

4º COLOQUIO INTERNACIONAL "EL PORVENIR DEL PAISAJE"
6º CONGRESO INTERNACIONAL ESPACIOS SONOROS Y AUDIOVISUALES
“Paisaje y Sostenibilidad: escuchando la diversidad”

Concierto: EL LABORATORIO DEL ESPACIO 2022

Jueves 13 de octubre de 2022, 19:30

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Auditorio 400
Madrid, España

Entrada libre hasta completar aforo

PROGRAMA

Andrew Lewis	<i>Skyline</i> ** 8 canales	9'29"
George Rahi	<i>Wake</i> ** 8 canales	13'31"
Ricardo Durán Barney	<i>¿Qué chingados es el tiempo</i> ** 8 canales y vídeo	10'10"
Ricardo Atienza	<i>Jardin de Délices</i> * 8 canales	11'14"
Guillermo Lorenzo	<i>PAISaje</i> * 2 canales	3'06"
Edson Zampronha	<i>Memoria Irreal sobre Ola</i> * 5 canales	8'35"
Pablo Magne	<i>REM</i> ** 2 canales y vídeo	9'40"

Ralph Killhertz, dirección técnica y difusión de sonido

Adolfo Núñez, difusión de sonido

* *Estreno mundial*

** *Estreno en España*

En este concierto se presentan obras electroacústicas, solas o acompañadas de vídeo, para un sistema envolvente de sonido de dos a ocho canales. Las piezas son el resultado de una convocatoria previa para compositores y artistas sonoros que de searan mostrar sus creaciones inspiradas en los temas del Congreso. De un total de setenta y ocho obras recibidas, se seleccionaron las siete presentadas en este concierto de música electrónica que abarcan diversas tendencias como son la acústica, el paisaje sonoro, la instalación, lo conceptual, la electrónica o el ruidismo.

Andrew Lewis *Skyline*

The Blackbird's song: immediately accessible and impenetrably complex; transcending cultural and historical context; performed daily and free of charge, in the grandest gardens and the bleakest urban slums; a single line and a complex web of counterpoint; endlessly inventive and always repeating itself; completely original and so well known; the peace of a garden and the irrepressible joy of creativity; a music that belongs to all and is owned by none.

Skyline was realized in 2016 in the Electroacoustic Music Studios of Bangor University (Wales, UK) and premiered on October 20, 2016 at Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor. It was awarded first prize in the 2017 Destellos Competition, Mar del Plata (Argentina). *Skyline* includes recordings of Bangor University's Crossley-Holland collection of pre-Columbian Mexican wind instruments. My thanks to Susan Rawcliffe (flautist) and Scott Flesher (recording supervisor).

Andrew Lewis studied composition with Jonty Harrison at the University of Birmingham, England, where he was one of the founding members of BEAST. He is currently Professor of Music at Bangor University, Wales, where he teaches composition and directs the Electroacoustic Music Studios. His music is concerned with the materiality of sound, and often uses technology in its realisation and performance.

Notable prizes, awards and mentions include Bourges ‘Euphonie d’Or’ France, PRS Prize UK, Stockholm Electronic Arts Sweden, Prix Ars Electronica Austria, Noroit France, Hungarian Radio, ARTS XXI Spain, CIMESP Brazil, Music Nova Czech Republic, Destellos Argentina.

His music has been commissioned and performed by numerous artists, including the BBC National Orchestra of Wales, Opéra orchestre national de Montpellier, Duo Contour, Ensemble Cymru, Ensemble Mise-En, the Kreutzer Quartet, Psappha, Uproar, Elinor Bennet, Jane Chapman, Wendy Holdaway, Yoshikazu Iwamoto, Gerald Garcia, Phillip Mead, Xenia Pestova, Carla Rees, Heather Roche and Vivienne Spiteri. Numerous recordings are available, including two collections of his works *Miroirs obscurs* and *Au-dèla* (empreintes DIGITALes) and *Schattenklavier* on *Shadow Piano* (Innova).

