

VIII MUESTRA DE ARTE SONORO E INTERACTIVO

NORAM

MADRID

INAUGURACIÓN – 13 de Marzo, 2014

OPENING – March 13, 2014

AGENDA MARZO 2014

LUN. 10 MAR. 11 MIE. 12 JUE. 13 VIE. 14 SAB. 15 DOM. 16

inauguración
Exposición
Off Limits,
20h.

Workshop
MNCARS
17-21h.

inauguración
Exposición
**Twin
Gallery**, 19h.

Workshop
MNCARS
17-21h.

Eventos

Piezas
Sonoras

MNCARS
Auditorio 400
19.30 - 23.30h.

LUN. 17 MAR. 18 MIE. 19 JUE. 20 VIE. 21 SAB. 22 DOM. 23

inauguración
Exposición
Cruce,
20h.

visionado
MNCARS
Auditorio 200
19.30 - 20.30h.

Workshop -
Performance
Off Limits,
w. 12 - 16h.
p. 20 - 22h.

fin exposición
Off Limits

LUN. 24 MAR. 25 MIE. 26 JUE. 27 VIE. 28 SAB. 29 DOM. 30

inauguración
Exposición
**Centro
Centro**,
18h.

inauguración
Exposición
IED Madrid,
19h.

presentación
**Medialab
Prado**,
19h.

fin exposición
Twin Gallery

Eventos

Piezas
Sonoras

MNCARS
Auditorio 400
19.30 - 23.30h.

fin exposición
Cruce
y
CentroCentro

LUN. 31

*

* fin exposición IED Madrid, 11 de Abril.

NOTA: el programa está sujeto a posibles cambios,
para más información por favor consultad la web:
www.in-sonora.org

EXPOSICIONES

Off Limits escuadra, 11

13 - 23 Marzo. inauguración 13, 20h.
J-V 18 - 21h. / S-D 12 - 14. 17 - 20h.

instalaciones Thomas Casta,
Gauthier Le Rouzic, Jacek Smolicki

Twin Gallery san hermenegildo, 28
14 - 28 Marzo. inauguración 14, 19h.
X-V 17 - 20h. / S 11.30 - 14h.

instalación Manuel Franquelo Giner

Cruce doctor fourquet, 5
20 - 30 Marzo. inauguración 20, 20h.
J-V 18 - 21 / S-D 12 - 14. 17 - 20h.

instalación Christian Skjødt

IED Madrid flor alta, 8
26 de Marzo - 11 de Abril.
inauguración 26, 19h. L-V 10 - 21h.
instalaciones Lars Lundehave,
Marcos Calvari **video** Rubén González
net.art Ulisses Carvalho, Osvaldo
Cibils, Vlax

CentroCentro plz. de cibeles, 1
25 - 30 Marzo. inauguración 25, 18h.
L-V 18 - 20h. / S-D 10 - 20h.
videos Juliana Kase, Céline Trouillet
EHRIOR, Thiago Parizi, Tchelo, Darr
Tah Lei, Neno Belchev
p. sonoras Uwe Heine, Ronaldo Ros,
Wordthecat, Neural Xolotl, Alicia
Hierro, Polsick, Colectivo Inflexos
Transcorpo, Raquel Stolf, Cecilia
Castro, Miguel A. García, 111

MNCARS ronda de atocha
Edificio Nouvel. Auditorio 400
15 y 29 Marzo, 19.30 - 23.30h.

sábado 15

19.30h. **AR SEARCH-
TEATRO DO FRIO**
20.45h. **FREE FLOW**
p. sonora UWE HEINE
p. sonora RONALDO ROS
21.30h. **SQ (Sound Quartet)**
p. sonora WORDTHECAT
p. sonora NEURAL XOLOTL
22.15h. **DIRTY ELECTRONICS &
DOUBLE WEI FACTORY**

sábado 29

19.30h.
p. sonora ALICIA G. HIERRO
LUCAS BOLAÑO, PETER MEMMER
y JOSÉ DELGADO
p. sonora POLSICK
p. sonora COLECTIVO INFLEXOS
TRANSCORPO
20.30h. **DESDE LOS BOSQUES**
p. sonora RAQUEL STOLF
p. sonora CECILIA CASTRO
21.15h. **ERISSOMA**
p. sonora MIGUEL A. GARCÍA
p. sonora 111
22.15h. **JUSTIN R. THOMPSON**

Medialab Prado alameda, 15
28 Marzo, 19h.
Presentación Atlantida.tv
Berio Molina y Beka Iglesias

PRESENTACIÓN + CRÉDITOS

Nos alegra daros la bienvenida a la octava edición de esta muestra de carácter internacional, que sigue apostando por la existencia de un contexto nacional y local, en concreto en Madrid, para el encuentro de personas interesadas en la experimentación con materias artísticas híbridas, en las que la escucha e interacción con el espacio y el público tienen un lugar protagonista.

Un programa de tres semanas, más concentrado, que cuenta con **36 artistas procedentes de 16 países diferentes**, tan distantes como Polonia, China, Islandia... prueba de que la convocatoria que nutre el programa tiene cada vez más alcance. Instalaciones sonoras e interactivas, eventos en directo, piezas sonoras, vídeos y net.art, junto a dos talleres y una presentación, completan el programa de IN-SONORA VIII, que esperamos os haga disfrutar!

Dirección: Maite Camacho.

Equipo técnico: Omnívoros, Luis Ángel Romero, Antonio Antón, Julia Cachofeiro, Raquel Delso, Alberto López Miguel (Escuela Arte La Palma).

Prensa: Paula Marques.

Patrocinio: Patrocinarte.

Imagen y diseño: Michael Montredon, Diego Lara y Diane Barthélemy, alumnos de la escuela Visual Communication de IED Madrid.

Textos y traducciones: María Andueza, Alicia Hierro, Aida Nogués, Eloy V. Palazón, Pablo Simancas, Sofía King y Raquel Delso.

Fotografía: Alberto Herrero Barceló.

Vídeo-Audio: Victoria Manjón-Cabeza Clouté, Pablo Simancas y Mats Karlsson.

Jurado: María Andueza, José Luis Espejo, Maite Camacho, Alicia G. Hierro, Luis Ángel Romero y Pablo Simancas.

Muchas gracias a todos los que hacen posible IN-SONORA VIII; artistas, colaboradores, sedes, apoyos y público.

