

MIL I UNA VEUS

INFORMACIÓN ADICIONAL Y CURRÍCULUMS

CONCIERTOS

OBJETOS PERDIDOS (Lost & Found) 2
JOSÉ IGES CON PILAR SUBIRÀ Y PEDRO LÓPEZ

WILD WORLD 4
DAVID MOSS

PRESENTACIONES

UNA PERSPECTIVA TEÒRICA DE LA POESIA SONORA 5
BARTOLOMÉ FERRANDO

CAMÍ FRESSAT :
ITINERARIS PER LES ESCRIPTURES SONORES CONTEMPORÀNIES 5
EDUARD ESCOFFET

COLECCIONES DE CONSULTA

VOZ Y MÚSICA ELECTROACÚSTICA PARA OCHO ALTAVOCES 6
BARRY TRUAX, HILDEGARD WESTERKAMP Y BEN WILSON

LE SIXTE LIVRE 6

VOZ Y MÚSICA ELECTROACÚSTICA 7
FERRAN CUADRAS / ARSONAL

TEXTSOUND, LINEBREAK Y RADIO RADIO 8

OBJETOS PERDIDOS (Lost & Found)

Esta obra surge en el año en que se conmemoran 90 del nacimiento en Zurich del Cabaret Voltaire, cuna del movimiento dadaísta, cuyas repercusiones en la Historia del Arte siguen aún vigentes. El carácter multilingüe, internacionalista, intermedia “avant la lettre”, irónico, fonetista, iconoclasta y desprejuiciado de sus obras se volcaba en diversos formatos, entre los cuales no era la música el privilegiado. Eso no ha impedido que la fascinación ejercida por Dada en los compositores y artistas sonoros se haya traducido –sobre todo en el caso de los segundos– en un corpus de interés. El último ejemplo ha sido el evento radiofónico internacional “TransDADA Express”, realizado el pasado 17 de enero de 2006 por el grupo Ars Acústica para la Unión Europea de Radiodifusión (UER)

La obra emplea como elementos voz, percusión y transformaciones y reelaboraciones electrónicas en vivo, y materiales diversos reunidos en soporte digital (ficheros de audio en ordenador) y disparados en distintos momentos de su desarrollo. Su duración estimada es de 50 minutos, brumas, neblinas, vientos de cola y aterrizajes de emergencia aparte. En ella la voz no evoca a Dada mediante el canto, sino desde su aspecto sonoro más característico: la poesía fonética, lo que equivale a la verbalización de fonemas desprovistos de contenido semántico. Ello se produce con la referencia a obras clásicas (Karawane, Ursonate) y a autores de dicho periodo (Schwitters, Hausmann, Ball), servidas por la interpretación en vivo o la grabación histórica. En ambos casos, con una descontextualización que, por cierto, preside toda la obra. Pero la voz solista en vivo transita asimismo por textos propios con una temática juguetona, irónica o paradójica que, en su espíritu, también poseen el talante crítico y desprejuiciado de Dada. Y por otros objetos perdidos, contemporáneos de aquellos, asomando por aquí y por allá como presencias: Ramón Gómez de la Serna, la poesía Ultraísta, la onomatopeya futurista, la escritura automática... Unas y otras intervenciones, así como diversos ficheros de audio que se van disparando en momentos puntuales, forman un tejido que, bien dialoga o bien simplemente coexiste con la percusión, que casi siempre aparece tratada electrónicamente como un instrumento híbrido. Diríamos que ésta se despliega en secuencias de modo autónomo, salvo en algunas intervenciones puntuales, y siempre lo hace manejando instrumentos no afinados y algunos deliberadamente “encontrados”. El tercer intérprete maneja la electrónica en vivo, capturando libremente sonidos producidos por los otros dos intérpretes -voz, percusión- y reelaborándolos con diversas técnicas, además de ocuparse de la difusión cuadrifónica de esos materiales y de la percusión. Otro modo de perderse y de encontrar, si se quiere, distinto en estrategia y en resultados, aunque complementario de los otros dos en escena. El resultado de conjunto es el de un discurso discontinuo, que a veces remite al “poema simultáneo” y otras al “collage” -dos inventos dadaístas-, con diversos relojes y vectores funcionando a la vez. Es decir, algo cercano a “un laberinto de tiempo”, en donde los tres intérpretes pueden llegar a ser, según los momentos, amigos, enemigos o indiferentes entre sí.

