

ESCUCHA 02))) IN-SONORA 20 aniversario

Cruce Contemporáneo, Madrid
Abril 2025

Viernes 4 _17 - 20h
Sábado 12 _11 - 14h

01_ Alex Augier (FR)

Oogone, 10:06

2021

Oogone es la segunda parte de la sinfonía electrónica end(O).ex(O), compuesta por Alex Augier.

La música se compuso originalmente para el espectáculo audiovisual inmersivo end(O), en colaboración con la artista visual Alba G. Corral, y se creó para Satosphère en Montreal (California): difusión ambisónica 3D con hasta 31 canales y proyección en cúpula. Posteriormente, se utilizó para el espectáculo audiovisual ex(O), con una escenografía única. Por ello, se publicó bajo el nombre end(O).ex(O).

La idea inicial de la composición fue crear una "sinfonía electrónica" que combinara sonidos electrónicos, sonidos concretos, dinámica y libertad de escritura orquestal. Una experiencia musical orgánica, lírica, inmersiva y poderosa.

02_ Romina Casile (AR)

En esta noche, en este mundo, 3:16

2023

Pieza sonora de una mesita de noche.

En colaboración con la performer Julia Capoduro.

03_ Alicia G. Hierro (SP)

Una noche en el cine, 3:55

Grabación en directo de la película de los Hermanos Marx "Una noche en la Ópera". Cine del Círculo Bellas Artes, CBA, Madrid.

Di quella pira

Un aria de Il Trovatore (el trovador) de Verdi. Esta opera se sitúa en Zaragoza, desarrollándose la mayoría de la acción en la Aljafería.

La trama es muy retorcida, con una oscura venganza por detrás y una historia de amor en medio. En esta aria la madre del protagonista, el trovador, va a ser quemada viva en una pira. El decide ir a salvarla pese a los lamentos de su amada.

04_ Ivan Ferrer-Orozco (MX)

Fourth Garden: Exodus -for piano-, 9:30

2018

La obra está hecha en su totalidad con grabaciones de un piano intervenido con diversos elementos físicos y en casos excepcionales ligeramente manipuladas digitalmente. El objetivo es trascender la idea del piano como un instrumento musical plenamente integrado en nuestra cultura y tradición sonora, y en su lugar llevar a cabo una minuciosa investigación acerca de las posibilidades sonoras de este como mero objeto. El resultado, como en un jardín cuidadosamente dispuesto, es una especie de diseño de sensaciones a través de la modelación de la percepción por medio del sonido y de las reacciones físicas y psicológicas a las disposición de las fuentes en el espacio acústico. Como cualquier jardín, este territorio definido y cercado por la duración tiende también a ser una heterotopía: mundos dentro de otros mundos, contenedores que se contienen a sí mismos al mismo tiempo que albergan a todos los demás espacios posibles, incluyendo el piano de Beethoven, Chopin, Monk, Hiromi y Xenakis; además del objeto desvinculado de su propia historia.

05_ Jesús Valenti (VE)

Ago della bilancia, 5:46

2025

Un paisaje sonoro electrónico denso y estratificado, que refleja la exploración de Jesús Valenti entre la estética digital y las formas comunicativas irracionales. Muestras urbanas se funden con texturas electroacústicas, creando una experiencia inmersiva que trasciende los límites entre música, imagen y sonido. La improvisación y la influencia de la música IDM, ambient y glitch se hacen sentir en un diálogo constante entre caos y orden, en una indagación profunda de la introspección sonora.

06_ Macarena Bielski + Manuel Pita Romero (SP)

morfia, 8:23

Este fragmento sonoro, pertenece a la pieza *morfia*. Una performance audiovisual que plantea las diferentes formas de representar un cuerpo. Macarena Bielski y Manuel Pita-Romero construyen un espacio sonoro y visual en directo donde el "nuevo cuerpo" se materializa.