INSTALACIONES

Durante mucho tiempo, las artes estuvieron clasificadas en artes del tiempo y artes del espacio, clasificación que llegó al paroxismo durante el racionalismo neoclásico en obras de teóricos como Winckelmann o Lessing. La pintura, la escultura y la arquitectura eran obras espaciales y, por ello, debían ser aprehendidas por la vista. La música y la poesía eran artes del tiempo y la forma de captarlas era mediante el oído. La vista se hacía cargo de la yuxtaposición en el espacio, mientras que el oído lo hacía de la sucesión en el tiempo. Sin embargo, el pensamiento contemporáneo, impulsado por los avances de la Física, acometió un estudio crítico sobre la cuestión de la temporalidad. Si el tiempo es interpretado como una sucesión de momentos, entonces estamos tratándolo de forma espacial, como si un instante se yuxtapusiera a otro, pero no en el espacio tridimensional, sino en uno unidimensional paralelo. Gran parte del Arte sonoro que se hace durante el segundo cuarto del siglo XX es una continua exploración de la experiencia del tiempo a través del sonido, lo que llevó a cuestionar la notación con la que se había trabajado desde la Edad Media (al fin y al cabo, escribir notas musicales en un pentagrama era, de alguna manera, espacializar el tiempo).

Sin embargo, el tiempo es inseparable del espacio, son la misma entidad (no una reducible a la otra, como había pasado anteriormente) y, por tanto, ya no hay artes que sólo se den en el espacio y otras que sólo se den en el tiempo. Las instalaciones, y en concreto las sonoras, son la prueba de que la obra de arte se desarrolla en un espacio-tiempo continuo que cuestiona de forma incisiva nuestra audición. La audición ya no es una cuestión meramente temporal, al igual que no se focaliza exclusivamente en el oído. Es espacio-temporal porque es corporal. La audición crea espacios a partir del sonido. Si antes el espacio estaba formado por la región delimitada por una serie de muros y paredes (características materiales visibles), ahora el sonido estructura el espacio en el que el oyente lo percibe. Es un espacio más sensorial, primero porque llama la atención de más órganos de los sentidos (si es que seguimos creyendo que éstos son cinco) y segundo porque permite fijarnos en características menos visibles y más sensitivas, ciertas cualidades como la reverberación o el eco.

Las instalaciones sonoras son, en cierto modo, la aniquilación de la estructura arquitectónica de una sala de conciertos. Esta disposición arquitectónica está pensada para un oyente focalizado, muerto de cabeza para abajo, es decir, pasivo, y que oye exclusivamente con el órgano del oído, ya que la fuente del sonido le viene de frente, del escenario. El espacio es, en definitiva, homogéneo para el espectador y, por lo tanto, despreciable para su percepción y comprensión de la obra sonora. Sin embargo, en la instalación sonora el espacio es heterogéneo porque los espectadores se mueven a través de él, sus experiencias sensoriales se modifican en cada lado del espacio y la experimentación no es la misma para todos, pues no ocupan el mismo lugar. Si en el Auditorio, el público puede ser reducido a un solo oyente, pues todos (idealmente) reciben la misma sensación, en la instalación no hay posibilidad de tal reducción, es el nacimiento del oyente individual. Ahora, en la audición influye cuántas fuentes sonoras hay y cómo

están colocadas dentro del espacio: no es lo mismo que haya cinco canales sonoros frontales, que éstos estén dispuestos tres en la parte delantera y dos detrás (lo que se suele denominar 5.1), o que formen un círculo en la sala. La audición en cada uno de estos casos es diferente porque la espacialización del sonido es distinta.

Llevando esto al límite, la mayor y más diversa instalación sonora que siempre se ha conocido ha sido la calle, con su gran diversidad de sonidos.

Jacek Smolicki realiza en su obra **Street Sampling** un archivo sonoro donde registra a los músicos callejeros a partir del cual crea una instalación de varios canales y cuya composición no es cerrada, ya que se modifica dependiendo de la cantidad de público que haya en su interior gracias a sensores de ultrasonido.

Gauthier Le Rouzic explora el sonido de la máquina de escribir, un sonido que en los años 50 ya había fascinado a Leroy Anderson. En su momento, ese era un ruido común y habitual, sin embargo hoy nos suena algo nostálgico, lo que nos hace repensar nuestra relación con las máquinas y la forma de comunicarnos.

Vibrant Disturbance I de **Christian Skjødt** es una gran instalación de 80 altavoces en el que se estudia la relación entre la luz y las sombras. Circuitos electrónicos transformarán la intensidad de la luz en sonido, por lo que las condiciones climáticas o la presencia de público modificará el resultado.

La proyección de uno de los capítulos de la serie de culto *The twilight zone* en la que el sonido original ha sido sustituido por una orquesta de juguetes en el suelo forma una instalación llamada **The invaders**, de **Texan Provence**. Por último en esta sección, **Lars Lundehave Hansen** propone una experiencia del tiempo dilatado hasta disolverlo utilizando tocadiscos en *Somewhere in Time*.

INSTALACIONES

Off Limits offlimits.es

del 13 al 23 de Marzo
inauguración 13 de Marzo a las 20h.

Jacek Smolicki (Polonia, 1982)

smolicki.com

Street Sampling, 2012

Instalación sonora e interactiva

Un círculo compuesto por 2 parejas enfrentadas de altavoces dan forma al espacio que delimita la instalación Street Sampling. El paisaje sonoro que describe la obra se compone en tiempo real y con relación a la presencia del espectador y sus movimientos en este contexto. Nos traslada, sin embargo, desde ese pequeño círculo – que es físico y sonoro, al espacio mucho más amplio, simbólico y diverso de lo urbano. Lo hace a través de las composiciones de los músicos callejeros que Jacek Smolicki ha estado registrando durante los últimos años en distintas ciudades.

Artista y diseñador afincado en Suecia. En su trabajo práctico y teórico, se centra en el estudio de las nuevas herramientas de comunicación, la tecnología de localización y el trabajo de las bases de datos a la hora de archivar y documentar. En los últimos años, ha desarrollado obras que documentan “el yo” en relación con “lo público”.

