

RELATOS DEL RUIDO

Capítulo XX: Veinte años de IN-SONORA (y de artistas convocados en Madrid)

Programa dirigido por Miguel Álvarez-Fernández

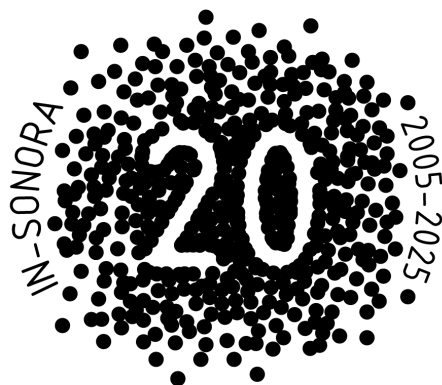
Fecha: 9 de abril de 2025, 19:00h

Cineteca de Matadero Madrid

Sala Borau

—

El capítulo número veinte de Relatos del Ruido coincide —y, sobre todo, quiere celebrar— el vigésimo aniversario de IN-SONORA, la Muestra Internacional de Arte Sonoro e Interactivo que desde 2005, y a lo largo de catorce ediciones, viene dando a conocer, en la ciudad de Madrid, las propuestas de artistas seleccionados mediante la convocatoria pública que articula, en cada edición, este fundamental proyecto dirigido por Maite Camacho. Junto con ella hemos seleccionado un conjunto de audiciones de artistas que han formado parte de la comunidad IN-SONORA, y cuyas obras representan la enorme variedad de aproximaciones al arte sonoro y a las músicas experimentales acogidas y promovidas por esta iniciativa.

ARTISTAS comisariad@s por IN-SONORA:

Ainara LeGardon

Pausar pulsa (extracto 3), 3:03

Caja con casete, libro y descarga digital. Edición limitada de 200 unidades con portadas distintas, realizadas a mano.

Ainara LeGardon: Voz, textos, artwork y collage.

Xabier Erkizia: Producción artística, grabación y collage sonoro.

Ramon Zabalegi: Artwork y collage; diseño y maquetación.

Publicación realizada con ayuda del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

Alicia G. Hierro

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.

Bromo (Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer)

De-extinction, 3:50

De-extinction es el single presentación. del tercer espectáculo de Bromo, "CRISPR, the pattern of life" un recorrido por la herramienta de edición genética capaz de modificar el ADN de cualquier organismo.

Una de las aplicaciones en actual desarrollo sería la desextinción de especies, como el Mamut Lanudo, pero ¿Cómo podríamos predecir cuál sería el comportamiento de éste híbrido y su viabilidad en la actualidad?

cabosanroque

una silla diez sillas, 6:10

Performer El niño de Elche.

Edith Alonso - piano preparado

Antony Maubert - electrónica

Kumi Iwase - saxofón y clarinete

Le jazz non plus... 9:02

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.

Elena Saenz de Tejada

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.

Eli Gras

Yeyé, 6:53

Este tema está incluido la obra de arte radiofónico y posterior CD (La Olla Expres, 2016) Xylotheque, trabajo de concepto y teatro electroacústico, basado en la comunicación entre muebles y electrodomésticos, que conviven con la inevitable (y fastidiosa) presencia de los humanos en su medio ambiente.

El sonido de este tema está compuesto tanto por elementos electroacústicos de la más diversa índole como por sintetizadores analógicos históricos.

La obra que lo contiene, como pieza para radio tiene una duración de 30 minutos, aunque para su edición en CD, se desglosó en sendos temas (con el programa completo como uno más), con menos partes habladas, para facilitar su audición musical desvinculada del concepto, en la medida de lo posible.

Contiene material grabado en el estudio del Worm (Rotterdam) en residencia para Klanguendum studio, posteriormente fue difundido por Radia, la plataforma especializada en arte radiofónico y sonoro.

L.A.R./Qzios

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.

Mikel A. García

Zorro zaurre, 4:46

Es una pieza minimalista inspirada en la península de Zorrozaurre, un antiguo lugar de Bilbao dedicado a la actividad industrial y en actual estado de abandono. La pieza es una evocación idealizada de la atmósfera del lugar, realizada en base a una grabación de campo manipulada realizada en un pabellón del sitio.

