

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. Notas
- 03. Créditos
- 04. Agradecimientos
- 05. Licencia

A principios de los setenta, Chris Cutler cofundó The Ottawa Music Company –una orquesta de 22 compositores de rockantes 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 (ec) 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 #17.2

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. Este nuevo auxiliar se revuelca en el gamelan y se adentra en la percusión expandida para acabar deambulando por caminos exóticos.

01. Lista de temas

00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978

00:04 Lou Harrison hablando (fragmento), 1987

Grabación de una entrevista con Lou Harrison proporcionada amablemente por Bruce Duffie, locutor veterano y productor de WNIB, Classical 97 en Chicago. La entrevista completa se encuentra en: www.bruceduffie.com/harrison6.html

01:55 Philip Corner, “Gamelan Adagio” para cuarteto de angklungs (fragmento), 1981

Corner estudió con Henry Cowell, Otto Luening, Dorothy Taubman y Olivier Messiaen y fue miembro fundador de Fluxus. Su repertorio contiene muchas piezas para gamelán y forma parte del conjunto Gamelan Son of Lion de Barbara Benary desde 1976.

02:30 Philip Corner, “Gamelan II: Number Measure Increase Downward” para bonangs y voz (fragmento), 1975

03:09 Philip Corner, “Gamelan Concert! O” para clave, gambang y conjunto de gamelán (fragmento), 1981

04:05 György Ligeti, “Galamb Borong” (fragmento), 1994

La pieza forma parte de los influyentes 18 Études que Ligeti escribió entre 1985 y 2001 para explorar técnicas y plantear problemas y nuevos conceptos para piano. El autor dijo que para “Galamb Borong” se inspiró en el gamelán. Es el séptimo de la serie, que aparece al principio del segundo libro.

06:15 Balinaises Chahutations, “La Java des Grenouilles” (fragmentos), 2007

Durante un viaje a Bali en 2002, Hélène Marseille y Bertrand Baker descubrieron el gamelán y mandaron dieciséis ejemplares de vuelta a Francia, donde los utilizaron al año siguiente en un espectáculo de teatro de calle. En 2006 se cruzaron con el colectivo marsellés Grand Ruckus en un concierto benéfico y ambos grupos decidieron trabajar juntos, mezclando recursos occidentales, orientales, electrónicos y acústicos.

08:14 Henry Cowell, “Pulse” (fragmento), 1939

Fue Cowell quien, impartiendo su curso titulado “World Music” durante los años treinta, descubrió el gamelán a diversos compositores, entre ellos Lou Harrison y John Cage. Una figura fundamental en la música experimental del siglo XX, Cowell fue un innovador en muchos campos. “Pulse”, dedicada a Cage, fue escrita mientras cumplía condena en la prisión de San Quentin por cargos de “inmoralidad”. Escrita en 7/8, la pieza mezcla percusión afinada y sin afinación, oriental y occidental.

10:49 Dede Aldrian, “Sudanese Metal Gamelan” (fragmentos), fecha desconocida, pero relativamente reciente

Dede Aldrian es un guitarrista de Indonesia, arreglista y compositor, que trabaja además como ingeniero de sonido en el Pyramid Post Studio en Yakarta.

[Philip Corner]

13:05 Jon Myers, "Diffusion" (fragmento), 2013

De esta exquisita pieza, Jon Myers dice (correspondencia personal) "... cuatro intérpretes de metalófono tocan y repiten el mismo ciclo de veinte golpes, a velocidades ligeramente diferentes. La relación de sus tempos es 6:7:8:9. Cada vez que uno de los cuatro ciclos se reinicia, se golpea un gong. A lo largo de la pieza se añaden pausas poco a poco en una parte de cada intérprete, que sirven para disminuir la densidad rítmica, permitiendo al mismo tiempo, idealmente, más abstracciones melódicas y caóticas. Tenía en mente el concepto de 'írama' de la música de Java, en la que el mismo ciclo se puede mover de forma gradual y libremente entre muchas velocidades diferentes. Además del inevitable aumento de la entropía, de la pérdida de fuerza progresiva de una caja de música o el desvanecimiento de la primera explosión del amor. 'Diffusion' se estrenó en la Freer Gallery of Art en el Smithsonian de Washington DC en noviembre de 2013, y fue grabada en mayo de 2014 en el Mills College de Oakland, California. La pieza está dedicada a Emily Pontecorvo".

15:19 Daniel Patrick Quinn, "In Nem" (fragmentos), 2011

Ya hemos encontrado varias interpretaciones de la crucial "In C" de Terry Riley en otros episodios, y he aquí otra, esta vez para gamelán y supervisada por el compositor británico Daniel Patrick Quinn (que se retiró a los 29 años). Grabada en Yakarta con ocho destacados intérpretes de gamelán de Java. Sigue el método de "In C" más que la letra de la partitura.

16:55 Jo Kondo, "Under the Umbrella" (fragmentos), 1976

Nacido en 1947, Jo Kondo estudió con Yoshio Hasegawa y Hiroaki Minami en Tokio, y estuvo muy influido por Cage y la Escuela de Nueva York. En el contexto de la música contemporánea escribió a menudo para instrumentos inusuales. "Under the Umbrella" fue un encargo de Toru Takemitsu para 25 cencerros sin afinar y fue estrenada por el quinteto de percusión canadiense Nexus.

