

ESCUCHA 01))) IN-SONORA 20 aniversario

Cruce Contemporáneo, Madrid
Jueves 3 y Miércoles 9 abril 2025
17 - 20h

01_ Eduardo Palacio (MX)

Aller-Retour, 8:03

Pieza estereofónica, inspirada en un sueño en particular: Salir de la Tierra en un incierto trayecto hasta alcanzar el Espacio Sideral, permaneciendo ahí por un momento. Percibir, observar, sentir y rendirse ante esa magnificencia y después regresar. La pieza plasma los sonidos y las sensaciones producidas dentro del sueño de ir y regresar, siendo el mismo y diferente a la vez, presente y ausente en diversas realidades, un reflejo desasociado y alineado en sí mismo, como el Universo mismo.

02_ Tunipanea + Fernando Carvalho (SP)

CRVLHOFÓN, 8:09

2019

Audio e interpretación por Fernando Carvalho
Instrumento por Tunipanea

El instrumento experimental CRVLHOFÓN es un encargo a medida diseñado y fabricado por Tunipanea para el músico y productor Fernando Carvalho. Es un artefacto acústico en forma de caja de madera con varios elementos plegables que posibilitan un abanico de efectos sonoros naturales frotando y percutiendo piezas de madera y metal, cuerda, muelles y 2 micrófonos de contacto.

En el audio se puede escuchar a Fernando interpretar el instrumento en directo y en una sola toma, combinando varios de sus sonidos y procesando también en directo con software.

03_ Juan Sorrentino (AR)

A 8 minutos 18 segundos del sol, 8:18

Pieza radiofónica compuesta con fragmentos de la antífona O Pastor animarum de La sinfonía de la armonía de las revelaciones celestes de Hildegard von Bingen, el sonido del río Rin y grabaciones de la instalación sonora homónima de las persianas metálicas, presentada en Fundación Andreani en 2022.

Con las epifanías de la mística alemana y su vínculo con el paisaje como eje central, la obra explora la relación entre la voz, el agua y la mecánica del movimiento, como planetas en órbita, expandiendo la experiencia de la instalación hacia un espacio de escucha inmersiva.

Voz: Anahí Fernández Caballero.

04_ Melanie King (UK)

eclipse__composition_i, 6:16

2016

Un documental espacial en VHS, abstraído por Circuit Bent VHS Visual Effects utilizando taquiones.

Sonido inspirado en las interpretaciones de la sonda Voyager de la NASA, creado con un sintetizador modular artesanal de Look Mum No Computer.

05_ Hugo Paquete (PO)

Pulsar, 12:37

2022

Estrenada en Immersive Sounds – External Worlds, parte del simposio Sonic Saturday en la Universidad Privada Anton Bruckner de Linz (AT) durante el Festival Ars Electronica 2022, Pulsar es una composición multicanal que sumerge al oyente en una extensa exploración sonora de sonido extraterrestre y radiación de ruido rítmico.

Inspirada en los enigmáticos pulsos de los cuerpos celestes, Pulsar teje ráfagas de texturas granulares y emisiones secuenciales en un paisaje cambiante, que va del ruido caótico e impredecible a una periodicidad rítmica estructurada. Ofrece una perspectiva tanto micro como macro de los púlsares, cuya presencia se revela solo en espectros electromagnéticos selectos, donde lo desconocido se encuentra con el inmenso poder del cosmos.

Esta obra es una extensión de Cosmos (2018), una performance de danza multimedia de Chris Ziegler, comisionada y desarrollada en el ZKMCenter for Art and Media Karlsruhe.

En Pulsar, los elementos generadores de sonido derivados de satélites comerciales y militares se integran mediante un proceso en tiempo real que sonifica los datos de movimiento del satélite, fusionándolos con estructuras musicales controladas por MIDI. Aquí, los satélites se convierten en intérpretes sonoros autónomos que reaccionan al movimiento dentro de un ecosistema computacional donde la ciencia y la imaginación artística se cruzan en el ámbito de la percepción auditiva.

06_ Ícaro Zorbar (CO)

Umbral, 7:22

Umbral es una composición con material grabado en la India y en Colombia.

Memoria y tiempo fueron los principales motivos para hacerla.

"She was in pause for a moment, staring at me but seeing through my eyes.

She froze, like the frozen words.

I can bet she recalled their fifty-seven years struggling together in a fraction of a second.

