

IN_ SONORA 12

Programa de piezas de escucha y audiovisuales

1. **Andrea Laudante** [IT]

Compositor y multiinstrumentista italiano. Sus obras están mayormente influenciadas por las relaciones entre los sonidos instrumentales y electroacústicos y conceptos tomados de las filosofías orientales. Sus publicaciones recientes incluyen “Banat Banat Ban Jai” (2020), “Fragmenta” con degoya (2020) “ACRON con Dario Capasso (2020). Desde 2017 forma parte de la OEOAS (orquesta electroacústica), que ha compartido escenario a lo largo de los años con artistas como Elio Martusciello, Alvin Curran, Tim Hodgkinson. Es coautor del cortometraje experimental “Battlefield”, realizado con la directora Silvia Biagioni. Es licenciado en composición con una tesis sobre Yoga en la música de Giacinto Scelsi.

9th Perception of Prakṛti, 3' 46''

Según el sistema filosófico Samkyha, Prakṛti es la primera causa del universo material manifiesto, de todo excepto del puruṣa. Prakṛti da cuenta de todo lo que es físico, tanto la mente como la materia-cum-energía o fuerza.

Siempre traté de crear música que pudiera ser un espejo de los comportamientos naturales y encontré en la repetición cíclica y la aleatoriedad la característica básica presente tanto en el micro como en el macrocosmos. Esta serie de composiciones explora estos dos aspectos de la naturaleza desde diferentes puntos de vista.

2. **Sebastián Sandoval** [CO/ES]

Estudió Artes Plásticas y Visuales en la Facultad de Artes ASAB, especializándose en arte sonoro, fotografía, pintura y video. Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona. Realizó estudios en Sonología en el Conservatorio Real de la Haya, Holanda.

En Colombia su trabajo ha sido expuesto en diferentes galerías y espacios culturales como el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, ArtBo, Artecámara, entre otros. Ha participado en residencias y exhibiciones en Argentina, Canadá, España, Japón y México. Trabajó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá haciendo parte del departamento de educación más de tres años. Ha participado en diferentes equipos de trabajo en eventos culturales como ARCO Madrid, ArtBo y la Otra.

Sístole, 6' 07''

Sístole descubre en la pintura del Bosco una estética particular, la cual posibilita expresar el desequilibrio natural y las manifestaciones de esta época antropogénica que se aproxima a un futuro distópico. La escucha se convierte en un medio propicio para percibir desde la metáfora sonora, las alteraciones producidas por la humanidad sobre los diferentes ecosistemas, reflexionando sobre las consecuencias del Antropoceno que configura nuevas maneras de percibir el paisaje.

3. Jack Thomson [UK]

Nacido en York, Jack Thomson es un artista de danza, con prácticas de performance, fotografía y cine. Como intérprete, Jack tiene trabajos de danza con los coreógrafos Mark Baldwin, Shobana Jeyasingh, Izik Galli, Caroline Finn, Alexander Whitley, Kate Flatt, Anthony Middleton, Ohad Nahin, Redha Benteifour y Willi Dorner, por nombrar algunos.

En 2015/2016 también recibió una beca creativa de Weston Jerwood para desarrollarse más como artista. Su práctica en imágenes fijas y en movimiento ha llevado a Jack a tener varias exposiciones con su trabajo fotográfico.

We are ready now, 2' 05''

Un cortometraje de danza encargado por New Creatives; una plataforma para artistas emergentes realizada y apoyada por BBC Arts and Arts Council England.

El tiempo, la unión y la organización de los cuerpos son las ideas impulsoras de este trabajo. Quería en esta película perder el sentido del tiempo, destacando las acciones y narrativas individuales como nuestra forma de dar sentido al mundo.

Era importante que esta obra analizara las posibilidades potenciales de lo que se puede hacer con el movimiento cuando lo llevamos a la pantalla, era un espacio para que la coreografía y el cine se encontraran y luego se fueran como una entidad inseparable.