JOSE IGES

Neix a Madrid el 1951. Enginyer Industrial, Doctor en Ciències de la Informació, compositor i artista intermèdia. Els eixos fonamentals del seu treball creatiu són la interacció d'instruments convencionals amb sons enregistrats i/o electrònica en viu, i l'ús de les nocions “instal·lació” i “intermèdia” tant en treballs en/per a espais concrets com en obres en/per als mitjans electrònics i, en conseqüència, el seu ús particular en el terreny escènic i del llenguatge radiofònic. Ha estat molt productiu tan en el terreny de l'Art Radiofònic, amb obres realitzades per a emissores com ara ORF, RAI, ABC de Sydney, Radio France, YLE, WDR o RNE, com en el de les obres escèniques per a solistes i cinta magnètica i/o electrònica en viu, i també en la creació d'instal·lacions sonores i visuals, performances i concerts intermèdia, on a col·laborat des de 1989 amb Concha Jerez.

Programador de RNE, des de 1985 dirigeix a Radio Clásica l'espai “Ars Sonora”. Entre 1999 i 2005 va ser coordinador del Fòrum Ars Acústica de la UER (Unió Europea de Radiodifusió).

<http://www.joseiges.com>

PILAR SUBIRÀ

Barcelonesa, formada en los conservatorios de su ciudad natal y de Amsterdam, la actividad musical de Pilar Subirà incluye la colaboración regular con formaciones orquestales (O.B.C., Sinfónica del Teatre del Liceu, Orquestra de Cambra d'Andorra, Orquestra de Cambra del Teatre Lliure), el trabajo de la música de cámara (Duo con el flautista Joan Izquierdo, Colours of Sound, Con Tres Cajones...), el trabajo de obras con electrónica en vivo y la realización de recitales de solo-percusión.

Autores como Joan Guinjoan, Gabriel Brncic, Emiliano del Cerro, José Iges, Oriol Graus, Mercè Capdevila, Consuelo Díez, Jep Nuix, Andrés Lewin-Richter y Pedro Barboza, han escrito obras para ella.

Ha actuado en los principales ciclos y festivales de música contemporánea españoles y europeos.

Compagina su actividad de intérprete con la de redactora y locutora de la emisora de radio Catalunya Música.

PEDRO LÓPEZ

Actividad indeterminada: improvisación, recolección de sonidos acústicos o electrónicos para ser después analizados y reproducidos en sistemas complejos de interacción acústica desde instrumentos inventados.

Reciclaje de objetos y utensilios electrónicos despiados de su uso convencional, microfonomización, diseño, vampirización e interpretación de instrumentos electroacústicos. Sistemas MIDI de interacción Análogo-Digital en los entornos shockwave-director, y Max/MSP controlados mediante sensores de ultrasonidos.

Programación multimedia, edición de video digital y CD-ROM.

Creador junto a Belma Martín del dúo Modisti y del Cedi «Centro de Encuentro para el Desarrollo Interactivo». Investigador en pedagogía del autoaprendizaje y aprendizaje en sistemas interactivos.

Organizador del Festival Internacional de Música Improvisada Hurta Cordel (96 y 97), del Symposium Internacional CEDI (98 y 99). Diseño de páginas web y del entorno virtual interactivo <http://modisti.com> en internet. Director de la revista «Hurly Burly».

También ha creado los grupos de Improvisación Zyklus Fases y Scorecrackers.

Colabora con Concha Jerez y José Iges en diversos proyectos en los que (más que nunca) su actividad se diversifica en instalaciones / web (Terre di Nessuno, Net-Opera), conciertos intermedia (La Ciudad, TransParade), etc.