As in an accident, their life attacked her with a burst of memories. Nothing to do, he was gone.

It was an event out of the blue.

Unexpected clean cut in her life, something with no gray zone –nothing in between, no mercy– no doubts.

He was not here anymore. Gone, he was gone."

07_ Wade Matthews (EEUU)

A Brief Explanation 13:34

Obra acusmática para grabaciones de campo y síntesis digital

Compuesta y grabada en Madrid en torno al año 2002

Mi hijo siempre había querido tener una mascota, pero nunca era el momento, hasta que una tarde llegó a casa con una diminuta rata. Tímida, gris y llena de curiosidad, miraba todo con sus ojos negro tizón pero siempre con algo de miedo. Resulta que las vendían en la tienda de mascotas como comida (viva) para las serpientes. Supongo que tendrían otras, blancas, pulcras y destinadas a vivir una gran vida, pero a ésta, de no ser por mi hijo, sólo le esperaba una pronta muerte entre las fauces de una sierpe.

En la tienda le habían dicho a mi hijo que era macho, así que la llamamos "Pepe" y pronto se convirtió en uno más de la familia. Varios meses más tarde, mi hijo le llevó a ver al veterinario, quien nos asegura que Pepe era, en realidad, Pepa, pero se quedó con su nombre inicial, y tan pancho.

Pepe sólo vivió dos años, casi siempre en casa y, cuando se cansaba de estar en la casa que le instalamos en un lado de la mesa donde estudiaba mi hijo, venía al sofá a acurrucarse con nosotros. Sólo viajó una vez, y de eso va esta breve composición.

Decidimos pasar un par de semanas en la costa mediterránea y, como no podía ser de otra forma, nos acompañó Pepe, instalada cómodamente en una cajita escondida en una bolsa para que no la viera el conductor del autocar.

Debió de ser un viaje emocionante para ella, lleno de ruidos y olores nuevos, que mezclarían con la familiaridad de nuestras propias voces y una que otra mano que entraba en su escondite para acariciarla cada poco tiempo. En todo caso, fue el viaje de su vida, y el año siguiente, cuando ya nos había dejado, me senté a imaginarme cómo lo habría vivido. A Brief Explanation es mi idea de cómo habría sido la experiencia para ella y de cómo nos lo habría explicado si hubiese podido.

08_ Jaime Munárriz (SP)

Los sonidos del future, 3:00

Homenaje a los pioneros de la música electrónica, y a cómo los sonidos del futuro se apoderaron de la cultura popular.

09_ pablo sanz (SP)

STRANGE STRANGERS - extracto, 10:00

Comisariada por R{A}DIO{CUSTICA}, Czech Radio Vltava (Český Rozhlas ČRo 3) 2019, Phonurgia Nova Award 2020

Adquirida por la colección de Musée Réattu Arles, 2022
Edición limitada en cassette + edición digital, Vertical Music, 2023

Basado en grabaciones ambientales en los territorios de Amanã y Mamirauá, en la Amazonia central, STRANGE STRANGERS se centra en perspectivas de escucha inusuales (superficiales, subacuáticas y ultrasónicas), invitándonos a escuchar (dentro de) un mundo singular de vitalidad y alteridad no humana.

Escuchar cultiva encuentros profundos con otros seres (formas de vida, materia terrestre abiótica, sonidos...) y con nuestro propio ser como si fuera otro.

"La primera secuencia nos guía hacia nuestro interior e implementa con maestría el enfoque ecológico radical desarrollado por la filósofa Vinciane Despret: el de ponernos en relación con otras especies animales como individuos en relación con otros individuos, de percibirlos no simplemente como representantes de su vasta familia, sino en su singularidad como sujetos".

10_ La Claud (IT)

Uneven Particles II - Perspective of a FLuid Reality, 11:40

La ópera es una composición electroacústica de dos canales cuyo tema, como indica su título, se inspira en la sustancia de la materia en términos de partículas. Su contexto sonoro representa un espacio tridimensional en el que las partículas existen y se mueven en movimientos perturbados: el movimiento produce más movimiento. El proyecto nació aplicando técnicas de grabación y manipulación de sonidos generados por materiales de diferente naturaleza como madera, hierro, agua, gas, ambas técnicas de síntesis de sonido y muestreo para condensar en sí mismo todas las formas perceptivas del espectador, enfocando toda su energía en escuchar la realidad fluida, que es lo que se transforma con el movimiento. El autor ha identificado un nuevo hábitat sonoro personal y cree que esta obra está en continua transformación, como si esta evolución acompañara el ritmo y el movimiento de las partículas que generan la obra misma.

