

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. Créditos
03. Agradecimientos
04. 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 (ex) 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 #2.2

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. En esta segunda entrega seguimos explorando la idea de tono para examinar sistemas de afinación alternativos fundamentados en la serie armónica natural y abrir así la puerta a un número potencialmente infinito de escalas de temperamento justo hechas a medida.

01. Lista de temas

01 Icono del programa

Gregorio Paniagua, "Anakrousis", 1978

02 Harry Partch, fragmento del documental *A New Note in Music*, de Universal International News (fecha desconocida, ca. finales de los cincuenta)

03 Harry Partch, *An introduction to Just Intonation*. Grabado a principios de 1967 para una presentación en el simposio de la American Society of University Composers.

Pionero y autodidacta, Harry Partch fue uno de los abanderados y teóricos del temperamento justo, partiendo de las leyes de la física y de sus lecturas sobre la música en la Grecia clásica. Su influencia fue inmensa, aunque siempre fuera del *establishment*. A día de hoy gran parte de su obra no ha sido interpretado nunca, por falta tanto de instrumentos adecuados como de intérpretes. Por este motivo, fueron sus grabaciones las que le dieron cierto carácter inmortal, algo de lo que Partch era plenamente consciente cuando fundó su sello discográfico Gate V a principios de los años cincuenta.

04 Gérard Grisey, "Partiels pour 16 ou 18 musiciens", de *Partiels / Dérives*, 1981, tercer movimiento

Gérard Grisey (que estudió con Olivier Messiaen, György Ligeti, Karlheinz Stockhausen y Iannis Xenakis) fue uno de los fundadores de la escuela francesa de la música espectral – un género nacido en el seno del IRCAM en el que las decisiones compositivas se fundamentaban en representaciones sonográficas y en análisis matemáticos de espectros de sonido, armónicos naturales y ruido. Hoy el término se ha expandido para acoger toda la música en la que el timbre desempeña un papel central en la estructura. La obertura de "Partiels pour 16 ou 18 musiciens" se construyó a partir de un sonograma del ataque de un Mi bajo tocado en un trombón, y cada parcial se asignó a un instrumento diferente para modelar la evolución temporal dinámica del ataque. La pieza también utiliza difusión multicanal y afinación microtonal.

05 Tony Conrad, "Pythagoras, Refusing to Cross the Bean Field at His Back, Is Dispatched by the Democrats" (fragmento), de *Slapping Pythagoras*, 1995

Más conocido como cineasta experimental, Tony Conrad también es violinista y uno de los pioneros del temperamento justo. Fue precisamente él quien introdujo a La Monte Young a este método, cuando formaba parte de su conjunto The Theatre of Eternal Music, a principios de los sesenta. La pieza completa dura más de veinticinco minutos. tonyconrad.net/index_fri.html

06 La Monte Young, "Trio for Strings" (fragmento), 1958. Versión en temperamento justo preparada entre 1984-2001-2005

Músico de jazz que estudió música electrónica junto a Richard Maxfield, La Monte Young asistió a las sesiones de verano de Darmstadt con Karlheinz Stockhausen y acabó estando muy cerca del colectivo Fluxus. Young se adentró en la exploración de la serie armónica natural durante la década de los sesenta y

[Fotograma del documental *A New Note in Music*, finales de los cincuenta]

desde entonces no se ha desviado mucho de esa idea. Su primigenio "Trio for Strings" se considera generalmente una de las piedras de toque del primer minimalismo y de la música de drones, y se revisitó en los años ochenta para ser interpretado en temperamento justo. La grabación de la cual se extrajo este fragmento dura 54 minutos. www.melafoundation.org

07 David Hykes, "Kyrie Opening" (fragmento), de *Soul Alone: The Art of the Solo*, 1996

Fundador del Harmonic Choir, un conjunto muy influenciado por las técnicas del canto difónico de Siberia y Tíbet, David Hykes se dedicó a una parcela aislada pero exquisita de la composición. Como tantos otros casos que iremos viendo, sus innovaciones requieren de una precisión absoluta y enorme dedicación. No existen orquestas ni coros para interpretar sus obras, que definitivamente no encajan en la maquinaria de reproducción de la música "clásica".

www.harmonicworld.com

08 The Beach Boys, "A Young Man Is Gone", de *Little Deuce Coupe*, 1963

Nuevas letras para la pieza de Bobby Troup, "Their Hearts Were Full of Spring". Sin instrumentos de por medio para confundir, los conjuntos a capela se convierten en un hábitat idóneo para una versión intuitiva de la afinación justa, en la que la armonía no se calcula, si no que se siente.

09 James Tenney, "Septet for Electric Guitars" (fragmento), *Just Intonation*, 1986

Tenney, que estudió con Chou Wen-chung, Lionel Nowak, Paul Boepple, Henry Brant, Carl Ruggles, Kenneth Gaburo, Lejaren Hiller y Edgard Varèse, y tocó en ensembles junto a Steve Reich, Philip Glass, Harry Partch, John Cage y varios alumnos de Fluxus, pilotó cantidad de sondas. Volverá a aparecer. Aquí le escuchamos entregándose a la serie armónica natural.

10 Jon Catler, "Sleeping Beauty" (excerpt), *Queen of the Ogres*, ca. 1986

Guitarrista, diseñador de instrumentos y evangelista del temperamento justo, Catler también trabajó con La Monte Young (fue el solista en el doble CD publicado por Gramavision titulado *La Monte Young and the Forever Bad Blues Band*).

11 Erling Wold, *Tune for Lynn Murdock #2*, *Just Intonation*, 1986

www.erlingwold.com

12 Glenn Branca, "Third Movement" (fragmento), de *Symphony No. 3 (Gloria)*, 1983

Como Charlemagne Palestine, entre otros compositores, que emplean volumen, masa y velocidad para excitar cuerdas y obtener resonancias armónicas naturales, Glenn Branca utiliza guitarras preparadas y afinaciones no convencionales. Su tercera sinfonía se apoya claramente en la serie armónica natural.

www.glennbranca.com/bio.html

13 Dan Stearns, "Sigmeta. Kietyux" (fragmento)

Un quinteto de guitarra en temperamento justo de límite siete.

homemademusic.com/sigmeta/index.php

14 Carola B. Anderson, "Shibboleth" (fragmento), de *Just Intonation*, 1986

15 Icono del programa

Gregorio Paniagua, "Anakrousis", 1978

02. Créditos

Comisariado y producido por Chris Cutler. Sonorizado y masterizado por Bob Drake en Studio Midi-Pyrenees, Caudeval, Francia. Grabado con un micrófono Studio Projects C1, un pre-amplificador casero construido por EM Thomas y diseñado por Yasushi Utsunomia y un compresor casero de EM Thomas. Editado con un PC y Samplitude Pro version 12.

03. Agradecimientos

Gracias a Bob Drake y Jon Leidecker.

04. Licencia

2012. 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.