Thomas Casta (Francia, 1988)

thomascasta.blogspot.fr

The Invaders, 2013

Instalación sonora e interactiva

Casta toma como motivo uno de los capítulos de la serie estadounidense de suspense y ciencia ficción *Twilight Zone* que en los años 60 se convirtió en un fenómeno televisivo, y reemplaza el sonido original, integrado en su mayoría por efectos de sonido y música orquestal, por otros sonidos creados mediante diversos dispositivos conectados entre sí. Los cuales componen un ambiente sonoro en vivo a través de acordes, sintetizadores y otras frecuencias que van acompañando a las imágenes e introduciendo el grado de tensión y dramatismo al que remiten las mismas.

Licenciado en Arte (2011) en Toulon, actualmente estudia 5º en ESART de Aix-en-Provence. Describe su trabajo como una gran mezcla de cosas que le gustaban en su infancia (dibujos animados, juegos, películas, televisión, cromos, principios de Internet, chistes, bromas telefónicas), y otras cosas que le gustan ahora (canciones, fiestas, serie, chicas, conciertos, cosas de adultos). Trata de plasmar todo esto en su trabajo.

Gauthier Le Rouzic (Francia, 1989)

gauthierlerouzic.com

TypeWriterBot, 2011

Instalación interactiva

La obra TypeWriterBot remite en su objetualidad y concepto a un tiempo venido y otro presente. La interactividad de esta pieza recuerda a Eliza, aquel programa informático diseñado en los años 60 capaz de procesar el lenguaje y mantener una conversación con un usuario cualquiera. La obra de Le Rouzic utiliza un sistema semejante que se pone de manifiesto usando una máquina de escribir como mediadora de la conversación. Este objeto de uso ya pretérito permite al espectador mantener un diálogo bastante ruidoso con un Otro desconocido y en cierto modo ausente.

Estudia en ESART de Aix-en-Provence, sus obras están inspiradas en la basura económica y material de la sociedad. Los objetos de la comunicación, la obsolescencia planificada, la percepción del usuario... Su trabajo se ha exhibido en Gamerz Festival 09 (Aix-en-Provence), the Déclics! Festival (Nanterre), Fatur en Seine (Paris), Ciotat Digital Art #1 (La Ciotat), OpenLab #3 (Aix-en-Provence), Lift France 2011 (Marsella)...

del 14 al 28 de Marzo

inauguración 14 de Marzo a las 19h.

Manuel Franquelo Giner (España, 1990)

Anthrophony, 2013

Instalación sonora e interactiva

© Guirao

Construye una metáfora cuyo sentido reflexiona en torno a la subversión y a la protesta como un proceso dialéctico incesante del ser humano a lo largo de la historia en donde “el colapso y la recuperación forman parte esencial de su funcionamiento”, señala Antoni Negri. Así mismo, la obra muestra los aspectos más profundos, terroríficos y sublimes de esta paradoja, cada vez más acelerada, por la globalización y nuevas redes alternativas de difusión informativa.

Se inicia en la teoría del arte contemporáneo bajo la dirección del artista multidisciplinar Manuel Franquelo. Interesado profundamente por la tecnología, en el 2010 realiza un Máster Profesional en Animación 3D, Postproducción digital y Edición no Lineal en la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías de Madrid. Simultáneamente estudia en profundidad fotografía técnica y robótica. Estudia Grado en Bellas Artes en la universidad Complutense de Madrid. En el año 2013, empieza a trabajar y a colaborar con Factum Arte.

del 20 al 30 de Marzo
inauguración 20 de Marzo a las 20h.

Christian Skjød (Dinamarca, 1980)

skjodt.net

Vibrant Disturbance I, 2012

Instalación sonora e interactiva

Un despliegue de 80 pequeñas bocinas de altavoz unidas a 40 circuitos electrónicos conforman el paisaje de esta instalación donde la luz es el máximo intérprete. Tanto las alteraciones ambientales de la luz como las sombras producidas por el tránsito de los espectadores generan un paisaje cambiante de chasquidos. El sonido emitido en cada altavoz, el mismo para todos ellos, variará su intensidad en función de los datos recogidos con relación a esas dos variables – luz, sombra .

Con el apoyo de la Embajada de Dinamarca

Artista sonoro, compositor, músico. En su obra la curiosidad le empuja a experimentar con la estética del ruido y el aspecto físico del sonido (y la música). Sus obras a menudo tratan sobre la ampliación de sonidos inaudibles y ocultos y la creación de entornos interactivos para explorar la traducción de los fenómenos físicos del sonido.

del 26 de Marzo al 11 de Abril
inauguración 26 de Marzo a las 19h.

Lars Lundehave Hansen (Dinamarca, 1978)

monoeffect.com

Somewhere in time, 2012

Instalación sonora

Es su visualidad la que nos habla del tiempo al que remite el título y la que sugiere el lugar en el que este pueda hallarse. Tres viejos tocadiscos acogen el movimiento pausado y rítmico de la superficie rectangular que a modo de disco contiene música tirolense. La superficie de los discos muestra además tres de los múltiples paisaje idílicos que procura el Tirol.

Con el apoyo de la Embajada de Dinamarca

Interesado en la música "drone ambient" y el sonido. Como artista sonoro, es un entusiasta promotor y artista especializado en estos campos. Sus trabajos son a menudo construcciones que emiten o reaccionan a sonidos o ruidos. Explorando las relaciones entre timbre / habitación / acción / reacción..

EVENTOS

La reproducción de música a través de dispositivos tecnológicos es algo que data de finales del siglo XIX. Hasta ese momento, la única forma de escuchar música era mediante la interpretación, ya fuese en conciertos, cantando, tarareando, tocando cualquier instrumento... Es decir, no había otra manera sino con la presencia física del intérprete. Esto, como ya se ha adelantado anteriormente, amplió las posibilidades de escuchar la música y, en cierta manera, también manera en la que se escuchaba, los modos de escucha. Esto quiere decir que no podemos tratar de la misma forma un concierto que un evento sonoro porque la forma de escucha es completamente diferente. Evidentemente, la forma de escuchar fue diferente antes y después de la invención de aquello que se ha llamado música clásica en el siglo XIX y también lo es una vez que los futuristas introducen el ruido o cuando Satie hace música que no pretende una atención expresa. Los eventos sonoros, tal vez, son formalmente igual que conciertos pero hay una distancia abismal entre la acción del sujeto oyente en una y otra situación.