11_ Mauricio Rivera Henao (CO)

Restaurar el camino, 4:59

2025

Restaurar el camino, reúne la interpretación y posproducción por parte del artista de cantos ancestrales y armónicos de garganta, e instrumentos de viento como: una flauta de cera de abeja construida por él, una armónica, y sonajeros de semillas, empleados para convocar a seres humanos y no humanos en la armonización de relaciones ambientales.

La pieza de escucha mezcla algunos fragmentos de otras obras acusmáticas realizadas entre los años 2019 y 2024, las cuales hacen parte de un cuerpo de obra de investigación y creación artística que el autor desarrolla desde hace 20 años, acerca de las interacciones ecológicas entre la naturaleza y la cultura en los territorios donde ha creado sus proyectos.

Esta pieza nace por invitación de IN-SONORA 14 (2025) en Madrid, España, para participar de su 20 aniversario.

12_ Sergio Luque (MX)

The Art of Disappearing, 10:00

2013 – 2014, rev. 2019

El punto de partida de esta obra fue escuchar a un transbordador espacial despegar y abandonar la atmósfera de la Tierra en un video grabado por la NASA con cámaras colocadas en el exterior de los cohetes aceleradores sólidos. Al escuchar esta grabación, me interesó crear – desde cero – transiciones entre sonidos semi-periódicos o mecánicos y sonidos semejantes a los de viento que se escuchan desde vehículos a muy alta velocidad. Poco a poco, la idea original de la obra empezó a prestarse a diferentes interpretaciones.

Creé todos los sonidos de esta obra a partir de mis propias extensiones a la síntesis estocástica de Iannis Xenakis que he implementado en los lenguajes de programación C y SuperCollider. La síntesis estocástica es una técnica de síntesis de microsonido que utiliza procesos estocásticos para crear y variar formas de onda.

No utilicé ninguna grabación de audio.

13_ Pablo Jordan (SP)

No input series - Electric birds, 7:43

Pieza grabada en vivo utilizando un sistema de sonido "no-input". Al conectar mezcladores de audio de manera que generen sus propios circuitos de retroalimentación, se crean dispositivos sonoros impredecibles. Comprender su funcionamiento permite usarlos como instrumentos capaces de producir sonidos como el de pájaros eléctricos, entre otros.

14_ Ronald Van Der Meijs (NL)

Amaryllis Switch, What if bacteria could construct a new habitat from our plastic waste?, 5:10

2025

Esta pista es la transición entre el sonido analógico de la instalación inflable y la parte electrónica de la segunda mitad de una performance sonora en vivo de una hora. Esta performance se realiza en vivo con una instalación inflable que genera el sonido del crujido del plástico. Su concepto gira en torno a la contaminación plástica en el océano y el descubrimiento de que las bacterias crean un nuevo hábitat para los residuos plásticos. La instalación inhala y exhala lentamente, lo que provoca el crujido de las bolsas de plástico recicladas. Al final de estos 30 minutos de sonido analógico, interpretado por la instalación física, se graban en vivo diversos sonidos con micrófonos estéreo y, junto con muestras analógicas de residuos de máquinas de plástico, se utiliza un paisaje sonoro de larga duración. Manipulado con módulos de sonido Eurorack y samplers, se utiliza síntesis granular para crear una atmósfera marina metafórica que lentamente desemboca en un ritmo mecánico similar de la actividad humana que causa la contaminación plástica.

Para obtener información y un vídeo de la instalación:

<https://www.ronaldvandermeijs.nl/Amaryllis-switch-what-if-bacteria-will-construct-a-new-habitat-of-our>

15_ Ehrior Sanabria (SP)

Nota de Voz, 7:32

Nota de voz desafía los límites del sonido al convertir la voz humana en el único y último instrumento de conexión emocional. A través de fragmentos de notas de voz de amigos y familiares del artista, la obra explora la pluralidad y la singularidad de cada frecuencia.

Estas voces, fragmentadas por la distancia, se entrelazan en una red de significados compartidos y personales.