He is married with four grown-up daughters, and lives in Bangor, North Wales.

<http://www.andrewlewis.org.uk>

http://www.electrocd.com/en/bio/lewis_an/discog/

<http://composersedition.com/composers/andrewlewis>

George Rahi

Wake

In the foreground one hears an early morning field recording of the Bloedel Floral Conservatory, a tropical plant and bird sanctuary in Vancouver, unceded Coast Salish territories, Canada. As an artificial ecology, the sanctuary’s glass dome setting complicates notions of listening to ‘nature’ by staging an otherwise impossible dawn chorus sung by bird species from all over the world. Built in 1969, the dome’s

architecture serves to transport visitors into a fabricated tropical landscape and signals an emerging practice of virtuality and mimesis in the built environment. While gardens may represent a space for contemplation and respite, serving as a utopian container for our connections with the more-than-human world, always close by are the more fraught relations of extraction, sacrifice, and control of other peripheral landscapes. In this light it is perhaps less ironic that the Bloedel Floral Conservatory was initially funded by a donation from the Macmillan Bloedel Lumber Company, a forestry company responsible for clear cutting many old-growth forests across British Columbia.

The harmonic structures, drifting motions and anomalous textures folded within the dawn chorus recordings serve to mirror the synthetic ecology of the conservatory. Sonically, my process sought to draw parallels between the immersive goals of multichannel sound systems and the perceptual qualities of experiencing artificial environments. By imagining a sonic realm to bridge these two environments, the work's diffusion temporarily animates these distant geographies and sound worlds, inviting listening to a 'second nature'; the landscapes and materials of the earth transformed by human activity. Work composed in 2022.

George Rahi (b 1987, Philadelphia) is an artist based in Vancouver, unceded Coast Salish territories. His work spans installation, instrument making, composition, solo + ensemble performance, and works for radio, theatre + public spaces. Recent presentations have included Artificial Sonification (Matera), SPEKTRUM (Berlin), Kunst-Station Sankt Peter (Cologne), Fusebox Festival (Austin), Vancouver New Music, and Regenerative Feedback Festival (Rotterdam), among others. He has been an artist in residence at EMS in Stockholm (2019), Locus

Sonus Research Group in Marseille (2021), and hcma architecture in Vancouver (2022). He holds an MFA from Simon Fraser University.

Ricardo Durán Barney *¿Qué chingados es el tiempo*

¿Qué chingados es el tiempo? Una obra inspirada a partir de la fascinación por el peculiar paisaje sonoro encontrado en un viaje realizado a la localidad de Buitrago de Lozoya, en la Comunidad de Madrid.

Sus paisajes naturales de gran belleza, su arquitectura medieval con su gran muralla en combinación con elementos del siglo pasado, como lo es un reloj en lo alto de la torre Albarrana, fueron causa de una reflexión sobre qué es el tiempo y en las formas en que este se muestra a través de una variedad de combinación de elementos antiguos y actuales que conforman este grandioso espacio sonoro.

Así pues, en la obra convergen sonidos de aves, agua, motores, brisa, automóviles, campanas, gente, etc., colocando un sonido como el hilo conductor de esta obra, un tic-tac de reloj, específicamente el de la torre de Buitrago, entre imágenes de vías ferroviarias, paisajes naturales, es también recurrente la imagen de este reloj de la torre en el video. Compuesta en 2020.

Ricardo Durán Barney. Compositor, instrumentista y artista sonoro, mexicano-español. Sus obras comprenden piezas para instrumento solista, para ensambles, orquesta, obras electroacústicas, música mixta con soporte fijo y electrónica en vivo e instalaciones sonoras, las cuales se han presentado en importantes festivales internacionales en el mundo.

