

Curatorial > SONDES

Amb aquesta secció, RWM continua una línia de programació destinada a explorar el complex mapa de l'art sonor des de punts de vista diferents organitzats en cicles de comissariat.

SONDES arrenca de les contraposicions conceptuals de Marshall McLuhan per a analitzar i exposar com la recerca d'un nou llenguatge sònic es va accelerar després del col·lapse de la tonalitat del segle XX. La sèrie observa les diferents sondes i experiments que es van llançar al llarg del segle passat a la recerca de nous recursos musicals i d'una nova estètica per a adequar la música a un món transformat i desorientat per la tecnologia.

A càrrec de Chris Cutler.

Continguts del PDF:

- 01. Llista de temes
- 02. Notes
- 03. Crèdits
- 04. Agraïments
- 05. Llicència

A principis dels setanta, Chris Cutler va co-fundar The Ottawa Music Company –una orquestra de 22 compositors de rock– abans d'incorporar-se a les files del grup experimental britànic Henry Cow. Posteriorment va co-fundar diversos grups amb membres de diferents nacionalitats, com ara Art Bears, News from Babel, Cassiber, The (ec) Nudes, p53 i The Science Group, a més de ser membre permanent de les bandes americanes Pere Ubu, Hail i The Wooden Birds. D'altra banda, Cutler ha participat en nombrosos projectes teatrals, cinematogràfics i radiofònics, i segueix col·laborant amb Fred Frith, Zeena Parkins, Jon Rose, Tim Hodgkinson, David Thomas, Peter Blegvad, Daan Vandewalle, Ikue Mori, Lotte Anker, Stevan Tickmayer, Annie Gosfield i els compositors espectralistes Iancu Dumitrescu i Ana Maria Avram. També és membre permanent dels grups The Bad Boys (Cage, Stockhausen, Fluxus...), The Artaud Beats i The Artbears Songbook.

Entre els seus projectes recents destaquen encàrrecs per a la ràdio, diverses bandes sonores, peces per al Hyperion Ensemble, Signe de Trois per a sistema multi-canal, un projecte d'un any de durada de paisatges sonors diaris per a l'emissora londinenca Resonance FM i p53 per a orquestra i solistes. És el fundador i director del segell independent ReR Megacorp i del servei de distribució artística Gallery and Academic, editor de les antologies *Unfiled*, i autor de *File Under Popular*, a més de molts altres articles publicats en setze llengües. Durant un temps va formar part del professorat de la Museum School a Boston i imparteix classes arreu del món sobre temes relacionats amb la música i la teoria.

www.ccutler.com/ccutler

SONDES #17.2

Auxiliars

Auxiliars recopila materials relacionats amb cada episodi de SONDES per oferir una visió més àmplia i immediata del tema tractat. Són una mostra, més que un vehicle d'escolta profunda; una pista del que es podria trobar investigant més a fons, i per això la majoria són fragments editats de peces més llargues. La idea és també mirar de donar el mateix protagonisme al perifèric i al central, per evitar privilegiar el que se sol considerar seriós per damunt dels anomenats gèneres populars. Aquest nou auxiliar es rebolca pel gamelan, s'endinsa en la percussió expandida per acabar deambulant per camins exòtics.

01. Llista de temes

00:00 Gregorio Paniagua, "Anakrousis", 1978

00:04 Lou Harrison parlant (fragment), 1987

Enregistrament d'una entrevista amb Lou Harrison proporcionada amablement per Bruce Duffie, locutor veterà i productor de WNIB, Classical 97 a Chicago. L'entrevista completa es troba a: www.bruceDuffie.com/harrison6.html

01:55 Philip Corner, "Gamelan Adagio" per a quartet d'angklungs (fragment), 1981

Corner va estudiar amb Henry Cowell, Otto Luening, Dorothy Taubman i Olivier Messiaen i va ser membre fundador de Fluxus. El seu repertori conté moltes peces per gamelan i forma part del conjunt Gamelan Son of Lion de Barbara Benary des de 1976.

