

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 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 #12

Carles Santos

La interdisciplinariedad tiene en Carles Santos un ejemplo paradigmático: una obra compleja y completa que parte de la música y su conocida vinculación al piano, pero que se articula desde ámbitos como el teatro, el cine o la performance para darle la vuelta a las nociones tradicionales de composición y espectáculo.

01. Biografía

La historia del piano, desde su nacimiento en el siglo XVIII hasta la actualidad, cuenta también en buena medida la historia de la música occidental de los últimos trescientos años. Resulta interesante ver cómo el mismo instrumento que revolucionó la música ilustrada del XVIII y el XIX, sobrevivió hasta comienzos del XX como principal vehículo de entretenimiento popular y transmisión musical en los hogares de la nueva clase media europea. La llegada de los medios de comunicación electrónicos relegó el piano a un papel secundario en su hasta entonces notable función social, pero incluso en un contexto tan inestable como el de la música de la primera mitad del XX, lleno de transformaciones radicales y nuevas fuentes sonoras, el piano mantuvo su estatus y mutó acorde con los tiempos. Así, la mayoría de compositores que alrededor de los años 50 espolearon la creación musical de vanguardia a ambos lados del Atlántico, utilizaron el piano como herramienta y medio de expresión.

La vida y carrera musical de Carles Santos (Vinaròs, 1940) han estado también indisolublemente unidas a la presencia del piano. "Hay artistas del piano y artistas que han convertido el piano en obra de arte. Santos es un artista del piano y un artista que ha convertido el piano en obra de arte", recordaba Manel Guerrero en el catálogo de la muestra *Visca el piano!*. Tanto es así que incluso su breve ausencia (ese período de rebeldía en el que el artista vendió su piano para comprar una moto) sirve a Santos para sintetizar su relación con el instrumento con la misma ironía que sobrevuela buena parte de sus creaciones.

El proceso de formación de este valenciano mantiene muchos puntos en común con el de tantas otras figuras de la música del XX: de estudiante a joven intérprete, para convertirse luego en abanderado de la contemporaneidad (primero vienesa, luego neoyorquina), y más tarde compositor. Pero ese mismo proceso adquiere en el caso de Santos un carácter transversal que le lleva muy pronto a desarrollar lo que todavía hoy sigue definiendo su producción: un interés por disciplinas artísticas límitrofes (teatro, cine, danza, artes plásticas) a través de las cuales dar un nuevo giro a la música (y sobre todo a la percepción del hecho musical por parte de la audiencia).

Su relación con Joan Brossa, a quien Carles define como "ideólogo" de ese heterogéneo grupo de artistas y activistas del que él mismo es fruto, marcó inequívocamente un antes y un después en esa concepción global de las artes escénicas que a lo largo de los últimos cuarenta años han llevado a Carles Santos a componer pensando más en el escenario del teatro que en los auditorios, a entremezclar escenas y especialidades, a superponer conceptos aparentemente tan lejanos como el minimalismo y el romanticismo, o a aproximarse al medio cinematográfico para proponer alternativas y romper los códigos y estructuras tradicionales en compañía (fundamentalmente) del cineasta Pere Portabella, pero también junto a otros realizadores como Gonzalo Herralde, Jordi Cadena o Carles Durán. En la obra de Santos la extravagancia, la sexualidad, el histrionismo y el sarcasmo, se ponen al servicio de la música y el arte, entendidos como forma de comunicación y entretenimiento en el mejor sentido de la palabra. Porque a pesar

[Carles Santos]

[Carles Santos *Piano Turbo*, de la serie *Pianos Intervenidos*. Cia. Carles Santos, 2006]

de que la ruptura es sin duda un rasgo común (casi inevitable) en muchos de los artistas de su quinta, la ruptura de la disciplina única, de la narrativa, de la continuidad estilística, de la distinción entre alta y baja cultura que propone la obra de Santos se materializa en forma de desafío tanto a lo establecido como al aburrimiento. Un reto a caballo entre lo amable y lo hermético, entre la accesibilidad popular y ese carácter insondable de la contemporaneidad musical que Santos lucha por disolver en ácido.