La reproducción de música a través de dispositivos tecnológicos es algo que data de finales del siglo XIX. Hasta ese momento, la única forma de escuchar música era mediante la interpretación, ya fuese en conciertos, cantando, tarareando, tocando cualquier instrumento... Es decir, no había otra manera sino con la presencia física del intérprete. Esto, como ya se ha adelantado anteriormente, amplió las posibilidades de escuchar la música y, en cierta manera, también manera en la que se escuchaba, los modos de escucha. Esto quiere decir que no podemos tratar de la misma forma un concierto que un evento sonoro porque la forma de escucha es completamente diferente. Evidentemente, la forma de escuchar fue diferente antes y después de la invención de aquello que se ha llamado música clásica en el siglo XIX y también lo es una vez que los futuristas introducen el ruido o cuando Satie hace música que no pretende una atención expresa. Los eventos sonoros, tal vez, son formalmente igual que conciertos pero hay una distancia abismal entre la acción del sujeto oyente en una y otra situación.

Evidentemente, esta diferencia tiene mucho que ver con el carácter performativo de lo sonoro. Esa condición de performatividad no es más que el resultado de unas relaciones particulares que se forman entre espacio, tiempo, acción, presencia, significando, significado... y, evidentemente, estas relaciones son diferentes en música y Arte sonoro, porque mientras que en la primera el resultado es una objetualización del sonido, en el segundo hay una resistencia a esto.

Un evento sonoro podría resumirse en un "aquí y ahora" irrepetible en el que, evidentemente, el sonido es el protagonista. Un sonido que resulta una entidad unitaria, que no es posible atomizar y trabajar por parciales, como si hace la música anterior, donde el sonido es resultado (a veces abstracto) de la confluencia entre altura, timbre, dinámica, ... El sonido es trabajado como una superficie plástica que el artista moldea a voluntad.

De alguna manera, esto se nos ofrece en los eventos de IN-SONORA VIII. **Jacek Smolicki**, en consonancia con la instalación **Street Sampling** que también tiene en IN-SONORA, realizará una performance con músicos de la calle. **Erissoma** manipulará digitalmente y en tiempo real notas al piano, un trabajo, el de **TEXTURES**, que necesita de un oyente fijo y atento. La acción política llegará de la mano de **Justin R. Thompson**, a partir de grabaciones de campo que hizo durante los años 50 Alan Lomax en España, muestras que quiso prohibir el franquismo, pero que cristalizan en **Hide Beaters**. **David Coello** y su proyecto **Desde los Bosques** propondrá un trabajo íntimo desde las imágenes del Bosco.

Un viaje que nos llevará a paisajes verdes a través de voces y extractos de audios tomados en Vietnam es lo que nos sugerirán **Lucas Bolaño** y **Peter Memmer**, junto con **José Delgado Perifán**, en su **Vietnam Raw Sessions**. **Ebba Rohweder**, **Pedro Rato** y **Javier Paxariño** - **Free Flow** - nos traen un concierto de improvisación mientras que el sueco **Thomas Bjelkeborn**, junto a **Paul Pignon** y **Michael Larsson** - **SQ-**, desplegarán su potencial visual y sonoro en un concierto de electrónica.

Al igual que **Jacek Smolicki** va a realizar un taller con músicos de la calle, **Dirty Electronics & Double Wei Factory** - realizarán un workshop que culminará en una performance en la que los sonidos del cuerpo son los protagonistas. Realización visual y plasticidad sonora también van a ir de la mano en **Voyager #1** de **Ar Search** - **Teatro do Frio**.

Eloy V. Palazón

MNCARS auditorio 400 museoreinasofia.es

Sábado 15 de Marzo, 19.30-23.30h.

Ar Search - Teatro do Frio (Portugal)

teatro dofrio.com

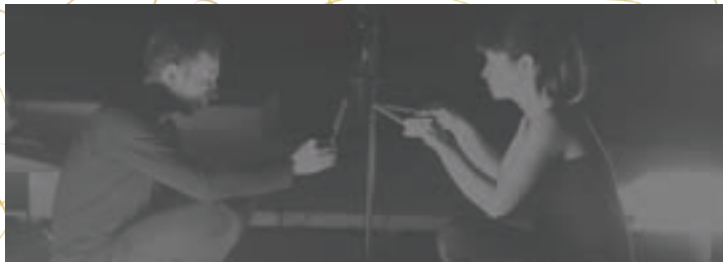
Voyager #1, 2012

Performance sonora

19.30h.

Inspirada en el sonido y el espacio teniendo como telón de fondo las grabaciones Golden Records de 1977 que la nave Voyager 1 y 2 de la NASA registrara en su trayecto. La idea de extravío va a estar presente en la propuesta de estos investigadores plásticos portugueses. Dos performers, treinta diapasones cada uno calibrado en un tono diferente, siete peceras de cristal junto a treinta peces mecánicos conformarán los materiales para la narración de este extraordinario episodio.

Rodrigo Malvar. Máster en Creación Artística Contemporánea de la Universidad de Aveiro. Músico y cofundador de la asociación Teatro do Frio, interviniendo como artista y co-director en varias obras. **Ana Guedes.** Licenciada en Bellas Artes y escultura. Máster en Artes visuales de la Universidad de Évora. Fundadora de AR Search. Ha trabajado como escenógrafa para Casa da Música, Teatro do Frio y Companhia de Música Teatral y ha participado en proyectos multidisciplinares.

Free Flow (Alemania - Portugal - España)**Free Flow Improvisation, 2014**

Concierto de improvisación

Concierto de improvisación libre de la mano de tres grandes músicos de la escena tanto local como internacional. Ebba Rohweder, Pedro Rato y Javier Paxariño se reúnen bajo el nombre de Free Flow para ofrecernos una buena muestra de su experiencia y saber hacer. Para su presentación estos políinstrumentistas mezclarán sonidos heterogéneos venidos del clarinete bajo, el saxello, las flautas y el mítico Theremin.

Ebba Rohweder (Alemania). Flautas, Electrónica en vivo. Licenciada en flauta clásica y artista multidisciplinar, se especializa en música experimental y es cofundadora del Congioco Ensemble de música contemporánea. **Pedro Rato** (Portugal). Theremin, Sintetizador, Piano. Interesado en la física del sonido, desarrolla sus propios instrumentos a base de controladores y módulos electrónicos. **Javier Paxariño** (España). Clarinete Bajo, Saxello. Se inicia en el jazz -rock en los 70, experimentando después con flautas étnicas. Dirige J. Paxariño Group donde interpreta sus propias composiciones.