Ha obtenido diferentes premios y becas entre los cuales

se encuentran, Beca Jóvenes Creadores del FONCA 2013, México, seleccionado con la obra “N4CH2” dentro de una convocatoria competitiva del festival “MusicArte Festival de música contemporánea” en Panamá, 3er lugar con la obra “KVAR” en el concurso, International Composition Competition “Amici Della Musica di Cagliari” Italia, 2015, “ALRISHA” obra prenombrada y seleccionada para ser publicada por la editorial MatchingArts en el concurso, 2nd Keuris Composers Contest, Países Bajos, 2016. Actualmente es beneficiario del Programa Sistema Nacional de Creadores de Artes 2020 – 2022, del FONCA (Sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales)”.

Ricardo Atienza *Jardin de Délices*

Jardin de Délices nace del espacio sonoro del antiguo Claustro de los Jerónimos en Madrid, actual Museo del Prado. Este espacio ha sido medido acústicamente, modelizado gráficamente y finalmente *auralizado*. El estudio se ha interesado no sólo por su realidad presente, sino también por su configuración histórica como Claustro monástico, así como por otras posibles variaciones imaginarias de su estado y características de difusión (e.g. superficies cubiertas por un material absorbente, o por un muro vegetal, etc.). Se han multiplicado igualmente los puntos de escucha en términos de distancia, ubicación y direccionalidad con el objetivo de describir las calidades sonoras de este espacio singular en términos de transparencia y profundidad.

Estas respuestas sonoras y realidades múltiples han sido aplicadas a continuación a una serie de materiales sonoros acústicos (grabados en estudio) y electrónicos (sintetizados vía algorítmica) capaces de retratar sensorialmente sus espacios de difusión. El resultado es un fresco sonoro en tres partes que quiere poner a prueba y expandir nuestra experiencia cotidiana del espacio sonoro al confrontar realidades acústicas no siempre compatibles o incluso físicamente posibles.

Obra realizada en Ambisonics, exportada a 8 canales para su difusión en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía. Realizada en 2022. Ricardo Atienza es artista sonoro, investigador y arquitecto. Profesor de Arte Sonoro en Konstfack University of Arts, Crafts & Design, Estocolmo. Ricardo centra su trabajo en la experiencia situada del lugar, en las múltiples interacciones corporales, sociales,

sensoriales y sensibles que establecemos con nuestros entornos cotidianos. El sonido, como experiencia cualificada del lugar, constituye a la vez una herramienta y un material de exploración para abordar la complejidad de nuestros espacios y situaciones cotidianas. Los procesos de investigación resultantes adoptan métodos interdisciplinarios y diversos formatos de presentación pública: instalaciones sonoro-espaciales, intervenciones in situ en el espacio público, composiciones electroacústicas y radiofónicas o piezas de diseño sonoro, entre otras.

Guillermo Lorenzo *PAISaje*

PAISaje registra sonidos urbanos producidos delante del estudio del autor en el transcurso de tres años, a través de dos micrófonos instalados a ambos lados de la fachada, logrando paradójicamente un paisaje de lo artificial o de la actividad humana, es decir, de la cultura, en oposición al paisaje natural.

Esta obra pretende desempeñar la función que tendría la «arqueología sonora» de un lugar, al cosechar los registros acústicos reales. La ordenación de la materia auditiva construye el «PAISaje» sonoro, conformando intencionalmente una pieza musical de forma

triangular, con un clímax central y un emotivo colofón de pasos militares en formación.

La diversidad sonora incluye militares desfilando, mendigos pidiendo, jueces hablando a hurtadillas, vendedores de drogas a funcionarios, bandas militares, procesiones, fiestas, botellones, helicóptero volando, etc.

Las características de esta pieza vienen determinadas por el urbanismo de la plaza delimitada principalmente por una iglesia católica, un palacio de justicia y un colegio de abogados. Las experiencias del autor en el espacio descrito vuelcan en los recursos sonoros de la obra un velo inaudible relativo a la corrupción endémica.

Se concibe la cultura (y su sonido) como vía esencial de comunicación, siendo el «país» la unidad territorial en la que se produce una comunicación dispersa que, no obstante, genera un sentimiento de comunidad. La religión como búsqueda interna, el sistema judicial como solucionador de conflictos, y la política como engranaje aglutinador de dispositivos sociales, acentúan la idea de «nación». Pero quien viola la ley viola el acuerdo de paz social.

