La obra de Hidalgo aporta un giro distinto y distintivo al legado de Duchamp (a quien él mismo se refiere como "mi abuelo"), entremezclado con la evidente influencia del budismo Zen y la filosofía oriental.

Zaj, el colectivo fundado en 1964 junto a Walter Marchetti (y que contó también con la colaboración de artistas como Ramón Barce, Esther Ferrer, José Luis Castillejo o Tomás Marco), sigue simbolizando uno de los puntos de inflexión más claros en el panorama artístico español de la segunda mitad del XX, difuminando los límites entre poesía, música, acción, teatro y arte plástico, fundidos en eso que Zaj denomina "etcéteras". La influencia de Hidalgo, dentro y fuera de Zaj, resulta así innegable en no una sino varias generaciones de artistas sonoros españoles, que más allá del mero precedente histórico (él es el primer español en presentar obras en Darmstadt, o en componer una pieza electroacústica) ven en su promiscuidad de lenguajes y su radical aproximación al hecho artístico, un claro cambio de paradigma, sinónimo de renovación absolutamente necesario en los períodos de oscurantismo cultural y político.

Transgresor por naturaleza, provocador casi involuntario, Hidalgo cuenta a menudo eso de que los músicos españoles hablan de él como artista plástico y los artistas plásticos españoles como músico. Y que tan solo los poetas le consideran un poeta. El truco, obviamente, es percibir a Juan Hidalgo como todas esas cosas a la vez. Su obra es como un mandala, símbolo que representa totalidad, integridad, y que puede entenderse como un modelo para la misma estructura de la vida.

02. Relación de fragmentos sonoros

Parte I

- Juan Hidalgo, "Tamarán. Gotas de esperma para 12 pianos de cola" (en *Tamarán*, 1974)
- Grant Green, "Mama Inez" (en *The Latin Bit*, 1962)

[Juan Hidalgo en 6 días de poesía y acción, 1988]

[Juan Hidalgo en el primer concierto Zaj, 1964]

Xavier Montsalvatge, "Sonatina para Yvette" (Alicia de Larrocha)
 Arnold Schoenberg, "Op. 24 - 5. Tanzszene" (en *Serenade, 5 Pieces for Orchestra, Ode to Napoleon*, 1983)
 Bruno Maderna, "Speaking On Silence" (en *La Morte ha fatto l'uovo*, 1968)
 Juan Hidalgo, "Ukanga" (en *De Juan Hidalgo (1957-1997)*, 1997)
 Juan Hidalgo, "Roma Dos Pianos" (en *De Juan Hidalgo (1957-1997)*, 1997)
 Juan Hidalgo, "A 6 Rose Sélavy" (en *Rose Sélavy*, 1977)
 Sonic Youth / George Maciunas, "Piano Piece #13 (Carpenter's Piece)" (en *Goodbye 20th Century*, 1999)
 Walter Marchetti, "Song For John Cage" (en *Per La Sete Dell'orecchio*, 1989)
 Juan Hidalgo, "Una Voz" (en *Una Voz, un Etcétera*, 1967)
 Juan Hidalgo, "Étude de Stage" (en *Música Electroacústica Española 1*, 1987)

Parte II

00:00:36 Juan Hidalgo, "Ja-U-La" (a *De Juan Hidalgo (1957-1997)*, 1997)
 00:08:40 Juan Hidalgo, "Étude de Stage" (a *Música Electroacústica Española 1*, 1987)
 00:13:41 Juan Hidalgo, "L.H.O.O.Q. (Sestetto)" (a *Rose Sélavy*, 1977)
 00:20:27 Juan Hidalgo, "Una Voz" (fragment) (a *Una Voz (Un Etcétera)*, 1967)
 00:24:46 Juan Hidalgo, "Ukanga" (a *De Juan Hidalgo (1957-1997)*, 1997)
 00:35:48 Juan Hidalgo, "Tamarán. Gotas de esperma para 12 pianos de cola" (a *Tamarán*, 1974)
 00:56:04 Juan Hidalgo, "Aulaga" (a *De Juan Hidalgo (1957-1997)*, 1997)

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.juanhidalgo.com>
<http://www.metamute.org/en/node/5859>

04. Agradecimientos

AVANT #11 agradece la colaboración de Juan Hidalgo, Carlos Astiárraga, Esther Ferrer, Rubén Figaredo, Henar Rivière y todo el equipo del CAAM (especialmente a Federico Castro Morales, Cristina Court y Luis Sosa).

05. Licencia

2010. 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.