SQ - Sound Quartet (Suecia)

soundquartet.se

Experimentación con electrónica y visuales

El artista sueco Thomas Bjelkeborn es el artífice de la formación SQ cuyos trabajos para escena, sonido y vídeo son creados con la ayuda de colaboradores internacionales como en esta ocasión, Paul Pignon y Michael Larsson.

El resultado es una propuesta de exquisita factura que consigue la inmersión del espectador. Con el apoyo de KUR.

Thomas Bjelkeborn, artista sonoro sueco. Impulsor de SQ, IDKA, PUSH Festival Gävle y Club Lamour Fylkingen Stockholm. **Paul Pignon** (Suecia/Reino Unido) legendario “number-cruncher” e improvisador. Ha tomado parte en la evolución de legendarios sintetizadores, grandes ordenadores de música programada e improvisación con instrumentos de madera.

Michael Larsson artista visual cosmopolita, involucrado en exploraciones de primera línea sobre visión estereoscópica. Su proyecto, Solitude Silence, realizado junto a Thomas Bjelkeborn, fue considerado uno de los más interesantes entre los presentados en la Noche en Blanco en París en 2011.

© Aleks Slota

Dirty Electronics & Double Wei Factory (Reino Unido - China)dirtyelectronics.org**Video Plastique****Performance**

Los autores proponen un evento de 3 días, que comienza con un taller y finaliza con esta performance en el auditorio. Su trabajo individual y colectivo desarrollado está orientado al sonido del cuerpo y los ruidos internos, sonorizados a través de instrumentos contruidos por los participantes.

Dirty Electronics - **John Richards**. Explora tocando con instrumentos de fabricación propia y la creación de entornos interactivos. Ha trabajado con muchos grandes improvisadores y músicos en el campo de la electrónica en vivo, y es miembro fundador de los grupos kREEPA y Sand. Los talleres y eventos con Dirty Electronics se han llevado a cabo en lugares como: the Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre, Sonar, Future Everything, ZKM... Double Wei Factory - **Weiwei Jin**. Es una compositora sueca/china, artista multimedia y pianista que toca música electrónica y acústica. Crea piezas para concierto, danza contemporánea, instalaciones audiovisuales, cine, animación y teatro. Ha realizado obras en Europa, Asia, América del norte, América del sur...

Sábado 22 de Marzo, 20h.

Jacek Smolicki (Polonia, 1982)

smolicki.com

Street Sampling, 2014

Performance

Street Sampling es un proyecto cuyo objetivo es documentar la presencia de músicos callejeros en espacios públicos. Smolicki, conociendo la reciente ley que obliga a los músicos a pasar una prueba si quieren seguir tocando en la calle, quiere que su proyecto esté dedicado especialmente a esos que no tienen permiso para continuar con su actividad, y les invita a acudir a un corto taller que tendrá lugar durante la mañana del sábado 22, para tocar, improvisar, introducirse en el trabajo que el artista está desarrollando y juntos preparar la performance que se presentará esa misma noche en Off Limits.

Artista y diseñador afincado en Suecia. En su trabajo práctico y teórico, se centra en el estudio de las nuevas herramientas de comunicación, la tecnología de localización y el trabajo de las bases de datos a la hora de archivar y documentar. En los últimos años, ha desarrollado obras que documentan “el yo” en relación con “lo público”.

Sábado 29 de Marzo, 19.30-23.30h.

19.30h.

**Lucas Bolaño, Peter Memmer y
José Delgado** (España - Alemania)
Vietnam Raw Sessions, 2013

Experimentación electrónica e improvisación

Concierto basado en grabaciones de campo y sonido manipulado digitalmente en directo. El tema que sirve de hilo conductor explorará el tránsito de escucha y la inmersión estética del espectador en un paisaje húmedo y verde cargado de acontecimientos. La composición empleará matices tímbricos, voces y elementos melódicos que mezclan los primeros planos con motivos de fondo, conjugando extractos de audio tomados de un viaje a Vietnam.

Lucas Bolaño. Licenciado en BBAA por la UCM, complementa su formación musical con varios cursos de técnico de sonido. Su trabajo se desarrolla a partir de grabaciones de campo, instrumentos, emuladores y la edición. **Peter Memmer** (Alemania). Tiene como base la música, la performance y el cine, estudios técnicos que completa recientemente. Influenciado por la filosofía del DIY, su trabajo se compone de CD-Rs, cintas, vinilos auto-producidos, y colaboraciones con netlabels. **José Delgado Perrián** es licenciado en Bellas Artes por la UCM. Músico y escultor, se introduce en el mundo de la experimentación sonora con propuestas como las de Arritmia (2009) o Alberto Bernal.

20.30h.

Desde los bosques (España, 1974)

desdelosbosques.bandcamp.com

Experimentación electrónica

Ciertas voces apuntan a señalar la relación que la obra del Bosco sostiene con lo musical a través de los instrumentos que aparecen hibridados al cuerpo de sus seres infernales. En los cuadros de Hieronimus Bosch la representación de la tentación, la piel salvaje, nocturna y en llamas podría servirnos de vía de enlace para indicarnos cómo crear desde los bosques, desde un ocultamiento sensible pero lleno de posibilidades. El carácter de la música en David Coello es expectante, introvertida y sosegada. Este encuentro servirá para llevar a escena una nueva propuesta con un toque más acústico, esta vez empleando recursos tímbricos de guitarra.

Desde los bosques es el proyecto personal musical-sonoro de **David Coello**, creado en 2006. Paralelamente, era la mitad del dúo Emmedium, hasta 2009, y ha formado parte de los grupos La Catástrofe Ultravioleta, y Ana y yo. En la actualidad se encuentra en la grabación de temas y lleva el proyecto al directo. Participa con la compañía de experimentación e investigación en artes escénicas "Loco-Motora Teatro" en la ambientación sonora.

Erissoma (España, 1974)

erissoma.com

Textures, 2012

Experimentación electrónica

Set de frecuencias electrónicas manipuladas en tiempo real. La composición se centrará en un enfoque serio e íntimo, donde las emociones se desglosarán a través de notas al piano tratadas digitalmente. David expone este trabajo desde un bagaje previo en la composición y difusión electroacústica a través de netlabels, sellos y festivales internacionales. Este concierto promete ser una buena muestra de lo que el autor y su equipo de músicos (**Antonio Quesada y Nacho Ortega**) desarrollan a través del directo variando en tiempo real los elementos constructivos.