<http://modisti.com/pedro.html>

WILD WORLD

Wild World: Odd objects, extreme voice

Una actuación musical densa, intensa, cómica, palpitante, lírica, misteriosa y excéntrica llena de voces. Es música física de un performer único, uno de los vocalistas más impredecibles de nuestros tiempos. "Wild World" (Mundo Salvaje) investiga en el límite entre ritmo, canción, ruido y el cuerpo humano, combinando experimentos vocales marcados por el lenguaje con ritmos percutivos pervertidos y excéntrica electrónica.

DAVID MOSS

David Moss está a la vanguardia de la nueva música compuesta e improvisada. Es pionero de la forma de concierto solo y ha presentado más de 100 conciertos para solo de percusión y voz por todo el mundo. Primero como percusionista y ahora como cantante y vocalista único, ha colaborado con compositores, directores de teatro y palacios de la ópera de Europa, Japón y los Estados Unidos. Su trabajo durante los últimos veinte años le acredita como uno de los vocalistas más innovadores.

David Moss obtuvo la Beca Guggenheim de sonido y composición en 1991, año en que se trasladó a Berlín como artista invitado de la prestigiosa institución DAAD Berlin.

<http://www.davidmossmusic.com>

UNA PERSPECTIVA TEÓRICA DE LA POESÍA SONORA

Una reflexión sobre la necesidad de la Poesía Sonora.

BARTOLOMÉ FERRANDO

Performer y poeta visual. Estudió música y filología hispánica. Es profesor titular de performance y arte intermedia en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Fundador de la revista Texto Poético. Como performer participa en festivales y encuentros celebrados en Europa, Canadá, México, Japón, Corea y Chile. Expone su poesía visual y concreta en diversas ciudades de España, Italia y Francia. Forma parte de los grupos Flatus Vocis Trío, Taller de Música Mundana y Rojo, dedicados al desarrollo de prácticas creativas situadas a medio camino entre la música, la poesía y el arte de acción. Además de Texto Poético publica el ensayo Hacia una poesía del hacer y el libro teórico La mirada móvil, diversas grabaciones en MC, LP y CD y varios vídeos de performance.

<http://www.bferrando.net>

CAMÍ FRESSAT :

ITINERARIS PER LES ESCRIPTURES SONORES CONTEMPORÀNIES

Hay escrituras no escritas. José Luis Castillejo hace tiempo nos lo dejó claro. Y la escritura es, por lo tanto, un sistema que se puede plasmas de múltiples maneras. El sonido e incluso la recitación en directo son un acto de escritura. O de cosificación del pensamiento. No podemos perder de vista que cuando hablamos de poesía sonora estamos hablando sencillamente de literatura. Sin embargo, una literatura que varía su formato (se separa de nuevo del libro) y que aporta nuevos elementos hasta entonces imposibles, como la simultaneidad de la voz.

Aunque no podemos hablar de poesía sonora antes de los años 50, es evidente que hay un largo recorrido desde los primeros clásicos, pasando por la poesía medieval (eminente oral, eminentemente musical), la poesía barroca (que es la que aportará de verdad los fundamentos de la experimentación poética contemporánea) y los experimentos de las primeras vanguardias (a veces nihilistas, a veces ingenuamente revolucionarias). Estos cuatro recorridos quieren indagar en los orígenes de la poesía sonora y de sus evoluciones, que a menudo tienen relación con aspectos culturales más amplios que la simple experimentación sonora.

a) el espacio barroco: la obsesión por ampliar el campo de batalla

bernard heidsieck, jaap blonk, christof migone, michael lentz

b) la radio dispara: la influencia de las músicas populares

maurice lemaître, anne-james chaton, bpNichol, ide hintze, onophon

c) contra las fronteras lingüísticas

ilmar laaban, paul de vree, enric casasses, américo rodrigues, josep ramon roig

d) ultraecologismo y el advenimiento de los futuros: el final de la civilización del papel

henri chopin, enzo minarelli, xavier sabater

EDUARD ESCOFFET

Poeta y agitador cultural. Ha practicado varias facetas de la poesía (poesía visual, escrita, instalación, poesía oral, acción poética...), siempre con un espíritu de investigación. Últimamente se ha centrado en el trabajo poético sonoro. Cofundador del colectivo Projectes Poètics Sense Títol-propost.org. Editor de revistas como "Sense títol" (1993-1997) y "Ars vituperat". También es responsable de las Edicions de la Cèl·lula (editorial independiente).