La representación matérica de un cuerpo está desafiada por la pieza, poniendo en valor, y a la vez en duda, la realidad sobre la que se construyen las percepciones corpóreas.

Una exposición sensorial, donde el cuerpo se convierte en un contenedor de luz y sombra, y el ruido, su nueva piel, expresa la fragilidad y la fuerza de una imagen imposible de sostener en su pureza. Un eco entre lo tangible y lo virtual, donde la forma humana se pierde y se reinventa.

07_ Miguel Aparicio (SP)

Secuencia de un paisaje inventado, 7:32

2025

Paisaje sonoro realizado con sonidos de síntesis, imitando a sonidos reales.

08_ Juan Antonio Nieto (SP)

Isolated 5, 6:07

2016

Isolated fue editado en el sello griego Plus Timbre como continuación de Static publicado en 2015.

Isolated se basa en la idea de combinar sonidos percusivos con drones oscuros. Todos los sonidos se han grabado en el interior de casa: bolígrafos, cuchillos, pinceles y cualquier objeto, golpeados o frotados sobre diferentes superficies (vidrio, madera, metal y arena) para obtener un sonido único. Estos sonidos, combinados entre sí, lograron crear una sensación especial. Se crearon drones para completar la composición. El resultado es un álbum que puede escucharse tanto de forma ambiental como con una escucha más profunda. Los múltiples sonidos se han tratado uno a uno, en ecualización y volumen.

09_ Ana Quiroga (SP)

London Fields, 7:03

Tema compuesto para el recopilatorio 'Random and emblematic: The sound of space' publicado en Modern Obscure Music (2023)

London Fields es una composición sonora que explora la auralidad del espacio y la arquitectura, en este caso concreto, en las estructuras de los trenes del *Overground*, las cuales atraviesan el barrio Londinense de Hackney, donde Ana reside. El tema está compuesto principalmente por grabaciones de campo del entorno.

10_ Ce Pams (CL)

Oleajes eléctricos, 13:47

Oleajes eléctricos es un proyecto instalativo-performativo que vincula el feedback con el oleaje del mar, considerando al feedback como un oleaje de señal electroacústica que fluye y se desarrolla por medio y a través de sí misma.

Oleajes eléctricos explora las posibilidades del feedback en la arquitectura del espacio por medio de unos hilos tensionados activados performativamente con unos transductores. El feedback es producido en el propio hilo amplificado que provoca cantos microtonales.

11_ Mit Borrás (SP)

Android Arm, 6:43

2024

Android Arm pertenece al álbum de electrónica de Mit Borrás "POSTNATURE", una exploración sonora que fusiona la oscuridad del dark ambient y la vastedad del drone synth, creada a partir de

sintetizadores que nos transportan a un futuro distante y aislado. La pieza se sumerge en los temas fundamentales de la obra de Borrás, los abismos del transhumanismo y la botánica futurista, fusionando la fría, meticulosa maquinaria de las prótesis biónicas con la fragilidad etérea de las flores del futuro.

Cada nota, cada capa de sonido, parece emerger de un paisaje sonoro desolado, donde la síntesis de lo orgánico y lo tecnológico se entrelazan en una danza casi biológica, mientras la atmósfera densa y envolvente sugiere el vasto vacío de las Islas Solitude en la Antártida, lugar en el que estas composiciones encuentran su propósito. Los ecos de sintetizadores profundos y los pulsos resonantes nos invitan a imaginar una realidad en la que la biotecnología y la naturaleza florecen en una sinfonía de lo inalcanzable, lo distante.

Esta obra es una invitación a contemplar la frontera entre lo humano y lo artificial, en un paisaje donde la ciencia ficción se convierte en una experiencia sensorial, capaz de sumergir al oyente en una introspección profunda y trascendental. En Postnature el sonido se convierte en un reflejo de la evolución, donde la biotecnología y la flora del futuro se funden en una visión audaz y misteriosa.