David Mata, estudiante de música a la temprana edad de 9 años y autodidacta en composición digital e informática musical. Siempre muy vinculado a la música electrónica, en los últimos años su música se ha convertido en un referente nacional del sonido ambient experimental a través de su alter ego Erissoma. Colaborador habitual con músicos y artistas visuales como Alicia Merz, Sascha Lemon, Carmen Lazaro, Javier Chozas o Blanca Regina. Su música esta presente en diferentes netlabel y sellos internacionales.

Justin Randolph Thompson (EEUU, 1979)

justinrandolphthompson.com

Hide Beaters, 2013

Performance

Las grabaciones de campo que en los años 50 el pionero americano Alan Lomax registrara en España con los sonidos de zambombas y de las tradiciones vocales, van a ser el punto de arranque para explorar el frágil clima social de nuestro territorio. Con la fabricación de instrumentos folklórico-electrónicos híbridos y un equipo que cuenta con coreógrafos, performers, compositores y regidores entre otros, la pieza de Thompson hará ecos a la historia reciente con la actual situación. Los instrumentos utilizados, a modo zambombas, están contruidos con arcilla, emulando rostros humanos, y su sonido grabado es modulado por medio de antenas de radio.

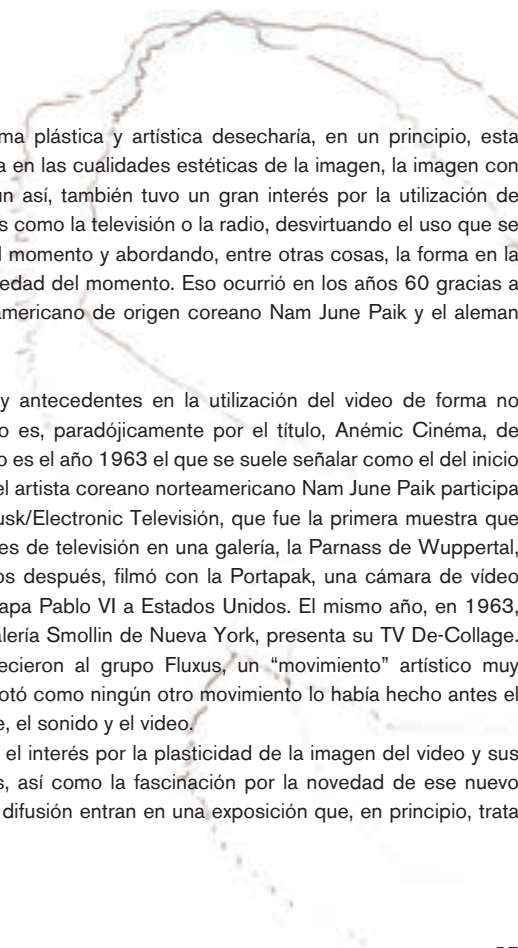
Escultor y artista de las nuevas tecnologías. Desde 2001, ha exhibido internacionalmente y ha participado en numerosas residencias en los Estados Unidos y en Europa. Recientemente ha recibido la beca Emerging Artist Fellowship de la Fundación Contemporary Art Emergency Gran; la beca de Open Studio Fellowship pasado Jerome Fellow. Y en 2013 fue seleccionado para las Becas de Artes Plásticas de la Fundación Marcelino Botín.

VÍDEOS

El arte, tradicionalmente, ha buscado aquello de lo que carecía, buscaba completarse a través del engaño, del trampantojo, de la ilusión, de la fantasía y casi siempre con el modelo de la realidad. El arte pretendía llegar a ser un espejo fiel de la realidad, incluso mejorarla, ser aquello que la naturaleza debería ser y no es. El arte clásico buscó el movimiento en la escultura, dotar de ánima aquellos objetos inertes que el artista del mármol, de la piedra o la madera creaba con sus manos, quería equipararse al demiurgo y crear vida. El artista como Pigmalión. Y el pintor deseaba plasmar las tres dimensiones en las dos del plano pictórico, que el plano fuese una verdadera ventana. Sin embargo, ni las esculturas se movían, ni los paisajes eran tridimensionales.

El comienzo de la imagen en movimiento es el principio del cine, y éste se instaurará de nuevo en este gusto estético por lo naturalista, dentro de sus posibilidades técnicas, ya que se dedicó, en esos primeros pasos que se dan tras la fascinación por el nuevo medio, a grabar escenas cotidianas.

El vídeo como forma plástica y artística desecharía, en un principio, esta estética y se detendría en las cualidades estéticas de la imagen, la imagen con valor en sí mismo. Aún así, también tuvo un gran interés por la utilización de esos medios de masas como la televisión o la radio, desvirtuando el uso que se le había dado hasta el momento y abordando, entre otras cosas, la forma en la que influían en la sociedad del momento. Eso ocurrió en los años 60 gracias a dos artistas: el norteamericano de origen coreano Nam June Paik y el alemán Wolf Vostell.

Evidentemente, hay antecedentes en la utilización del vídeo de forma no cinematográfica, como es, paradójicamente por el título, *Anémic Cinéma*, de Marcel Duchamp. Pero es el año 1963 el que se suele señalar como el del inicio del videoarte, ya que el artista coreano norteamericano Nam June Paik participa en la *Exposition of Musk/Electronic Televisión*, que fue la primera muestra que introducía los monitores de televisión en una galería, la *Parnass de Wuppertal*, en Alemania. Dos años después, filmó con la *Portapak*, una cámara de vídeo portátil, la visita del Papa Pablo VI a Estados Unidos. El mismo año, en 1963, Wolf Vostell, en la *Galería Smollin* de Nueva York, presenta su *TV De-Collage*. Estos artistas pertenecieron al grupo *Fluxus*, un “movimiento” artístico muy heterogéneo que explotó como ningún otro movimiento lo había hecho antes el arte de la performance, el sonido y el vídeo.

Resulta curioso cómo el interés por la plasticidad de la imagen del vídeo y sus posibilidades técnicas, así como la fascinación por la novedad de ese nuevo medio de expresión y difusión entran en una exposición que, en principio, trata el tema de la música.