Como agitador cultural, ha organizado exposiciones, recitales, festivales y el ciclo Viatge a la Polinèsia (1997-2000). También escribe críticas y artículos en el diario Avui y en otras revistas.

Ha participado en exposiciones colectivas de poesía visual y mail-art. En 1999 participó en la exposición antológica de la Poesía Visual als Països Catalans, organizada por el Centre d'Art Santa Mònica y comisariada por Xavier Canals y J.M. Calleja. Además, el mismo año recibió el accésit del V Premi de Poesia Visual Joan Brossa de Vespella de Gaià. Su trabajo poético es una defensa de la oralidad y del contacto directo con el público. A parte de un gran movimiento dentro de la escena contracultural barcelonesa, ha presentado su trabajo en festivales de poesía sonora de Portugal, Italia y Francia. También ha trabajado como improvisador vocal en la orquesta de Walter Thompson (Nueva York), con Josep-Maria Balanyà y con el DJ Cuit B. En el 2001 recibió la beca de KRTU a la joven creatividad por el proyecto Escriitures de l'Excés, dirigido conjuntamente con Dídac P. Lagarriga.

No hace libros.

<http://propost.org/escoffet/> - <http://propost.org/>

OCTOFONÍAS PARA VOZ: SIMON FRAZER UNIVERSITY

The Sonic Research Studio | Simon Fraser University

<http://www.sfu.ca/sonic-studio/>

BARRY TRUAX

Barry Truax es profesor en la School of Communication y en la School for Contemporary Arts en la Simon Fraser University, donde enseña Comunicación Acústica y Música Electroacústica. Ha colaborado con el World Soundscap Project en la edición del Handbook for Acoustic Ecology y con la publicación del libro Acoustic Communication, que trata todos los aspectos de las relaciones del sonido y la tecnología.

Como compositor, Truax es mejor conocido por su trabajo en el PODX Computer Music System, utilizado ampliamente para la realización de trabajos para cinta magnética así como por aquéllos que combinan la cinta magnética con los intérpretes en vivo o los gráficos por ordenador.

Una selección de estas piezas puede ser consultada en los cedés Sequence of Earlier Heaven. Digital Soundscapes, Pacific Rim, Song of Songs, Inside, Islands, Twin Souls y Powers of Two.

En 1991, su trabajo Riverrun obtuvo el Magisterium en el Prix International de Musique Electroacoustique de Bourges (Francia), una categoría abierta sólo a los compositores con más de 20 años de experiencia. En 1999, obtuvo uno de los Awards for Teaching Excellence at Simon Fraser University.

HILDEGARD WESTERKAMP

Hildegard Westerkamp nació en Osnabrück, Alemania, en 1946 y emigró al Canadá en 1968. Al terminar sus estudios a principios de los setenta, Westerkamp formó parte del World Soundscape Project, bajo la dirección del compositor canadiense Ray Murray Shafer en la Universidad Simon Fraser, en Vancouver. Su implicación en este proyecto cambió todas sus ideas al respecto de la música, la escucha y la producción de sonido. Puede decirse que su carrera como compositora, educadora y artista radiofónica emergió tanto de la experiencia adquirida en el World Soundscape Project como en la Vancouver Co-operative Radio, que la llevaron al trabajo artístico con el sonido ambiental y la Ecología Acústica. Compositores como John Cage y Pauline Oliveros influyeron significativamente en su trabajo.

Fundadora del World Forum for Acoustic Ecology y de la Canadian Association for Sound Ecology, forma parte del comité editorial de Soundscape-The Journal of Acoustic Ecology.

Sus composiciones han sido interpretadas y radiadas en muchos países. La mayor parte de su trabajo compositivo trata aspectos del entorno acústico. Por ello se ha implicado numerosas veces en la realización de bandas sonoras de películas, documentales sonoros para la radio y ha producido programas de radio como Sounwalking y Musica Nova para la Vancouver Co-operative Radio.