4. Alfonso Pretelt [CO]

Artista sonoro e interdisciplinar. Formado inicialmente como músico/compositor electroacústico y en cinematografía. Desde el año 2012 estrena obras sonoras y piezas de vídeo, paralelamente se concentra en la búsqueda cuerpo-interfaz, aunando el gesto y el sonido fonético en un trasegar sincrético volcado al video y la performance. Trabaja en el contexto de la escultura en campo expandido. Improvisador y multi-instrumentista, se ha presentado en vivo en diversos escenarios entre Europa y América latina, su trabajo ha sido expuesto principalmente en Alemania, Holanda, España, UK, Suecia, USA, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México.

Monolito Rumi, Ojos noche, 3' 14''

Escultura en campo expandido, elogio de la sombra, acontecimiento silencioso. en mi intercambio de charlas con la investigadora ecuatoriana Ruth Rodríguez Sotomayor, me habló de los espejos de agua tallados en piedra por los astrónomos solares así como de los cofres en piedra en donde los preamericanos guardaban sonidos que consideran sagrados. La piedra que venía trabajando como litófono se convirtió en un arquetipo del silencio y sus cavidades talladas nacen y mueren gotas de agua.

5. Iuky [JP/SP]

Mi nombre es Yuki, nacido y criado entre Canarias y Japón. Actualmente viviendo entre Madrid y Tokyo, me dedico al mundo de los videojuegos y la música. Aunque recientemente he estado en un parón artístico por temas personales, en este 2021 he empezado varios proyectos que por fin saciarán las ganas de expresión, en el cual les presento uno de los proyectos que ya está públicos.

sony dcr-trv120, 3' 23''

La pieza de sony dcr-trv120 trata de una canción que he compuesto utilizando sonidos de la antigua cámara VHS de mi padre. Esta pieza representa el miedo, tristeza y nostalgia que he sentido durante este tiempo, donde la nostalgia viendo estos vídeos con mis seres queridos fue una escapatoria que no acabó bien.

6. **Stijn Demeulenaere** [BE]

El artista sonoro que crea instalaciones, paisajes sonoros y performances. Investiga la relación entre identidad, sonido y escucha. Su trabajo se mostró en STUK (BE), NIMk (NL), Den Frie (DK), Museo Reina Sofía (ES) e Iklectik (UK). Fue nominado para el LOOP Discovery Award, el European Sound Art Award y ganó el segundo premio en el Engine Room International Sound Art Award.

Nothing's going to happen to us..., 11' 56''

La película investiga cómo nuestras percepciones acerca de un conflicto armado se relacionan con la realidad de los hechos. Una enfermera cuenta su historia de cómo sobrevivió a un bombardeo en una zona de guerra recordando los sonidos y las emociones que todavía están presentes en su memoria. Los diseñadores de sonido explican cómo crearían el sonido para esta escena sobreponiendo sus voces a la narrativa antecedente. La confrontación caótica explora una zona mediana entre una 'representación' artificial del peligro y una memoria auténtica y vivida del mismo.

7. **Yves Gregoire** [ME]

Artista visual y sonoro, compositor. Ha participado en múltiples exposiciones dentro y fuera de México. La mediación digital de la experiencia del territorio y el paisaje ha adquirido preponderancia como dominio de referencia en la conformación de su ideario creativo. Explora e investiga dentro de la simulación y animación procedural, el procesamiento de datos de sistemas de información geográfica y la composición acusmática, interpretando el entorno alrededor a través de realidades digitales que dibujen un paralelo con los reinos de lo físico y lo virtual.

Tiempo profundo, 4' 26''

En esta pieza evoco la idea de Tiempo profundo (tiempo geológico vs. Tiempo humano), para examinar las relaciones multidireccionales entre lo antrópico, interfaz y paisaje, y especular sobre diversas formas de pensar hábitats, a través de diferentes iteraciones de posibilidad o imposibilidad, dentro de un imaginario paralelo. Sonoridades para formular un espacio geo-poético para la imaginación, territorio abierto y contemplativo para escuchar y deambular.

8. **Adolfo Núñez** [SP]

Artista sonoro e interdisciplinar. Formado inicialmente como músico/compositor electroacústico y en cinematografía. Desde el año 2012 estrena obras sonoras y piezas de vídeo, paralelamente se concentra en la búsqueda cuerpo-interfaz, aunando el gesto y el sonido fonético en un trasegar sincrético volcado al vídeo y la performance. Trabaja en el contexto de la escultura en campo expandido. Improvisador y multi-instrumentista, se ha presentado en vivo en diversos escenarios entre Europa y América latina, su trabajo ha sido expuesto principalmente en Alemania, Holanda, España, UK, Suecia, USA, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México.