Evidentemente, el videoarte ha tenido una larga trayectoria que ha dado lugar a muchas vertientes, plasmando los más diversos intereses. Las enormes posibilidades de ese medio sedujeron a muchos, por lo que fue empleado por toda clase de artistas, no siempre en sintonía con la voluntad originaria de los primeros videoartistas, lo que propició un lenguaje rico. El video insta al espectador a mirar de manera distinta. Ya no hay un cuadro donde los planos temporales convergen en la escena, ahora el tiempo se sucede a la vez que el espectador mira. Hay una simultaneidad entre el desarrollo de la obra, que no está del todo dado desde el principio, y la experiencia de ésta.

IN-SONORA VIII tiene un amplio y variado programa de vídeo.

El búlgaro **Neno Belchev** insta al espectador a tener una mirada activa en **Negative Message (Middle Finger)** mientras que la artista islandesa **Darr Tah Lei** nos transporta al volcán Gjástykki, en una fusión muy plástica entre sonido e imagen. Una reflexión sobre el sonido del mar nos es propuesta en **Sonata para Paisagem** de **Marcelo Nogueira dos Santos -Tchelo**. Su compatriota **Thiago Parizi** nos revuelve la conciencia a través de la voz fantasma pero firme que sale de la bandera de Brasil en **Positivisme**. **Rubén González Escudero**, en su **Eade mutata resurgo** ha diseñado un canon musical y visual de subida y bajada en unas escaleras que nos recuerda a los dibujos de Escher. **Homicidios de una nación narrados por siete mujeres**, de **EHRIOR**, también propone, de alguna forma, un canon donde siete mujeres nos cuentan la violencia en Panamá.

Céline Trouillet trae una propuesta emotiva en **SONG n° 15** donde nos obliga a mirar detenidamente y a implicarnos de forma completa en lo observado. **Yukake** es una metáfora creada por **Juliana Kase** sobre la masificación de las ciudades con una especial relación entre vídeo y sonido.

Eloy V. Palazón

VIDEOS

Visionado

MNCARS auditorio 200

21 de Marzo, 19.30 - 20.30h.

Exposición

CENTROCENTRO - Sala Sigfrido Martín Begué planta 1, acceso principal
del 25 al 30 de Marzo

Inauguración 25 de Marzo a las 18h.

Juliana Kase (Brasil, 1980)

julianakase.com

Yuyake. 2013, 4'

Céline Trouillet (Francia, 1975)

creative.artefr/user/196/projects

Song N°15. 2012, 4'40''

EHRIOR (España, 1985)

ehrior.com

**Homicidios de una nación narrados
por siete mujeres.** 2013, 3'36''

Thiago Parizi (Brasil, 1986)

thiagoparizi.com

Positivisme. 2013, 2'31''

Tchelo (Brasil, 1968)

tcheloart.tumblr.com

Sonata para Paisagem. 2013, 5'23''

Darr Tah Lei (Islandia, 1988)

Geology #2_ Steam. 2013, 11'38''

Neno Belchev (Bulgaria, 1971)

nenobel.net

NEGATIVE MESSAGE

(MIDDLE FINGER). 2012, 1'15''

IED Madrid

del 26 de Marzo al 11 de Abril

inauguración 26 de Marzo a las 19h.

Marcos Calvari (Argentina, 1980)

marcoscalvari.com.ar

TRASLACIÓN #2

(de la serie Traslación
de Lugares opuestos), 2013

Vídeo instalación

Rubén González (España, 1979)

rubengonzalezescudero.blogspot.com.es

Eadem mutata resurgo. 2011, 1'45''

Vídeo monocal en loop

PIEZAS SONORAS

Las diez obras de esta sección están destinadas a ser escuchadas. Aun pareciendo un ejercicio sencillo, la escucha requiere de un esfuerzo más allá de la simple percepción auditiva. Durante el siglo XX, a la vez que la mirada y la supremacía de la visión eran puestas en cuestión por la filosofía y las artes plásticas, la escucha, tal y como se había concebido hasta el momento, sufriría una crisis que la llevaría hacia una expansión del concepto.

Escuchar, durante mucho tiempo, había significado abrir los oídos sólo a aquello que creaba sensaciones placenteras, lo musical, resultando casi un gesto pasivo. Tanto es así que el músico norteamericano Morton Feldman decía que la música escuchaba por nosotros, ya no había que oír y el oyente jugaba el papel de “objeto encontrado”. Tanto el espectador como el oyente, como agentes activos en la obra de arte, han sido descubrimientos del siglo XX. Hasta ese momento, la obra era ajena a nuestra presencia y nuestra percepción y sensación se suponía igual a la de cualquier otro observador que estuviese ante la obra, ya fuese musical o visual.

Las diez obras de esta sección están destinadas a ser escuchadas. Aun pareciendo un ejercicio sencillo, la escucha requiere de un esfuerzo más allá de la simple percepción auditiva. Durante el siglo XX, a la vez que la mirada y la supremacía de la visión eran puestas en cuestión por la filosofía y las artes plásticas, la escucha, tal y como se había concebido hasta el momento, sufriría una crisis que la llevaría hacia una expansión del concepto.

Escuchar, durante mucho tiempo, había significado abrir los oídos sólo a aquello que creaba sensaciones placenteras, lo musical, resultando casi un gesto pasivo. Tanto es así que el músico norteamericano Morton Feldman decía que la música escuchaba por nosotros, ya no había que oír y el oyente jugaba el papel de “objeto encontrado”. Tanto el espectador como el oyente, como agentes activos en la obra de arte, han sido descubrimientos del siglo XX. Hasta ese momento, la obra era ajena a nuestra presencia y nuestra percepción y sensación se suponía igual a la de cualquier otro observador que estuviese ante la obra, ya fuese musical o visual.

Un nuevo concepto de escucha implica, paradójicamente, desvincularla exclusivamente del oído y expandirla al cuerpo entero. La nueva escucha es corporal y, por tanto, no es meramente temporal, sino también espacial. En realidad, eso ya estaba ahí, pero no había sido atendido de forma tan explícita como con el arte sonoro.

El silencio, como condición de posibilidad de la escucha, es el motivo principal de la obra **49 silencios empilhados**, de **Raquel Stolf**, un catálogo de diversas formas de silencio, **111** propone en **Mind cleaner #1** una pieza para aniquilar el pensamiento, algo habitual en prácticas orientales, mediante la huida de la narratividad alcanzada mediante la abstracción sonora.