En muchas de sus composiciones Westerkamp combina el tratamiento de los sonidos del entorno con la poesía del escritor canadiense Norbert Ruebsaat. También ha escrito sus propios textos para interpretaciones de piezas para texto hablado y soporte electromagnético. Westerkamp ha creado composiciones electroacústicas para localizaciones específicas, como por ejemplo, Harbour Symphony y École Polytechnique. En piezas como por ejemplo The India Sound Journal explora las profundas implicaciones de la transferencia de sonidos de entornos de otra cultura en el contexto de la música contemporánea, la composición electroacústica y arte sonoro norteamericanos y europeos.

BEN WILSON

Ben Wilson es un compositor, músico e improvisador residente en Vancouver. Toca la batería electrónica en grupos como Hospital, Broken Record Chamber y Particle Burn. También toca la guitarra y dirige el quinteto de Jazz "Elk".

Wilson aparece en numerosos cedés y es co-fundador de Noisebludgeon Recordings, un sello independiente que trabaja con música electrónica experimental y noise.

Estudia música electroacústica con Barry Truax y composición en la Simon Fraser University.

LE SIXTE LIVRE

Le sixte livre dit éléctroacoustique de François Rabelais

Suite musical electroacústica.

1994, quinto centenario del nacimiento de François Rabelais, nacido en la Devinère, cerca de Chinon, estudiante en las Universidades de Bourges y de Orleans. Por iniciativa de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) y del Conseil Régional du Centre, Rabelais recibió entonces de forma natural el homenaje de los más grandes, políticos y universitarios, voces autorizadas, voces doctas.

Pero para nosotros, gentes de la música, lo que nos gustaría es escuchar las “voces descongeladas” en un concierto. Nos empleamos en recalentarlas. Por ello, invitados por el GMEB y el Festival Synthèse, compositores franceses y francófonos extranjeros respondieron calurosamente. Tienen por nombre : José Manuel Berenguer (España), Rainer Boesh (Suiza) Sten Hanson (Suecia), Georg Katzer y Ulrich Suesse (Alemania) , Léo Kupper (Bélgica), Phillipe Menard (Canadá) y Françoise Barrière, Pierre Boeswillwald, Joël Hubaut, Michel Redolfi, Daniel Tosi (Francia).

Las concreciones de las voces fueron extraídas por Christian Clozier de Gargantúa, Pantagruel, Tercer libro y Cuarto libro. Todas parecían hechas para la voz de René Zosso. Se reagruparon en temas y después se propusieron a los compositores. La magnífica dicción de René Zosso fue la base de la elaboración de las músicas.

Algunos realizaron obras para soporte, mezclando la voz congelada de René Zosso con la música, otros le hicieron interpretar los textos en escena. De esta forma, cada compositor -impregnándose de la lengua rabelésiana, de sus sonoridades, de sus juegos de palabras, de la cátedra del francés antiguo, de las invenciones y del verbo jubiloso de Rabelais- construyó su propio proyecto a partir del tema y los textos que le inspiraban más especialmente, abriendo perspectivas inesperadas sobre la obra de Rabelais.

Cada música toma así formas y contenidos diversos :

- de la cantata a la música programática, de la poesía sonora al arte radiofónico, del teatro musical a la producción en vídeo.
- de la misa a las bufonadas, de los juegos de palabras al fresco musical, de la epopeya a la meditación filosófica, a la fantasmagoría de Rabelais.

Todas juntas construyen el homenaje de unos compositores del siglo xx a este autor inmenso que tomó parte en la lucha contra el oscurantismo de la Edad Media y que está considerado como uno de los fundadores de la literatura romántica europea.

En ese fin de siglo tan paradójico como contrastado, era particularmente oportuno e interesante ofrecer al público -en el marco de un Festival enteramente dedicado a las nuevas músicas y después en conciertos en el Instituto de Bourges- una forma de redescubrimiento del pensamiento y del verbo rabelésiano, a través de un conjunto de piezas tan actuales en su factura como en su estilo.