Watching time, 8'

Esta pieza surge como una reflexión, metáfora e incluso una obsesión sobre el paso del tiempo, contemplando lo rápido o lo lento que puede transcurrir. Fue producida en el estudio privado del autor y en el laboratorio del ECIS-CSIPM (Universidad Autónoma de Madrid). Pieza para 6 canales que escucharemos aquí en versión estéreo. Dedicada a la memoria de la compositora Françoise Barrière, por su obra y su trabajo de apoyo a la creatividad artística con el sonido.

9. Jacek Doroszenko [PO]

Artista audiovisual afincado en Varsovia. Completó su Maestría en Artes en la Academia de Bellas Artes Jan Matejko en Cracovia. El núcleo de su actividad es tratar los fenómenos sonoros como material legítimo en el campo de las artes visuales y enfatizar el valor de la escucha como práctica. Jacek Doroszenko presentó sus obras en numerosos lugares, entre otros: Museo de Arte Contemporáneo Casoria en Napoli, Centro Histórico de Atenas, Centro Goldcorp para las Artes en Vancouver, Galería Fait en Brno, Galería Exgirlfriend en Berlín.

It is hard to find a polyphonic body, 7' 45''

El video consta de escenas del majestuoso paisaje noruego, en las que la figura en movimiento determina el tono y la escala musical utilizada en cada cuadro. En la parte inferior del marco, hay registros de pantalla, capturados en Max/MSP, un entorno de software creativo. Los instrumentos virtuales generan música que es derivada a partir de los paisajes de arriba. El video fue producido en el programa Artista en Residencia en Kunstnarhuset Messen en Ålvik, Noruega.

10. Hye Young Sin [KR]

Artista residente en Colonia cuyas obras se mueven entre la instalación, la interpretación, la composición y la escultura. El sonido, el movimiento, la forma, la materia son los puntos de partida de sus obras. Sus trabajos artísticos se han presentado activamente en el contexto de exposiciones, festivales de arte multimedial y conferencias, entre otros el Festival Europeo de Arte de los Medios (EMAF) en Osnabrueck, next generation 8.0 en el ZKM en Karlsruhe, Sound/Image 19 en Londres, Stuttgarter Filmwinter en Stuttgart y Weltkunstzimmer en Düsseldorf.

Patterns for benches, 7'

Este proyecto explora cómo el espacio urbano construye su entorno excluyendo a los grupos marginados en términos de estrategias materiales que se muestran en los elementos de arquitectura urbana (por ejemplo, en un banco proyectado para que las personas sin hogar no puedan recostarse en un parque, clavos en el suelo contra el monopatín). La arquitectura actual es sorprendentemente leve, implícita y banal siendo así desapercibida y aceptable para los ciudadanos. Sin embargo, esta juega un papel fundamental para definir quién puede usar el espacio público y a quién le pertenece.

11. Lucija Krizman [CR/UK]

Lucija Krizman es una artista de Zadar, Croacia. Actualmente reside en Londres, donde estudia una maestría en escultura en el Royal College of Art. Recibió numerosos premios, entre los que destaca la Beca Frankopan para estudiantes de Croacia que estudian en el Reino Unido.

Krizman participó en exposiciones en toda Europa y su trabajo se encuentra actualmente en exhibición en la exposición «I Object» en el Museo Freud de Londres.

You told me to wait..., 1' 55''

Un flujo constante de porqués y cómo es seguido por el juego material en busca de un yo superior y oculto. Una corriente de varios pensamientos seguidos por sus ecos...

Expongo mi vulnerabilidad al entorno donde el trabajo puede expandirse y transformarse. Pero ¿dónde está el dónde? Es un paisaje escondido que debo descubrir. Un camino de Möbius con una superficie retorcida y bordes afilados me conduce al opuesto del mismo.