Miguel A. García propone en **zorro . zaurre** un acercamiento al sonido industrial a partir del ruido de máquinas.

La argentina **Cecilia Castro** parte de la noción de reverberación de Boulez para cuestionar la noción de tiempo sonoro en **12 dedos** mientras que el **colectivo Inflexos Transcorpo** nos propone una deriva sonora por las calles de Brasil en **derivaSINcorposonoro**.

Desciende Quetzalcoátl, de **Pablo Anglade - Polsick**, parte de un mito de la cultura mesoamericana para introducirnos en un mundo sonoro basado en experimentación electrónica y superposición de otros sonidos.

Wordthecat en **Kartel on kartel** cuestiona las jerarquías sociales y políticas utilizando recortes de audio procedentes de diferentes fuentes.

Neural Xolotl satiriza la cultura mexicana actual en su obra **Padonna** donde Madonna y el Papa Francisco I comparten protagonismo. De México también viene **Uwe Heine** con un trabajo donde el sonido y la imagen van de la mano y donde los sonidos capturados de la naturaleza son tratados electrónicamente. Del mismo continente, pero más al sur, viene **Ronaldo Ros** con una obra llamada **5'55"** donde nos habla de la hibridación cultural, esa que se produce por la confluencia de la tradición musical de Salvador de Bahía con las expresiones de alta cultura.

Eloy V. Palazón

PIEZAS SONORAS

Exposición

CENTROCENTRO Sala Sigfrido Martín Begué planta 1, acceso principal

Del 25 al 30 de Marzo de 2014

Inauguración 25 de Marzo a las 18h.

Escucha

MNCARS auditorio 400

15 y 29 de Marzo a partir de las 19.30h.

Escuchas a modo de Intermezzo
entre las piezas en directo

Sábado 15

))) IN-termezzo n° 1 21.20h.

Uwe Heine (México, 1973)

Movimientos del ciclo 4. 2010, 4'34''

))) IN-termezzo n° 2 21.25h.

Ronaldo Ros (Brasil, 1981)

soundcloud.com/ronaldoros
5'5". 2011, 2'06''

))) IN-termezzo n° 3 22.10h.

Wordthecat (Reino Unido, 1981)

wordthecat.com

Kartel on kartel. 2012, 4'52''

))) IN-termezzo n° 4 22.15h.

Neural Xolotl (México, 1980)

soundcloud.com/venusmoctezuma

PaDonna. 2013, 2'28''

Sábado 29

))) IN-termezzo n° 5 19.30h.

Alicia G. Hierro (España, 1982)

aliciahierro.es

Idea de Auditorio 400

))) IN-termezzo n°6 20.15h.

Polsick (Argentina, 1984)

polsick.bandcamp.com

Desciende Quetzalcoatl. 2010, 5'35''

))) IN-termezzo n°7 20.20h.

Colectivo **Inflexos Transcorpo** (BR)

inflexostranscorpo.blogspot.com.br

derivaSINCorposonoro. 2013, 8'10''

))) IN-termezzo n°8 21h.

Raquel Stolf (Brasil, 1975)

raquelstolf.com

49 silêncios empilhados. 2010, 2'23''

))) IN-termezzo n°9 21.05h.

Cecilia Castro (Argentina, 1980)

castrocecilia.blogspot.com.ar

12 dedos. 2009, 8'08''

))) IN-termezzo n°10 22h.

Miguel A. García (España, 1980)

xedh.org

miguel a. garcía . zorro zaurre

2013, 4'46''

))) IN-termezzo n°11 22.05h.

111 (España, 1976)

0111.bandcamp.com

Mind Cleaner #1

2010, 4'21''

NET.ART

No son muchas las propuestas de Net.Art que llegan a la convocatoria de IN-SONORA cada año, pero es sin duda una disciplina muy interesante que cuenta siempre con su propio espacio en el programa. No deja de ser curioso que dedicando tanto tiempo a internet, no se exploten a conciencia las herramientas que nos ofrece el propio medio. Quizás la saturación de información y estímulos que llegan continuamente, nos pone difícil la tarea de hacer propuestas nuevas y, más difícil todavía, conseguir llamar la atención del público.

El aspecto sonoro es importante en las tres propuestas que se presentan. Aunque no tendría por qué ser así, ya que el jurado valora las propuestas por su faceta de obra interactiva, lo cierto es que Arte Sonoro y Net.Art a menudo se complementan bien. El carácter latino es otra de las notas de distinción, Uruguay, México y Brasil, son los lugares de procedencia de: **soundart2012** de artista **Osvaldo Cibils**, presente en ediciones anteriores, encuentra en el Net.Art un pretexto ideal para combinar distintos elementos plásticos como el sonido y el dibujo. **Sudaca Warscape: Sonata por una bala perdida**, denominada por su autor **Vlax**, como “artesanía multimedia” en la que se remezcla información relacionada con la guerra con las drogas en México. Y **Esquizofonías** de **Ulisses Carvahlo**, polifonía orquestal que se nutre de vídeos públicos a tiempo real.

IED Madrid ied.es/madrid

del 26 de Marzo al 11 de Abril
inauguración 26 de Marzo a las 19h.

Ulisses Carvalho (Brasil, 1978)

esquizofonias.com

Esquizofonías. 2010

Oswaldo Cibils (Uruguay, 1961)

oswaldocibils.com/soundart/soundart2012.html

soundart2012. 2012

Vlax (México, 1974)

sonata.warscape.info

Sudaca Warscape: Sonata por una bala perdida. 2013

WORKSHOPS / PRESENTACIÓN

MNCARS museoreinasofia.es

Dirty Electronics & Double Wei Factory - Video Plastique Workshop

13-14-15 de Marzo, 17 - 21h. + performance 15 de Marzo, auditorio 400.

Off Limits offlimits.es

Jacek Smolicki - Street Sampling Workshop

22 de Marzo. 12 - 16h. + performance.

Medialab Prado medialab-prado.es

Beka Iglesias y Berio Molina - Adtlantida.tv

28 de Marzo, 19h. Presentación.

+ información: WWW.IN-SONORA.ORG

IN SON

facebook.com/insonora
twitter.com/insonora
youtube.com/insonora
vimeo.com/insonora
instagram.com/insonoraproject
tumblr.com/blog/insonora