Esta obra se estrena hoy, fue compuesta en 2005 y publicada en el CD AMEE 20, «20 Aniversario de la Asociación de Música Electroacústica de España».

Entre los creadores grancanarios sobresale por su personalidad e incesante producción Guillermo Lorenzo (1961), quien a sí mismo,

como artista e individuo, se define como «explorador inter(IN)disciplinario». Formado de manera autodidacta, desde hace más de treinta años ha desarrollado su obra en diferentes disciplinas, principalmente en los territorios de la acción sonora y la performance, siendo pionero en el uso de nuevas tecnologías.

Su sistema de trabajo parte de la experimentación a nivel personal para mostrar al público un resultado artístico, y no solo un producto de laboratorio o de un determinado programa informático. Sus creaciones surgen de un complejo proceso caracterizado por insólitos argumentos conceptuales reflejados en los títulos/juegos de palabras de especial significado para él, y por el diseño de procedimientos que manipulan el sonido a su voluntad, confiriéndole si es su deseo un tratamiento a veces más plástico que compositivo.

Muchas de sus obras son sucesos puntuales que se difunden de manera diferente a la que se crea, pues difícilmente se reharán con posterioridad. Es por eso que gran parte de su producción se mantiene al margen de las líneas habituales de difusión de la obra de arte (museos, galerías, salas de concierto...) y, en consecuencia, de las corrientes comerciales.

Ha participado en las jornadas «Espacios Sonoros» (CAAM, 2003); en RNE/EBU con un concierto-performance radiofónico y de net.art (2005); en MASE (2006), y en el proyecto «Islas Resonantes» (2012) con la suite electroacústica Nido de Estrellas Atlánticas, entre otros.

«ARTículum», a modo de currículum, en www.guillermolorenzo.com.

Edson Zampronha *Memoria Irreal sobre Ola*

Esta obra explora la ambigüedad entre paisaje sonora y música, y oscila entre una y a la otra relacionando sonidos de la naturaleza y de la cultura humana. Sonidos de pájaros, barcos, olas, viento, voz humana y sonidos sintéticos son como figuras escuchadas por su valor referencial o por su valor musical: un momento un sonido puede ser escuchado como un pitido de barco, y después como una nota musical que crea un

intervalo con otro sonido. Estas dos formas de escucha se interrumpen delicadamente, creando una narrativa con sutiles giros entre música y paisaje sonoro, entre espacio musical y espacios físicos, reales e imaginarios, que luego vuelven a sonar como música. Obra compuesta en 2010 aquí se estrena su revisión realizada en 2022.

Edson Zampronha ha sido galardonado con dos premios de la *Asociación de Críticos de Arte de São Paulo* (Brasil) y ha sido el vencedor del *6º Premio Sergio Motta*, el más importante en Arte y Tecnología de Brasil, por la instalación sonora *Atractor Poético* realizada

con el Grupo SCIArts. En 2017 ha sido Compositor Homenajeadado del *IV Festival de Música Contemporánea Brasileña* por el conjunto de su obra.

Ha recibido encargos de diferentes grupos e instituciones, como del *Museo para las Artes Aplicadas* en Colonia (Alemania); de la *Fundación de la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo - OSESP* (Brasil); del *Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras - CMMAS* (México), y de la *Bienal de Música Brasileña Contemporánea - FUNARTE* (Brasil). Su catálogo incluye más de 100 obras para orquesta, banda sinfónica, ópera, coro, balé, instalaciones sonoras, música electroacústica, música de cámara y música para cine y teatro.

Sus composiciones están incluidas en cuatro álbumes monográficos (*Sensibile, Modelagens, S'io Esca Vivo y Sonora*) y en otros diversos álbumes lanzados por diferentes sellos. Es autor del libro *Notação, Representação e Composição* y de más de 30 artículos académicos publicados. Es Doctor en Comunicación y Semiótica – Artes, por la Universidad Católica Pontificia de São Paulo. Es Profesor Titular en la Universidad de Oviedo.