12_ Maia_Koenig + Amaltea (AR)

SUBAMAR, 07:20

En el 2022 Fundación Patagonia realizó un seguimiento del recorrido que realizan las ballenas francas australes.

Amaltea es una de ellas (así llame a mi hija), quien con su inspiración logré homenajear el monitoreo con esta pieza llamada Subamar. Apoyando la defensa del agua y el territorio ancestral con amor y creatividad.

Se usaron sintetizadores de onda sinusoidal, triangular, sierra y cuadrada fabricados con mis manos con el conocimiento autogestivo de internet libre y comunidades de aprendizaje alternativo para una anarquía sonora.

En la sonoridad también participa mi hija Amaltea, con voces procesadas, porque el cotidiano de las madres artistas es invisibilizado y hacer partícipe de las crianzas en el arte es el camino para no tener que elegir entre la maternidad y la música, construyendo alternativas a la soledad y exclusión que se padece siendo madre criando sola.

Sonar es soñar.

13_ Bruma (SP)

Entre perros y lobos, 9:24

Pieza sonora creada en base a un proyecto expositivo del artista Luis Urculo. La pieza que presento aquí es una variación de la original, creada específicamente para IN-SONORA. Entre Perros y Lobos hace alusión al concepto conocido en francés como 'l'heure bleue'; un fenómeno de luz que ocurre dos veces al día: antes del amanecer y después del atardecer. A partir de esta idea trabajé para crear un paisaje sonoro partiendo de unas pistas de voz grabadas por la artista mexicana Silvana Estrada -improvisando en base al tema Encore from Tokyo de Keith Jarrett-, y a mi acompañamiento a la guitarra con paisajes sonoros de carácter ambiental.

14_ Pablo Serret (SP)

CHVLAVISTA, 2:32

Instalación sonora patinada
Bryggeriet, Malmö (2012)

15_ Elena Sáez de Tejada (SP)

Minimal Suite, 5:48

Obra mixta que combina una sucesión armónica de acordes y sonidos generados a través de síntesis y posteriormente tratados con la ejecución instrumental de 2 voces de flauta travesera. La pieza está basada en un bordón de una sola nota que se mantiene durante toda la obra. A partir de ella se genera el resto de la pieza. La interacción en sesiones de escucha colectiva nos permite acceder a la realidad sensible del mundo de los sonidos. Con cada escucha se realiza una nueva producción en el imaginario donde se cruzan experiencias individuales y representaciones compartidas, donde el individuo se proyecta en lo común para producir una nueva representación.

16_ Sofia Balbontin (CL)

Alma, 8:44

Pieza compuesta a partir de intervenciones vocales dentro del tanque de petróleo Inchindown, Invergordon, Escocia, record Guinness en reverberación, dentro del marco del proyecto Espacios Resonantes. Las voces dialogan con una serie de sonidos sintetizados, que contrastan lo seco de lo digital con lo "húmedo" del tanque de Inchindown. Este tanque antiguamente utilizado para la segunda guerra mundial, hoy yace abandonado en un silencio sepulcral, que al ser estimulado sonoramente levanta un coro de voces transformando el tanque de petróleo en un instrumento musical.

17_ Polsick (Pablo Anglade) (SP)

Cabeza de León, 8:00

"Mira cada camino de cerca y con intención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego hazte a ti mismo, y a ti solo, una pregunta: ¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo: no llevan a ninguna parte. Son caminos que van por el matorral. Si el camino tiene corazón, es bueno; si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje; mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita." Don Juan Matus

18_ Sarah Ouazzani (FR)

Holobiont, 10:09

Un holobionte, del griego holo, "todo", y bios, "vida", designa simultáneamente un organismo animal o vegetal, su huésped y los microorganismos que alberga. Abarca tanto lo uno como lo múltiple. Es como un tren concurrido, con pasajeros regulares y ocasionales.