12. **Monoiz + Escrauva [IT]**

Monoiz es el proyecto solista del músico italiano Luca Moni. Nacido y criado en Florencia, se involucró con la música electrónica a mediados de los 90 después de una carrera como guitarrista de punk y hardcore. La música de Monoiz no se puede definir en un solo género: las pistas y los sets en vivo van desde glitch, IDM, ambient hasta sonoridades de techno profundo y minimalista. La continua búsqueda de nuevos sonidos y la experimentación, las muestras de sonidos y ruidos en nuestro entorno son los elementos que mantienen a Monoiz en constante cambio...

Escrauva nació en Chieti (IT), muy joven, se mudó a Florencia (IT) donde comenzó a estudiar arte. Siempre ha estado fascinado por la pintura, la fotografía y todo lo que son enfoques contemporáneos en las artes visuales. Después de haber estado en un concierto de los Kraftwerk, comienza su interés por la música y el video comenzando así sus experimentos para intentar desarrollar técnicas de visualización para la música.

Blurs, 9' 46''

Un choque entre lo real y lo abstracto, lo digital y lo analógico. Tanto la música como el video se manejan con esta dualidad en mente. Los paisajes sonoros se crearon con equipos analógicos, ayudados por sintetizadores digitales para crear ese equilibrio perfecto entre calidez y frialdad. Este resultado se construye por medio de ritmos abstractos y texturas de sintetizador prolongadas, llevando al auditor a un estado de trance.

13. **Alex Tkalenko [AR]**

Nace en 1974 en Quilmes, Buenos Aires. De familia eslava y musical, bebe de sonidos de diferentes culturas y en la adolescencia toma contacto con la composición y la interpretación musical, principalmente de rock. Su interés por el lenguaje audiovisual lo lleva a cursar la carrera de Realización Cinematográfica. Al finalizar los estudios, decide mudarse a Madrid, donde se adentra en el diseño sonoro, el folley para películas y posteriormente en la síntesis, grabaciones de campo y el arte sonoro. En su producción actual prepondera la música electrónica, la experimental, el arte sonoro y el videoarte. Actualmente cursa Sonología en la Escuela Municipal de Música y Danza María Dolores Pradera.

Contact, 2' 56'

Reestructuración molecular de un único material acústico como fuente sonora en el espacio-tiempo por medio de la improvisación con síntesis granular.

14. **La Claud** [IT]

La Claude ha publicado varios álbumes con sellos internacionales de música electrónica. Es licenciada en Ciencias de la Información y especializada en el Conservatorio San Pietro a Majella (Nápoles) en Música Electrónica con M^oElio Martusciello. Es guitarrista de la banda «Mujeres Creando». Ha participado en espectáculos de teatro con el colectivo femenino «Femen des Arts» y ha escrito la dramaturgia del espectáculo teatral basada en su último disco de música trip-hop «About VEGA». Realiza investigaciones y experimentos que combinan las artes visuales y sonoras en el campo de la electroacústica. En 2020 ganó el premio «Materias. Plataforma de Cultura Industrial» con la obra PHYSIS (recopilación FOCI).

Ferrite II - Interstitial, 6' 54''

Esta obra está inspirada en la química de la materia. Su contexto sonoro representa un espacio vivo en el que existen partículas de hierro creando movimientos perturbados. Dependiendo de la temperatura (calidez de graves por ejemplo), la ferrita transforma su estado «sónico»: mutante (flujos tumbados), o colisión con otras mutaciones (gestos tensos). El proyecto nace aplicando técnicas de grabación, síntesis y manipulación de sonidos generados por materiales de origen ferroso.

15. **Jan Locus + Stijn Demeulenaere** [BE]

El fotógrafo y cineasta Jan Locus estudia la complejidad de los problemas sociopolíticos mundiales. Sus obras han sido mostradas en FOMU Antwerp, Iklectik, Les Rencontres d'Arles, DokFest Kassel y Kurzfilmtage Oberhausen. Ganó el premio SIGNS en FISDN (IT) y fue nominado para el premio Found Footage en IFFR.