Acercar el sonido industrial a los oídos del público, de forma rítmica y emocional. Rítmica no sólo porque la actividad industrial llevada a cabo en esta zona durante sus años de producción tiene un claro componente repetitivo y machacante (máquinas que realizan las mismas tareas sin cesar, acciones mecánicas, etc.) sino también por la intervención del artista, que ha sabido recomponer esos sonidos y combinarlos con el contraste del silencio que reina ya en un paraje post industrial abandonado. La pieza, que se construye a partir de todos esos sonidos maquinarios e industriales, no resulta, sin embargo, molesto, incómodo o irritante, sino más bien íntimo y tranquilo, alejándose de forma tajante del noise más perturbador (piénsese en el uso de la maquinaria pesada que realizaban muchos grupos de noise japonés y el uso agresivo y violento de sus performances o la vertiente industrial alemana y su oscuridad sonora). La composición de Mikell A. García no hace hincapié en consideraciones críticas de las sociedades industriales, sino que se sumerge en un sonido evocador, manipulado en forma de loop hipnótico y ensoñador que nos conecta con la melancolía de un ruido que algún día fue y que poco a poco desaparece.

Mikel Arce

Diapasones 2,5, 10:00
2002

La pieza, fue ideada originalmente como una Instalación multifónica para ocho canales sonoros independientes. Fue la primera instalación presentada en IN-SONORA, en Espacio Menosuno en el año 2005.

Su secuencia, creada de manera minimalista, responde a una estructura lógica basada en las simetrías originadas a partir de la combinación de la percusión de 4 diapasones clínicos, ajustados exactamente a las frecuencias de 128, 256, 512 y 1024hz respectivamente:

Sonido de diapason de 128 Hz = A
Sonido de diapason de 256 Hz = B
Sonido de diapason de 512 Hz = C
Sonido de diapason de 1024 Hz = D

EJ: Canal 1: ABCDCBABCDCBA
Canal 8: DCBABCDCBABCD
Canal 3: BCDADCBCDADCB
Canal 6: CDABADCDABADC
Canal 5: ADCBCDADCBCDA
Canal 4: DABCBADABCBAD
Canal 7: BACDCABACDCAB
Canal 2: CBADABCBADABC

Siguiendo el planteamiento de utilizar únicamente las cuatro frecuencias básicas de los diapasones clínicos Otto, ajustados a las 4 frecuencias de 128, 256, 512, y 1024Hz, elegí un proceso puramente aleatorio de ordenamiento de esas cuatro frecuencias, realizando para ello un organigrama del espacio y de los sonidos:

Partiendo de una de las premisas originales consistente en mostrar un espacio para ser recorrido y sentido pensé en mostrarlo mediante un cruce espacial o entretejido de sonidos, en el que el espectador sintiera mezclas aleatorias de estos en función de su situación espacial.

Buscaba de alguna manera conseguir la sensación de dimensión y de espacio.

Como no quería mostrar más que el sonido en su aspecto más puro, no pretendí en ningún caso otorgar un protagonismo como compositor musical, que no lo soy ni lo pretendo ser, pero si como compositor sonoro en un sentido reduccionista, como el que pone los sonidos unos junto a otros, ya que el objeto principal de la instalación era la de obtener una percepción sonora pura y nítida, despojada de lo narrativo y planteada desde la única emoción prevista, que es la percepción en sí misma y la sensación de vivir un situación sonora creada con el único propósito de ofrecer múltiples espacios sonoros determinados por el propio espectador y su situación en relación a los 8 canales sonoros dispuestos, durante su observación-escucha y su recorrido dentro de la instalación.

El tiempo en Diapasones 2'5.

La secuenciación de los sonidos que se transmitirán en el interior del espacio de Diapasones 2'5 fue concebida para que la obra no tuviese un comienzo determinado ni un final preciso, de tal manera que el espectador pudiese comenzar la observación sonora en cualquier punto temporal en el desarrollo de la secuencia o composición sonora.

El tiempo en el interior del espacio sonoro construido está pensado para que el espectador adapte su observación a la necesidad que se le ofrece de realizar diferentes recorridos en su interior y así explorar los distintos puntos de escucha que se originen durante su exploración.

No existe, por lo tanto, un tiempo determinado para su visita, este es variable y la composición nunca ofrece un momento aparentemente igual al no solaparse nunca en el mismo punto las pistas que se escuchan, por lo que varían constantemente las mezclas resultantes y en función de nuestra posición de escucha-observación.

*En esta versión se muestra la mezcla de dicha octofonía en formato estereofónico.

Narcoleptica

Paradox, 4:43

Paradox, al igual que el álbum homónimo que lo contiene, es un viaje sonoro laberíntico, nostálgico e introspectivo. Nace de múltiples improvisaciones a piano registradas en los últimos cinco años, expandiéndose después con electrónica oscura, sintetizadores virtuales y su voz como un instrumento más. Dentro del álbum, Paradox se ve reflejado a sí mismo antes de haber sucedido en un tema previo titulado Paradox Mirroring, construyendo un universo de espejos y autorreferencias.

pablo sanz

STRANGE STRANGERS, 37:00

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

Adquirida por la colección del 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 permite 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”.

Juliette Volcler - Phonurgia Nova

Wade Matthews

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.

+ información: in-sonora.org