Pablo Magne *REM*

Este videoarte fue creado basándose en la creación sonora del compositor argentino Ricardo de Armas. REM es una obra donde conviven sonidos concretos, abstractos y citas que se transforman en una partitura para trabajar en cruce con materiales visuales basados en archivos fílmicos transferidos a formato digital y reciclaje de videos producidos y mezclados en sistemas analógicos obsoletos. La creación musical se basa en grabaciones de campo, diseño sonoro, citas de la poeta Rocío Cerón y a los compositores Carl Nielsen y Henrik Górecki.

El título remite al sueño REM (Rapid Eye Movement), que es el vehículo de expresión de la obra. Transitar un viaje sonoro intrigante a través de una de las fases del sueño humano, caracterizada por la presencia de movimientos oculares rápidos, aparentemente conectados con lo onírico y la pérdida del tono muscular, como paradigma del presidio real. El sentido de la impotencia y la absoluta incapacidad de reacción frente a una distorsionada sucesión de momentos presentes y pasados. El planteo del instante fugaz y el manejo de la tensión, son utilizados de manera aleatoria e intencional, creando un contraste entre los recuerdos apacibles y la vorágine perdurable que se desencadena en la fase REM; todo aquel pasado continúa viviendo en el interior de ese individuo cuyo nombre se desconoce y que no puede despertar antes de darse cuenta que su pesadilla transcurre en una noche interminable.

Cineasta, fotógrafo, diseñador gráfico, músico y productor audiovisual nacido en Buenos Aires, Argentina. Pablo Magne se inició como artista plástico y luego enfocó su investigación en audiovisuales,

experimentación sonora, diseño de imagen y música electrónica. Su obra audiovisual se compone de una decena de cortometrajes multipremiados. Dos veces ganador del Excellence Award en el JVC Tokio Video Festival. Reconocido internacionalmente como artista digital, diseñador gráfico y fotógrafo para álbumes de artistas icónicos del género electrónica y experimental. Como videoartista, colabora junto a compositores en la creación de performances audiovisuales y videoartes; especializándose en el cruce de lenguajes y la improvisación libre.

Obras Destacadas y Colaboraciones:

“Amusia” (Argentina) - Visuales para la ópera escénica de Jorge Sad Levi.

“Soundscrap” (Argentina) - Colectivo de investigación y creación en cruce de lenguajes e improvisación libre, junto a Natalia Cappa y Lucas Werenkraut.

“Six Thousand Miles” (Argentina-España) - Videoarte con arte sonoro de Stahlfabrik.

“Ensamble Nativo Experimental” (Argentina) - Colectivo de creación audiovisual basado en la cultura ancestral americana, junto a Lucas Eduardo Ávila, Germán Meira, Martín Brandán y Fabiana Martínez.

“El Espíritu de los Tiempos” (Argentina-España) - Videoarte con creación sonora de Lucius Works Here.

“Postales Improvisadas II Miniaturas Sonoras” (Argentina) - Videoarte para obras de Ana Foutel y Pablo Bas.

“Lo Nuevo es la Memoria Radiante del Pasado” (Argentina) - Videoarte para la obra compuesta por Jorge Sad Levi.

“In Heaven Everything is Fine” (Argentina-España) - Videoarte para la obra homónima de Germán Alonso, interpretada por Sigma Project.

Ralph Killhertz, dirección técnica y difusión de sonido

Compositor experimental, artista sonoro y creador de nuevas tecnologías. Apasionado del sonido y de la percepción que el ser humano tiene del mismo, cimienta su trabajo como compositor en la búsqueda y el análisis del funcionamiento de los mecanismos de la percepción, así como en la creación de estrategias que permitan convertir la escucha en un mecanismo de composición que define como *Transducción Perceptiva*.

Formación:

Estudios de Piano en la “Escuela Municipal de Zaragoza”.

