

Adolfo Kaplan (Chile). Pianista y licenciado en musicología en la UCV. Sigue luego cursos de composición con Aliosha Solovera en la Universidad de Chile. Se traslada a Francia donde reside actualmente. Estudia música electroacústica con Christine Groult y Denis Dufour, composición instrumental con Sergio Ortega e Ivan Fedele, composición mixta con Philippe Leroux y Marc Battier. En 2010 cursa un máster en la Universidad de Paris IV, sobre la influencia de la música electroacústica en la música contemporánea, en el trabajo compositivo de Gabriel Brncic.

"Rouilles" (6'40) (2010/12). En el ámbito del Puerto de Mar del Plata, durante muchos años se fueron acumulando barcos que, abandonados por sus dueños, agonizaron y se corrompieron lentamente hasta formar un cúmulo de herrumbres. Afortunadamente ese deshonroso cementerio metálico está siendo desmantelado, recuperándose así el equilibrio natural de ese medio y restituyendo la funcionalidad y operatividad para la que fuera creado. Sin embargo, en la memoria de los que vivimos aquella época, permanece una resonancia muy particular, las imágenes y los recuerdos se transforman y devienen otras imágenes, reflejando la belleza inmanente de los materiales degradados por el tiempo. Metal, madera, óxidos y pinturas descascarados, resuenan para dar forma a una polifonía de timbres que acompaña el ritmo de esas imágenes.

"Graveshift" (4'53) (2004). A través de la ventana de una cafetería, las gotas de lluvia sobre el vidrio, transformadas digitalmente, convierten la escena callejera en un caos fluido compuesto por paranoia, figuras fantasmales, alterando la realidad. Ecos de una vieja canción olvidada flotan por encima de este paisaje.

Graveshift fue concebido como una colaboración interdisciplinar incluyendo el vídeo, la música y la danza. Obra seleccionada en el Concurso Destellos 2011.

Per Bloland (Estados Unidos). Es compositor de música instrumental y electroacústica. Sus obras han sido descritas como de "efecto incandescente" con "peligrosas y deliciosas texturas". Sus composiciones abarcan desde piezas para solo hasta gran orquesta e incorporan vídeo, danza y electrónica. Ha recibido premios y reconocimientos de organizaciones tales como SEAMUS/ASCAP, Digital Art Awards of Tokyo, ISCM, y SCI/ASCAP. Actualmente es profesor asistente de música por computadora en el Conservatorio de Oberlin, EEUU, y es fundador del OINC (Oberlin Improv and Newmusic colectiva).

"MexiColorNoise" (7'31) (2014) Mercados abarrotados de matices multicolores y músicas de ritmos agitados. La cantilena de los vendedores ambulantes se confunde con los ritmos vivaces de antiguas melodías y la algarabía de polleras revoloteando al son del zapateo. Un mundo asombroso de bullicio, color, luz y movimiento. Así es México.

Vídeo-acusmática : Una narrativa transversal

Un proyecto de Elsa Justel

29 de enero de 2015

Auditori - UPF

C/ Roc Boronat 138

Barcelona

"Piano Chimera"	Chikashi Miyama
"Destellos"	Elsa Justel
"Zobeliana"	José López Montes
"Un regard su la ville"	Elsa Justel
"Bridged on Bach"	Daniel Domínguez
"Camei Norte"	Elsa Justel
"Hors chants"	Adolfo Kaplan
"Rouilles"	Elsa Justel
"Graveshift"	Per Bloland
"MexiColorNoise"	Elsa Justel

Organi-

Con el soporte de:

Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

MTG
Music Technology
Group

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Producción técnica: PABLO FREDES / JOSÉ LOZANO

Conciertos Phonos: <http://phonos.upf.edu/>

La historia del arte es nutrida en manifestaciones mixtas, combinadas, en las que se entrecruzan la poesía, la danza, la pintura, la música, poniendo de manifiesto el interés de los creadores por encontrar lazos expresivos en común.

El advenimiento de los medios digitales de producción audiovisual, ha contribuido al acercamiento de las distintas formas de expresión, provocando en las últimas décadas una avalancha de experiencias artísticas de la más variada índole.

En el caso particular de la relación imagen-sonido, encontramos formas que abordan narrativas diversas, recorriendo desde lo abstracto hasta lo explícitamente autorreferencial.

La música visual (también llamada Video-música) intenta imbricar los contenidos estéticos de ambas formas de expresión, para crear una poética transversal. Sin embargo, según Maura McDonnell "...", es principalmente el lenguaje y la sintaxis de la música la que provee la influencia estética esencial para crear un trabajo de música visual".

En esta muestra, Elsa Justel presentará una parte de su producción y otras obras de diversos artistas que combinan música acústica e imágenes en movimiento, atravesando un campo conceptual amplio y variado.

"Piano Chimera" (4'45) (2007). El objetivo de este trabajo es establecer un contrapunto entre la imagen y el sonido, tratando a la imagen como una voz melódica independiente. Todas las imágenes y sonidos empleados en esta composición son derivados de la mecánica interna de un piano.

Mención especial Concurso Destellos 2009.

Chikashi Miyama (Japón). Obtiene un BA (2002) y un MA(2004) en el Departamento de Sonología del Kunitachi College of Music de Tokio, Japón. Luego obtuvo un Nachdiplom (2007) en el Estudio de Música Electroacústica de la Musik-Akademie de Basel, Suiza y continúa sus estudios de doctorado en la Universidad de New York en Buffalo, Estados Unidos. Sus composiciones electroacústicas y multimedia han sido seleccionadas en varios festivales internacionales, tales como ICMC, NIE, NYCEMF, NWEAMO etc.