Algunos compositores realizaron la música en su propio estudio, otros en el GMEB. Todas fueron estrenadas en el 24º Festival “Synthèse” en el Palais Jaques Coeur los días 7 y 8 de Junio de 1994. Las obras presentadas en este CD son las más sonoras y menos visuales, edición obliga.

Esta suite musical fue seguidamente interpretada en numerosos festivales en Francia y otros países (Niza, Perpignan, Wroclaw) y en giras y conciertos del Instituto en Tours, Abbaye de Seuilly, Chateau d’Ainay, le Blanc... con el soporte del Conseil Régional du Centre.

MÚSICA ELECTROACÚSTICA I VEU

Selección de ocho piezas de música electroacústica y voz a cargo de Ferrán Cuadras de Arsonal.

- **Milton Babbitt:** “Philomel” (1964)
- **Lars-Gunnar Bodin:** “Clouds” (1972-76)
- **Michel Chion:** “Le Prisonnier du Son” (1972-91)
- **Francis Dhomont:** “Sous le regard d’un soleil noir” (1979-81)
- **Roger Reynolds:** “The Palace (Voicespace IV)” (1980)
- **Robert Normandeau:** “Le Renard et la rose” (1995)
- **Daniel Teruggi:** “Fugitives Voix” (1997)
- **Trevor Wishart:** “Globalalia” (2004)

FERRAN CUADRAS

Ferran Cuadras (Tarragona, 1967). Licenciado en derecho y responsable desde 1998 de arsonal, una iniciativa empresarial cuyos cometidos son la promoción y difusión de la obra de un amplio abanico de compositores y artistas sonoros por medio de la distribución y venta de grabaciones y publicaciones. Ha dirigido diversas sesiones de estudio sobre algunas de las manifestaciones del denominado arte sonoro. Colabora habitualmente con diferentes colectivos y entidades comprometidas, de una manera u otra, con la difusión de las nuevas formas de experimentación musical y sonora.

TEXT SOUND

Es un conjunto de trabajos en diversas lenguas de Charles Amirkhanian, Jacques Bekaert, William Burroughs, Henry Chopin, BobCobbing, J. A. da Silva, Hugh Davies, Sten Hanson, Lars-Gunnar Bodin, Ake Hodell, Bengt Emil Johnson, entre otros poetas, pensadores, escritores y filósofos.

RADIO RADIO

Es una serie de 16 emisiones de radio de cuarenta y cinco minutos, en Inglés. Martin Spinelli presenta conversaciones e interpretaciones de una serie de productores de radio innovadores, poetas sonoros y artistas sonoros en respuesta a la pregunta de si queda espacio para la experimentación poética en la radio. Se trata de Gregory Whitehead, Stephen Erickson, Jennifer & Kevin McCoy, cris cheek, Charles Bernstein, John Oswald, Bob Cobbing, Christof Migone, Michael Basinski, Sianed Jones, Piers Plowright, Paul D. Miller (a.k.a DJ Spooky), Lawrence Upton, Bufffluxus y Jane Draycott & Elizabeth James.

LINEBREAK

Ganador del CASE Award for Radio Programming de 1997, es una serie de programas del Electronic Poetry Center de Nueva York, de media hora de duración, con algunos de los escritores y artistas más inteligentes e innovadores de este momento. LINEbreak presenta una amplia muestra de autores de muchos lugares. Desde novelistas y guionistas regularmente presentes en las páginas de cultura de la prensa hasta poetas revolucionarios y de vanguardia, performers y videoartistas a menudo maltratados por los medios importantes : Cecilia Vicuña, Dennis Tedlock, Ray Federman, Lance i Andrea Olsen, Ted Pearson, Sherwood Lazier, Lyn Hejinian, Ron Silliman, Robert Creeley, Jena Osman, Fiona Templeton, Steve Mcaffery, Peter Straub, Carla Harryman, Paul Auster, Jackson MacLow, Bruce Andrews, Luci Tapahonso, Ben Yarmolinsky, Karen Maccormack, Ben Friedlander, Barbara Guest, Madeline Gins, Susan Howe, Hannah Weiner, Leslie Scalapino y Jerome Rothenberg. Esta serie de programas fue acogida y coproducida por el maestro Charles Bernstein y Martin Spinelli.