Estudios Superiores de Dirección de Coros y Orquesta en “La Maîtrise de Nôtre Dame” y en el “Centre d’Art Polyphonique de Paris” con Nicole Corti.

Estudios como Ingeniero de Sonido en “School Audio Engineering Institute Paris” (Primero en su promoción).

Master en Composición Electroacústica CSKG, Mesías Maiguashca, Trevor Wishart, Francisco López, Adolfo Núñez, Alberto Bernal y Sergio Luque, en el “Centro de Estudios Superiores Katarina Gurska” de Madrid (Primero en su promoción).

Discografía:

Resonant Piano Experience, Lo Otro (2018),
(Piano Resonante, Electroacústica y Electrónica en vivo),

Premios y menciones:

Latin Grammy mejor álbum flamenco 2012; “Conciertos en Directo 2010”. Paco de Lucía.

Seis nominaciones a los Latin Grammy Awards entre 2006 y 2012.

Publicaciones:

Acoustical Style Book Atturaif Museum. Libro de estilo acústico para el Museo de Historia de Atturaif, Ryad, Arabia Saudí (2017).

Transducción Perceptiva. Trabajo de investigación. Estrategias de composición basadas en la percepción (2014) Academia.edu.

Adolfo Núñez, difusión de sonido

Nació en Madrid (1954). Títulos superiores de Composición, Guitarra e Ingeniería Industrial, respectivamente en el Conservatorio y en la Escuela Técnica de dicha ciudad. Estudió con los compositores F. Guerrero, C. Bernaola, G. Abril, R. Alís, B. Ferneyhough y L. de Pablo. Obtuvo un M.A. en el CCRMA (Universidad de Stanford, EEUU) con J. Chowning y L. Smith, becado por el Comité Conjunto Hispano Americano. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid. Su obra abarca la música instrumental, electroacústica, para la imagen y el arte sonoro. Ha sido premiado en los concursos de “Polifonía” (Cuenca, 1982), “Gaudeamus” (Holanda, 1983), “Paul & Hanna” (Stanford, 1986), “Bourges” (Francia 1994), “Musica Nova’95” (R. Checa), “Neuen Akademie Braunschweig” (Alemania, 1996), “SGAE” (2003), etc. Sus trabajos han sido seleccionados por la “SIMC” (Copenhague, 1996), “Futura” (Lyon, 1998), “SME” (Brasilia, 1997), “Vidarte” (México), “JIEM” (Madrid, 2003), “Multiphonies GRM-Radio France” (París, 2006), “Festival Ai-Maako” (Santiago de Chile, 2008), “Festival Latinoamericano” (Caracas, 2000 y 2010), “Foro de Música

Contemporánea” (México, 2010 y 2015), Monaco Electroacoustique (2017), Mixtur (Barcelona, 2018), Radical dB (Zaragoza), etc.

Ha recibido encargos del Círculo de Bellas Artes (Madrid), OCNE, IMEB (Bourges), RNE (Ars Sonora), Daniel Kientzy, Sax Ensemble, Musica/Realtà (Milán), GRM (París), Instituto Valenciano de la Música, Clásicos en Verano, ORCAM, Plural Ensemble, Grupo La Folia, Festival Mixtur, Festival Radical dB, etc. Fue coordinador del LIEM-CDMC (Laboratorio de Informática y Electrónica Musical, Ministerio de Cultura), colabora con la Universidad Autónoma de Madrid y la Escuela Superior de Música Reina Sofía. <www.adolfonunez.com>. Foto de Pablo Orcajo.

4th INTERNATIONAL COLLOQUIUM "EL PORVENIR DEL PAISAJE"
6th INTERNATIONAL CONGRESS "ESPACIOS SONOROS Y AUDIOVISUALES"

INTERNATIONAL CONGRESS

Tu viaje de fitness comienza ahora.

Landscape and Sustainability

LISTENING TO MULTIPLICITY

 @semanadelsonidomadrid
  @SoundscapeUAM
  Landscape and Sustainability
 @paisajey sostenibilidad 22
 paisaje.sostenibilidad22@uam.es

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