"Destellos" (5'37) (2001). Destellos es una visión abstracta de la materia a través de sus más sutiles detalles de textura y luminosidad. El proyecto está basado en fotografías de objetos de la vida cotidiana, cuyas formas inertes emiten reflejos que se separan de sus cuerpos para cobrar vida propia. Así pues, como en un estado de ensoñación, los objetos se desprenden de su sentido para convertirse en poesía. La forma del discurso temporal deriva del tiempo musical que también fue elaborado a partir de sonidos producidos por objetos de la vida cotidiana.

Elsa Justel (Argentina-Francia). Obtiene la titulación de Profesora de educación musical y de dirección coral en el Conservatorio Superior de Música de Mar de Plata. Más tarde estudia composición con el maestro Virtú Maragno y música electroacústica con José Maranzano y Francisco Kröpl, en Buenos Aires. En 1980 obtiene la cátedra de técnicas de vanguardia en el Conservatorio de Mar de Plata. En 1988 se diploma como doctora en estética, ciencias y tecnologías de las artes, por la Universidad de París VIII. Compositora independiente ha obtenido encargos de diferentes centros de investigación y estudios de Europa (GRM de París, IMEB de Bourges, IPEM de Gant, Phonos de Barcelona, etc.) y del Estado Francés. Su obra ha sido galardonada entre otros por el Concurso Internacional de Musique Electroacoustique de Bourges, Francia (1989-2002), Phonurgia-Radiomix, Francia (2001), Prix Ars Electrónica de Linz, Austria (1992), Stipendienpreis de Darmstadt, Alemania (1990), Tribuna de la Música Electroacústica y Tribuna Nacional de Compositores de Argentina (1996 y 1997).

Con su obra audiovisual obtiene distinciones en el Video Evento de Arte y el Concurso Art Electronique de Bourges, en el año 2002, por la obra "Destellos".

"Zobeliana" (5'07) (2009). Zobeliana persigue una filosofía parecida en lo musical a la obra del pintor hispano-filipino Fernando Zóbel: la versión 2, para electrónica sola y vídeo fue la primera en ser compuesta, como estudio para la composición de las versiones 1 (para Farblightflügel) y 3 (para piano). En analogía con la técnica de Zóbel, el grueso del trabajo compositivo se ha centrado en diseñar y afinar los procesos: disoluciones, gradaciones, granulaciones dinámicas, retroalimentación... En esta pieza el trabajo consistió más en aprender a sacar partido del tipo de "pintura sonora" creada por el compositor, antes que en establecer secuencias de notas y alturas.

Seleccionada en el concurso Destellos 2011.

José López Montes (España). Compositor e improvisador formado en Granada y Zúrich, con Francisco González Pastor, Michael Jarrell y Gerald Bennett. Es autor de música instrumental, electroacústica y visual. Sus obras concentran su interés en el trabajo tímbrico-armónico, la composición algorítmica y la relación del vídeo con el sonido. Ha estrenado sus obras en escenarios de España, Suiza, Francia, Alemania, Polonia, Brasil, México, Argentina, Costa Rica y Corea del Sur.

"Un regard sur la Ville" (5') (2004). La ciudad se convierte en un mundo fantástico cuando las imágenes que reproducen sus superficies transforman su realidad. Trabajo realizado sobre fotografías de vidrieras y ventanas de la ciudad de París y alrededores. La música está realizada partiendo de sonidos grabados de vidrios, escombros de demolición, y otros materiales de construcción.

"Bridged On Bach" (6') (2013). La música comunica relaciones culturales. Bach puede crear inmediatamente una conexión entre los siglos XVII y XVIII y el siglo XXI.

Con este propósito el Preludio en Do#Menor BWV849 fue usado como una aproximación posible. Domínguez creó una versión Midi para disklavier en la que el material visual se origina mediante la filmación en el interior del disklavier con una cámara microscópica. Mención de Honor en el Concurso Destellos 2013.

Daniel Domínguez (España). Estudia composición y media art, BA en musicología y música y tecnología en la Universidad de Música de Karlsruhe, Alemania. Continúa sus estudios en ESMUC, Barcelona. Obtiene un máster en composición multimedia en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo. Sus obras han sido proyectadas en conciertos y exhibiciones en Hamburgo, Barcelona, París, Lisboa y Nueva York.

"Camet Norte" (4'10) (2009). Camet Norte es un poblado de 1500 habitantes, situado a 490Km al sur de Buenos Aires. De cara al océano Atlántico, sus pobladores han encontrado allí un refugio de sosiego, lejos del ruidoso torbellino de la ciudad.

En ese ámbito propicio al desarrollo de la creatividad, sus moradores han puesto un toque de color y originalidad en sus viviendas.

"Horschants" (5'30) (2004). El proyecto de este vídeo fue inspirado en la obra en construcción del arquitecto Henry Godin "Cité de la musique". Estéticamente la pieza propone una estructura sonora inspirada en materiales visuales. El objetivo es crear un guión bi-sensorial organizado en una escritura musical y gráfica en la fachada de la cité de la musique. Dos fuerzas antagonistas orientan las formas y las trayectorias de esta escritura, transformando la obra arquitectónica.

Horschants obtuvo una mención especial en el Concurso Destellos 2011.