El artista sonoro Stijn Demeulenaere crea instalaciones, paisajes sonoros y performances. Investiga la relación entre identidad, sonido y escucha. Su trabajo se mostró en STUK (BE), NIMk (NL), Den Frie (DK), Museo Reina Sofía (ES) e Iklectik (UK). Fue nominado para el LOOP Discovery Award, el European Sound Art Award y ganó el segundo premio en el Engine Room International Sound Art Award.

Murmur, 10'

Bruselas fue construida sobre un pantano y hoy solo queda una pequeña parte de él. Aunque continuamente amenazada por el desarrollo, esta pequeña área se mantuvo intacta debido a que se encuentra entre dos vías del tren. Justo antes del amanecer, el cineasta Jan Locus y el artista sonoro Stijn Demeulenaere grabaron el coro del amanecer. El tono monótono de la ciudad impregna el sonido del pantano, y una extraña mezcla se crea entre el sonido de una naturaleza que despierta y la presencia humana. El sonido urbano y el canto de los pájaros se fusionan en un murmullo (no) familiar.

16. **Verónica Luyo + Álvaro Icaza** [PE]

Iniciaron su colaboración en el año 2010. Su trabajo conjunto se enfoca en los procesos perceptivos y recurren a la tecnología como medio para modular la experiencia que construyen. Valiéndose de procesos «hechizo» (argot popular para «invento»), desmontan y construyen dispositivos que buscan generar una colisión entre lenguaje, visión, tacto, sonido y movimiento.

Verónica estudió escultura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realiza el Programa de Estudios Independientes del MACBA. Álvaro finaliza sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.

Despedida para un obturador vanidoso, 2' 49''

Las imágenes presentadas en “Despedida para un obturador vanidoso” pertenecen a un proyector de video digital intervenido de tal modo que generaba diferentes patrones de color. Posteriormente esta proyección fue grabada en Super 8 para luego ser re-filmada en digital. El proyector Super 8 estaba descalibrado y añadió variaciones propias del artefacto y medio. La composición sonora se construye en base a instrumentos de viento y objetos caseros grabados durante el confinamiento del 2020.

17. **Alfredo Cerrito** [IT]

Saxofonista, compositor y director de orquesta italiano. Sus obras han sido incluidas en festivales y salas en Italia, Suiza, Francia, Irak, Finlandia, Alemania, Grecia, Eslovenia, Portugal, Malta, Austria, Vietnam. Fue ganador del primer premio en varios concursos nacionales e internacionales. Ha estudiado composición con M°C. Perugini y M°G. Panariello y actualmente es alumno de M°E. Martusciello, en la Clase de Composición Electroacústica en el Conservatorio de Nápoles. Es director de la «Orquesta Filarmónica del Golfo» y actualmente mantiene una colaboración artística con el músico y compositor Morgan.

S.T.U.P.M. 7' 52''

La idea generadora a la base de S.T.U.P.M es que “Nada se crea, nada se destruye pero todo se transforma”. El material sonoro registrado por el artista en esta pieza tiene las mismas características tanto en la estructura Micro como en la Macro. El material presentado en la primera parte se intensifica, aproximando y utilizando capas texturales adicionales y, al final, «retrocede» en un último breve tramo que recordará el inicio de la pieza.

18. **Valeria Barbas** [MD]

Artista multimedia, radicada en la República de Moldavia. Con antecedentes en múltiples disciplinas, estudió para obtener un B.A. y una maestría en composición musical en la Academia de Música, Teatro y Arte de Moldavia. También licenciada en pintura en la Universidad Pedagógica del Estado, Barbas combina en sus proyectos diferentes medios. Es doctora en estudios de arte y culturología, autora de un libro dedicado a la nueva música de Moldavia e investigadora del Instituto de Patrimonio Cultural.

Beyond the Red lines, 5' 42''

A veces hay una línea delgada, una línea rojiblanca que va marcando delimitaciones, recluir y dividir. El símbolo de los límites se refiere no solo a las fronteras geográficas, las perspectivas sociopolíticas, sino también a una condición corporal muy personal: física, mental, perceptiva, que se acerca al aislamiento del mundo natural y los humanos. En el mundo post pandemia la desconexión y la des/presencia entre las personas, así como con la naturaleza, se vuelven críticas, quizás permitiéndonos construir nuevos caminos para salir, para ir más allá, más lejos.

+ información: in-sonora.org