02:30 Philip Corner, "Gamelan II: Number Measure Increase Downward" per bonangs i veu (fragment), 1975

03:09 Philip Corner, "Gamelan Concert! 0" per a clavicordi, gambang i conjunt de gamelan (fragment), 1981

04:05 György Ligeti, "Galamb Borong" (fragment), 1994

Aquesta peça forma part dels influents *18 Études* que Ligeti va escriure entre 1985 i 2001 per explorar tècniques i plantejar problemes i nous conceptes per a piano. L'autor va dir que a "Galamb Borong" es va inspirar en el gamelan. És el setè de la sèrie, que apareix al principi del segon llibre.

06:15 Balinaises Chahutations, "La Java des Grenouilles" (fragments), 2007

Durant un viatge a Bali el 2002, Hélène Marseille i Bertrand Baker van descobrir el gamelan i en van enviar setze exemplars cap a França, on els van utilitzar l'any següent en un espectacle de teatre de carrer. El 2006 es van creuar amb el col·lectiu marsellès Grand Ruckus en un concert benèfic i tots dos grups van decidir treballar junts, barrejant recursos occidentals, orientals, electrònics i acústics.

08:14 Henry Cowell, "Pulse" (fragment), 1939

Va ser Cowell qui, impartint el seu curs titulat "World Music" durant els anys trenta, va descobrir el gamelan a diversos compositors, entre ells Lou Harrison i John Cage. Una figura fonamental en la música experimental del segle XX, Cowell va ser un innovador en molts camps. "Pulse", dedicada a Cage, la va escriure mentre complia condemna a la presó de Sant Quentin per càrrecs d' "immoralitat". Escrita en 7/8, la peça barreja percussió afinada i sense afinació, oriental i occidental.

10:49 Dede Aldrian, "Sudanese Metal Gamelan" (fragments), data desconeguda, però relativament recent

Dede Aldrian és un guitarrista d'Indonèsia, arranjador i compositor, que treballa a més com a enginyer de so al Pyramid Post Studio a Jakarta.

[Philip Corner]

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

D'aquesta exquisida peça, Jon Myers explica (correspondència personal) "...quatre intèrprets de metal·lòfon toquen i repeteixen el mateix cicle de vint cops, a velocitats lleugerament diferents. La relació dels seus tempos és 6:7:8:9. Cada vegada que un dels quatre cicles es reinicia, es toca un gong. Al llarg de la peça s'afegeixen pauses de mica en mica en una part de cada intèrpret, que serveixen per disminuir la densitat rítmica, permetent al mateix temps, idealment, més abstraccions melòdiques i caòtiques. Tenia en ment el concepte d'"irama" de la música de Java, en la qual el mateix cicle es pot moure de manera gradual i lliurement entre moltes velocitats diferents. A més de l'inevitable augment de l'entropia, de la pèrdua de manxa progressiva d'una caixa de música o l'esvaïment de la primera explosió de l'amor. 'Diffusion' es va estrenar a la Freer Gallery of Art de l'Smithsonian de Washington DC el novembre de 2013, i va ser enregistrada el maig de 2014 al Mills College d'Oakland, Califòrnia. La peça està dedicada a Emily Pontecorvo".

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

Ja hem trobat diverses interpretacions de la crucial "In C" de Terry Riley en altres episodis, i aquí en tenim una altra, en aquesta ocasió per gamelan i supervisada pel compositor britànic Daniel Patrick Quinn (que es va retirar als 29 anys). Enregistrada a Jakarta amb vuit destacats intèrprets de gamelan de Java. Segueix el mètode d'"In C" més que la lletra de la partitura.

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

Nascut l'any 1947, Jo Kondo va estudiar amb Yoshio Hasegawa i Hiroaki Minami a Tòquio, i va estar molt influït per Cage i l'Escola de Nova York. En el context de la música contemporània va escriure sovint per a instruments inusuals. "Under the Umbrella" és un encàrrec de Toru Takemitsu per 25 esquellots sense afinar i va ser estrenada pel quintet de percussió canadenc Nexus.

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

Un bateria de jazz nord-americà que va treballar amb Fred Astaire, Gerry Mulligan, Lester Young, Lena Horne i Count Basie, abans de fundar el famós Chico Hamilton Quintet el 1955 amb la instrumentació inusual, aleshores, de cello (el llegendari Fred Katz), flauta (Buddy Collette), guitarra (Jim Hall), baix i bateria. Imaginatiu i reflexiu a la bateria, Hamilton estava més interessat en el timbre i en l'estructura dels seus solos que en la velocitat o en acabar bastonejant tots els seus platerets de manera frenètica. En aquest enregistrament de 1959 es limita en gran part a la muntura de les seves caixes.