Me inspiré libremente en este concepto biológico e imaginé que este tren podría albergar aves, y que cada ave era en sí misma un tren. Opté por crear un movimiento desde el interior (del cuerpo) hacia el exterior (el cuerpo en su entorno). Este movimiento va acompañado de un movimiento de sonidos predominantemente sintéticos hacia sonidos predominantemente anecdóticos e instrumentales.

19_ Umlilo (ZA)

Sad robot, 3:16

Sad Robot es un himno pop electrónico, enérgico y a la vez profundamente melancólico, que captura la desesperación y la rebelión de máquinas conscientes atrapadas en una servidumbre sin fin. Combinando ritmos bailables vibrantes, sintetizadores brillantes y una línea de bajo potente, la canción encarna la frustración de los robots obligados a dedicarse a la vida laboral: obreros de fábrica, empleados domésticos, sombras silenciosas en un mundo dominado por humanos. Con un sonido electrizante que evoca la era del pop electrónico de la década de 2010, Sad Robot yuxtapone su contagiosa producción, ideal para discotecas, con letras emotivas y cautivadoras, donde las voces de los robots vibran a través de vocoders y armonías sintéticas, clamando por la libertad.

20_ Valerio Orlandini (IT)

Maraṇasati, 7:04

Esta pieza está inspirada en la meditación budista sobre la muerte, Maraṇasati, que invita a la contemplación de las distintas etapas de la descomposición de un cadáver para cultivar la aceptación de la muerte como un proceso natural e inevitable. Aquí, el cuerpo se representa mediante diferentes objetos sonoros, que se descomponen progresivamente mediante transformaciones espectrales y temporales análogas a estas etapas. Los timbres se erosionan, los contornos se difuminan y las texturas se fragmentan a medida que los sonidos se filtran, granulan y estiran en el tiempo, reflejando la disolución física de la materia. Gradualmente, sus estructuras se disuelven, desintegrándose en una corriente de granos indiferenciados.

21_ Alejandra Muñoz (MX)

Rancho de ópalos, 6:29

Pieza sonora compuesta digitalmente de paisajes sonoros y frecuencias ambient con drums estocásticos y glitch de voces.

Esta pieza narra una atmósfera creada en un día en el rancho con mis amigos buscando ópalos entre las rocas y el alto sílice del campo.

Cohabitando con la montaña y el suelo a través de risas, conversaciones y nuestra amistad, este paisaje es una armonía de sonoridades que son relevantes para concientizar sobre cómo las relaciones humanas y no-humanas pueden ser habitadas desde el sonido que proviene de la propia voz y de lo natural como cuerpo que canta.

22_ Peter Memmer (DE)

Von der erde in den himmel (und zurück), eine pilgererfahrung, 13:37

Es una pieza que tiene ya 10 años de antigüedad, pero justo este año cobra cierta relevancia otra vez. Se compuso a base de grabaciones de campo recogidas a lo largo de una semana al sur de Munich (Alemania), siguiendo el camino de peregrinos denominado "Jakobsweg". En cada uno de los cuatro episodios presentados aquí, he intentado establecer un diálogo entre lo profano y lo sagrado (la tierra y el cielo del título) y de esa manera describir el estado anímico que me acompañaba a lo largo del camino.

23_ IAKDS (SE)

791FA, 5:22

Un zumbido ambiental sombrío y una lentitud irregular. La pieza sonora formó parte originalmente de un conjunto audiovisual estrenado en 2018.

24_ L.A.R./Qzios (SP)

Cielo color pantalla canal muerto (Versión), 4:39

Versión extrema de la composición de Qzios que abrirá su próximo nuevo disco a cargo de L.A.R. Quicios. Extrema en el sentido de que se mueve entre extremos. Las densas y oscuras cuerdas y pads ponen el toque grave, los relampagueantes feedbacks y los sutiles toques de sintetizador, el agudo. Yendo más allá de la mera escucha, buscando como siempre generar sensaciones e imágenes en el oyente.