18:28 Chico Hamilton, "No Speak No English Man" (fragmentos), 1959

Un batería de jazz estadounidense que trabajó con Fred Astaire, Gerry Mulligan, Lester Young, Lena Horne y Count Basie, antes de fundar el famoso Chico Hamilton Quintet en 1955 con la instrumentación inusual, por aquel entonces, de cello (el legendario Fred Katz), flauta (Buddy Collette), guitarra (Jim Hall), bajo y batería. Imaginativo y reflexivo a la batería, Hamilton estaba más interesado en el timbre y en la estructura de sus solos que en la velocidad o en terminar aporreando todos sus platillos a la vez. En esta grabación de 1959 se limita en gran parte a la montura de sus cajas.

19:55 Walter Perkins, "Cymbal Bending Drums Solo" (fragmento), 1963

Un batería de jazz de Chicago que tocó con Ahmad Jamal, Sonny Rollins, Art Farmer, Roland Kirk, Charlie Mingus, Gene Ammons y muchos otros. Lo que escuchamos aquí es una técnica muy poco común que consiste en flexionar un platillo bastante fino durante un solo en un concierto con Art Farmer.

20:51 Gerry Hemingway, "Solo for Cymbal" (fragmentos), 2011

Otro baterista estadounidense, Hemingway ha trabajado en todo el espectro del jazz contemporáneo. Pasó once años con Anthony Braxton y ha estado al frente de varios conjuntos propios. Aquí le escuchamos tratando de exprimir al máximo un único platillo.

21:59 Siegfried Fink, "Ritmo" (fragmento), 1971

Nacido en 1928, Siegfried Fink era un percusionista alemán, maestro y director de la reconocida Studio für Perkussion en Würzburg. Esta pieza, para siete intérpretes, utiliza exclusivamente percusión de América Latina.

23:05 The Rhythm Devils, "Street Gang", 1979

Convocados por Francis Ford Coppola para crear atmósferas para la película *Apocalypse Now*, la sección de percusión de Grateful Dead, Mickey Hart y Billy Kreutzmann (también conocidos como The Rhythm Devils) invitaron a otros músicos (no necesariamente percusionistas) como Airto Moreira, Michael Hinton, Flora Purim y Phil Lesh, para responder en tiempo real a la proyección de la película utilizando todo lo que quisieran de una amplia gama de instrumentos de percusión especialmente construidos, agrupados de acuerdo a su color tonal y ordenados en "caminos laberínticos" alrededor de un enorme estudio. Un ejercicio de composición tímbrica.

[Yoshimi P-We]

24:02 00100, "Shizuku Gunung Agung" (fragmento), 2013

Una banda japonesa formada por Yoshimi P-We (Yokota) de The Boredoms en 1997, que actualmente trabaja con un conjunto de gamelán japonés. Esto es de su CD *Gamel*.

26:44 Takeshi Terauchi and the Bunnys, "Sabre Dance", 1967

Uno de los grandes pioneros de la guitarra eléctrica y de la guitarra instrumental, Terry (como era conocido) estuvo por delante del resto durante los años cincuenta y sesenta, aunque nunca se le concedió la atención masiva y el respeto que se merecía fuera de su país de origen. No sólo es un gran guitarrista con una aguda sensibilidad para el rock: además desarrolló su propio estilo virtuoso, basado en parte en las técnicas de shamisen tradicionales, que aplicó en álbumes que iban desde las versiones en clave rock de música popular japonesa minyo, hasta las versiones del repertorio clásico occidental. Y en ambos casos mantuvo más o menos la misma actitud. Todavía está en activo.

02. Notas

Sobre la duración y los cortes

El objetivo de estos programas es proporcionar una visión práctica de las sondas analizadas. Normalmente, eso implica extraer fragmentos breves de piezas musicales más largas, unir temas sin dejar espacios y a menudo sobreponer fragmentos, para maximizar vuestro disfrute sonoro. Y eso, por supuesto, compromete la integridad y altera el contexto inherente a los trabajos originales. En algunas ocasiones también hemos unido diferentes secciones de una misma pieza para ilustrar mejor el tema. Los ejemplos que suenan en los programas no deben confundirse con las propias obras. Siempre que veas la palabra "fragmento" después de un título en la transcripción del programa, se trata de un ejemplo, no de la composición tal y como fue concebida y diseñada. Si algo te llama la atención, por favor, acude al original.

Notificación

Si quieres recibir un aviso cuando publicamos una nueva sonda, manda un correo a ermegacorp@dial.pipex.com con "Probe Me" en el asunto.

03. Créditos

Grabado en Studio Midi-Pyrénées. Ingeniero de sonido: Bob Drake.

04. Agradecimientos

Gracias a Jon Myers, Jonas Vognsen, Bruce Duffie, Per Tjernberg, David Petts, Yannis Frier.

05. Licencia

2016. 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.