02. Relación de fragmentos sonoros

Parte I

Carles Santos, "Fanfarra Promenade" (en *Música para las Ceremonias Olímpicas Barcelona 92*)

Carles Santos, "Scène 1" (en *Sama Samaruck Suck Suck*)

Benet Casablancas, "Inflexió trièdrica i gratuïta (int. Barbara Held, Miquel Gaspà, Carles Santos)" (en *Benet Casablancas*)

Llorenç Balsach, "De Caldetes a Moià (int. J. Codina, C. Santos, X. Joaquín)" (en *De Caldetes a Moià*)

Robert Gerhard, "Nonet" (en *Gerhard - Concertos, Nonet*)

John Cage, "Amores. For Piano And Percussion Trio. Part 1 (int. Amores grup de percussió, Carles Santos)" (en *Amores Cage*)

Robert Gerhard, "Nonet" (en *Gerhard - Concertos, Nonet*)

Carles Santos, "Conversa" (en *Voicetracks*)

J. S. Bach, "Prelude and Fugue, for keyboard No. 13 in F sharp major (WTC II/13), BWV 882", Glenn Gould (en *The Well-Tempered Clavier*)

Carles Santos, "s/t" (en *Nocturn 29*, de Pere Portabella, 1968)

Carles Santos, "s/t" (en *Cuadecuc, Vâmpir*, de Pere Portabella, 1970)

Carles Santos, "La Porca i Vibràtica Tecluria" (en *La Porca i Vibràtica Tecluria*)

Carles Santos, "Blau i Blanc" (en *Músiques X Coreografies*)

Parte II

00:00:15 John Cage, "Amores. For Piano And Percussion Trio. Part 4 (int. Amores grup de percussió, Carles Santos)" (en *Amores Cage*)

00:03:46 Carles Santos, "Canto" (en *Five Voices*)

00:08:22 Carles Santos / Adam Raga, "Ebrofalia Copulativa (fragmento)"

00:14:26 Carles Santos, "Obertura Hola" (en *Música para las Ceremonias Olímpicas Barcelona 92*)

00:18:42 Carles Santos, "Scène 10" (en *Sama Samaruck Suck Suck*)

00:20:45 Carles Santos, "La Porca i Vibràtica Tecluria (fragmento)" (en *La Porca i Vibràtica Tecluria*)

00:38:22 Carles Santos, "Pepa" (en *Voicetracks*)

00:41:51 Benet Casablancas, "Harmonies Banals (Carles Santos, piano)" (en *Benet Casablancas*)

00:50:54 Carles Santos, "Aquesta és la història que mai podré oblidar" (en *Angelica 91*)

00:58:42 Carles Santos, "Blau i Blanc" (en *Músiques X Coreografies*)

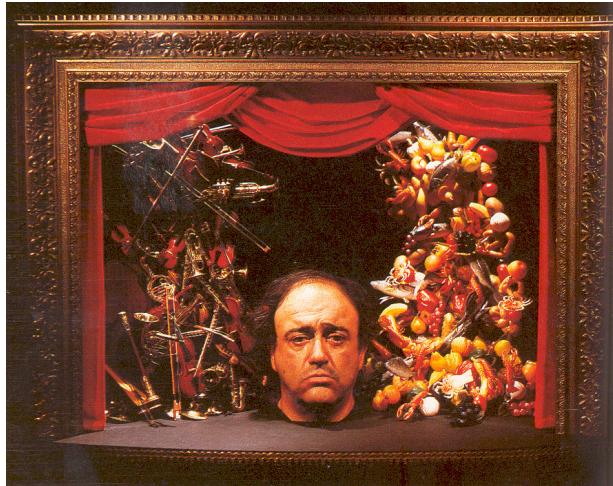
01:03:56 Carles Santos, "Fanfarra Clausura" (en *Música para las Ceremonias Olímpicas Barcelona 92*)

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.carles-santos.com>

<http://www.youtube.com/watch?v=kY4l06zKmTc>

[Carles Santos]

04. Agradecimientos

AVANT #12 agradece la colaboración de Carles Santos y Pere Portabella.

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.