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

Un bateria de jazz de Chicago que va tocar amb Ahmad Jamal, Sonny Rollins, Art Farmer, Roland Kirk, Charlie Mingus, Gene Ammons i molts més. El que escoltem aquí és una tècnica molt poc comuna que consisteix a flexionar un platet força fi durant un solo en un concert amb Art Farmer.

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

Un altre baterista nord-americà, Hemingway ha treballat en tot l'espectre del jazz contemporani. Va passar onze anys amb Anthony Braxton i ha estat al capdavant de diversos conjunts propis. Aquí l'escoltem mirant d'esprémer al màxim un únic platet.

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

Nascut el 1928, Siegfried Fink era un percussionista alemany, mestre i director de la reconeguda Studio für Perkussion a Würzburg. Aquesta peça, per a set intèrprets, utilitza exclusivament percussió de l'Amèrica Llatina.

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

Convocats per Francis Ford Coppola per crear atmosferes per a la pel·lícula *Apocalypse Now*, la secció de percussió de Grateful Dead, Mickey Hart i Billy Kreutzmann (també coneguts com The Rhythm Devils) van convidar altres músics (no necessàriament percussionistes) com Airtò Moreira, Michael Hinton, Flora Purim i Phil Lesh, per respondre en temps real a la projecció de la pel·lícula utilitzant tot allò que volguessin d'una àmplia gamma d'instruments de percussió especialment construïts, agrupats d'acord al seu color tonal i ordenats en "camins laberíntics" al voltant d'un enorme estudi. Un exercici de composició tímbrica.

[Yoshimi P-We]

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

Una banda japonesa formada per Yoshimi P-We (Yokota) de The Boredoms l'any 1997, que actualment treballa amb un conjunt de gamelan japonès. Això és del seu CD *Gamel*.

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

Un dels grans pioners de la guitarra elèctrica i de la guitarra instrumental, Terry (tal com era conegut) va anar per davant de la resta durant els anys cinquanta i seixanta, encara que mai se li va concedir l'atenció massiva i el respecte que es mereixia fora del seu país d'origen. No només és un gran guitarrista amb una aguda sensibilitat per al rock: a més va desenvolupar el seu propi estil virtuós, basat en part en les tècniques de shamisen tradicionals, que va aplicar en àlbums que anaven des de les versions en clau rock de música popular japonesa minyo, fins a les versions del repertori clàssic occidental. I en tots dos casos va mantenir més o menys la mateixa actitud. Encara està en actiu.

Gregorio Paniagua, "Anakrousis", 1978

02. Notes

Sobre la durada i els talls

L'objectiu d'aquests programes és proporcionar una visió pràctica de les sondes analitzades. Normalment, això implica extreure fragments breus de peces musicals més llargues. I això, per descomptat, compromet la integritat i altera el context inherent als treballs originals. En algunes ocasions també he unit diferents seccions d'una mateixa peça per il·lustrar millor el tema. Per tant, els exemples que sonen als programes no es poden de confondre amb les pròpies obres. Sempre que veieu la paraula "fragment" després d'un títol en la transcripció del programa, es tracta d'un exemple, no de la composició tal com va ser concebuda i dissenyada. Si alguna cosa us crida l'atenció, sisplau, aneu a l'original.

Notificació

Si voleu rebre un avís quan publiquem una nova sonda, envia un correu a remegacorp@dial.pipex.com amb "Probe Me" a l'assumpte.

03. Crèdits

Gravat a Studio Midi-Pyrénées. Enginyer de so: Bob Drake.

04. Agraïments i llicència

Gràcies a Jon Myers, Jonas Vognsen, Bruce Duffie, Per Tjernberg, David Petts, Yannis

05. Llicència

2016. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells discogràfics. Ràdio Web MACBA és un projecte de recerca i divulgació sense ànim de lucre. S'han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels drets d'autor. Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, serà corregit en la mesura possible.