Cada nota de voz se convierte en un vehículo de memoria, un puente entre pasado y presente, que trasciende lo físico y crea un espacio íntimo y confesional. Las frecuencias exploran recuerdos y elementos comunes, revelando la fragilidad y fortaleza en la construcción de lazos humanos. En su transfiguración, la obra trata de reflexionar sobre la permanencia de lo compartido, la vigencia y durabilidad de los códigos creados e, incluso en la separación, y la capacidad del sonido para conectar incluso estando separados.

16_ Daniel_Murillo (SP)

Frecuencia pasajera, 3:33

Es una obra experimental que explora la naturaleza efímera y fluctuante del sonido. A través de la manipulación de frecuencias, texturas y espacios sonoros, la pieza crea una experiencia auditiva inmersiva y transitoria. Los oyentes son transportados a un paisaje sonoro en constante cambio, donde las frecuencias emergen, se entrelazan y se desvanecen, evocando una sensación de fugacidad y movimiento constante.

17_ Unai Requejo aka Dj Yúju! (SP)

**La luna del nacimiento del Cadagua
/ Kadaguaren iturburuko ilargia, 8:00**

2020-2025

Remezcla de dos temas del álbum Erreka de Dj Yuju! Están grabados con hidrófono en el nacimiento del río Cadagua, en el valle de Mena, provincia de Burgos, recogiendo los sonidos de sus aguas vivas y haciendo sonar la trompeta bajo el agua. Sólo se incluyen en la edición en cassette del álbum a modo de introducción y cierre del mismo.

Dj Yuju! Es el proyecto de música electrónica de Unai Requejo (Santurtzi, 1982).

www.djyuju.com

18_ Adriana Sa + John Klima + To Trips (PO)

Wanting, 4:52

2018

Timespine fue un proyecto musical de Adriana Sá, John Klima y Tó Trips, desarrollado entre 2013 y 2019. "Wanting" proviene del álbum "Urban Season", publicado en 2018 por Shhpuma / Clean Feed.

Adriana Sá: cítara, software reactivo (AG#3), banda sonora, dirección, mezcla y producción

John Klima: bajo eléctrico sin trastes y overdrive

Tó Trips: guitarra eléctrica

19_ María Andueza Olmedo

O che vai acima, deve vir para abaixo, 9:02

2016

O que vai acima, deve vir para baixo (Lo que sube, debe bajar) es una pieza de escucha en la que se aborda la interacción del sonido y la materialidad de la ciudad en mi cuerpo mientras interactúo con el espacio de una escalera de piedra de varios tramos y muy empinada en el centro de Lisboa. El proyecto se presentó como una pieza de escucha y una partitura con las instrucciones para llevar a cabo la acción en el contexto del *Dirty Ear Forum*, organizado por Brandon LaBelle y Ana Pais en Lisboa en 2016.

20_ Julio Cesar Palacio

Circular III, 7:44

2025

Realizada modificando grabaciones de campo, con una intención de ecología sonora y de una escucha medioambiental expandida utilizando biophonias en la composición.

21_ Edith Alonso (ES) + Antony Maubert (FR) + Kumi Iwase (JP)

Le jazz non plus... , 9:02

2013

Le jazz non plus... Trata sobre los espacios flotantes entre tres formas diferentes de abordar la música. El piano preparado, la electrónica y el saxofón/clarinete se comunican íntimamente, alcanzando puntos de gran fuerza y energía que explotan con furia.

Un álbum lleno de contrastes, desde las dinámicas más fuertes hasta las líneas serenas y espirituales, que nos revela que los intersticios entre los instrumentos son espacios de libertad que no pueden llenarse por completo. Los sonidos, deseados o no, provenientes de los instrumentos o de la sala de grabación, ocupan estos intersticios; simplemente debemos aceptarlos.

Cada miembro de este trío internacional (España, Francia y Japón) cuenta con una sólida experiencia en diferentes campos de la música: música electroacústica, instalación sonora, improvisación, etc. Como trío, habían tocado juntos varias veces en París, donde se conocieron hace ocho años. Grabaron este primer álbum en 2013, recopilando todas las experiencias que habían compartido a lo largo de este tiempo.

Edith Alonso - piano preparado
Antony Maubert - electrónica
Kumi Iwase - saxofón y clarinete

22_ Claudio Merlet (CL)

Reverdece, 07:51

2021

Del disco Katari (2021), para el Sello Modular (CL) Reverdece es un track realizado principalmente a través de la experimentación con guitarras eléctricas a través de procesamientos de síntesis en formato modular.