

Sitio en red

ATONAL

México D.F. a 7 de noviembre del 2013

Por intermedio de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes se invita a todo el público para asistir gratuitamente a los conciertos de Música Contemporánea y Arte Sonoro que llevan por nombre "Atonal", los cuales han sido calendarizados para llevarse a cabo los días 7 y 14 de diciembre a las 18:30 horas en el Foro Polivalente de la Biblioteca de México.

Gracias al trabajo conjunto de distintos expertos, los conciertos se integran sin problemas estéticos, históricos ni discursivos al canon artístico de nuestro tiempo, el cual necesita explorar los sentidos que han sido vejados, es decir, exponer el arte de la escucha, escuchando arte.

La temática de cada obra en estos conciertos se presenta como una reflexión sobre una morfología estética de fenómenos por los cuales es posible reflejar una serie de propuestas multidisciplinarias e interdisciplinarias para el público.

Además, todas las ideas son modelos que surgen en la multidisciplina, donde sucede lo complejo y se reorganiza en sincronía.

Esto lleva a una reflexión sobre los soportes de las artes visuales y la permanencia del aura para otras disciplinas artísticas, también es una reflexión sobre la interconexión que transmite un nuevo arte para los medios que se transforman a múltiples formatos y que puntualmente no han dejado de ser audiovisuales, a pesar de ser música. Es decir, el aura artística se distribuye en el intercambio a través de partituras, sonidos, ruidos, armonías y melodías que permiten dar el paso al ser en la escucha.

En este sentido, los dos conciertos serán enclaves donde confluyen intercambios de ideas y donde se permean discusiones alrededor de las obras artísticas en reflexiones y problemáticas del arte a partir de la situación local.

Para formar la producción de sentido se han considerado los siguientes objetivos particulares:

- 1 • Reconocer los componentes audiográficos del fenómeno artístico del siglo XX y XXI, revisando y diferenciando las temáticas en diferentes artistas.
- 2 • Exponer auditivamente al público la selección de obras sonoras para enriquecer la experiencia estética del público.
- 3 • Coordinar la producción de sentido, en materia de obras artísticas y de organización, a través del análisis multidisciplinario, con el objeto de definir líneas discursivas como la audio visualidad, espacialidad y la sincronía.

ATONAL

El programa se compone de dos ciclos, uno de arte sonoro y otro de música nueva.

CICLO DE ARTE SONORO

7 de diciembre 18:30

Foro Polivalente

Biblioteca de México.

- 1.- Repetition of Perception / Rodrigo Sigal
Acusmática / Duración 07:40 min.
- 2.- Chimichanga* / Adrián López, Derek Badillo, Pedro Mohedano
Video / Duración 09:36 min.
- 3.- Scratchdelic* / David Sánchez contrabajo, José Mondragón, electrónica
Bass + Electronics Live Act / Duración: 19:00 min.
- 4.- Cihuacoatl / Otto Castro y Adela Marín
Video / Duración 06:40 min.
- 5.- Porcino* / Talía Alejandré y Alejandro Casales
Video / Duración 04:03 min.
- 6.- Sonidos de Marrakech / Galo Durán
Paisaje Sonoro / Duración 11:46 min.
- 7.- Sesión / F. Dogs: Arturo Marruenda (teclados), Carlos Aranda (bajo /guitarra), Fernando Caridi (bajo), Jani Galland (teclados), Juan Carlos del Río (percusiones), Matus (guitarra).
Live Act / Duración: 15:00 min.

* *World Premiere*

Tiempo total: 1.28 mins aprox

CONSIDERACIONES

Al público asistente se le recomienda llegar con tiempo, si lleva auto prevea colocarlo en un estacionamiento cercano a la Biblioteca, recuerde que no está permitido fumar, comer ni hacer uso de teléfonos celulares dentro del Foro Polivalente.

CICLO DE MÚSICA NUEVA

14 de diciembre 18:30

Foro Polivalente

Biblioteca de México.

- 1.- Potlach / Elizabeth Muñoz
Audiografía / Duración 05:00 min.
Interpreta Elizabeth Muñoz
- 2.- Bastet / Elsa Justel
Acusmática / Duración 10:48 min.
- 3.- Sonora / León Schidlowsky
Obra para percusiones / Duración 09:36 min.
Interpreta Baquetofonía
- 4.- Brain in Pulse / Rodrigo Sigal
Acusmática / Duración 05:09 min.
- 5.- The Patchwork Man / Rafael Miranda Huereca
Para 1 percusionista, electrónica y video de stopmotion / Duración 12:00 min.
Interpreta Baquetofonía
- 6.- Pulso-Clave-Ensamble / Mateo Barreiro
Para 5 percusionistas / Duración 06:00 min.
- 7.- Guitarras Trobades / Joan Bagés i Rubi
Acusmática / Duración: 09:09 min.
- 8.- Kos'niin / Luis Hilario Arévalo
Mixta para Flauta y electrónica / Duración:08:00 min.
Intérprete: Mariana Chávez Lara
- 9.- SO - US - UP (back to front) Ana Paola Santillán Alcocer
Acusmática / Duración 04:17 min.
- 10.- Varien* / Alejandro Casales
Mixta con video para percusión / Duración 08:00 min.
Interpreta Baquetofonía

Tiempo total: 1.24 mins aprox.

* *World Premiere*

ATONAL

Información biográfica de los artistas y compositores.

Alejandro Casales / México DF, 1974

Su trabajo más reciente se ha desarrollado de forma multidisciplinaria, interdisciplinaria e intermediática, exponiendo obras plásticas, video. Ha presentado su obra en festivales como: EMU Fest – Festival Internacional de Música electroacústica del Conservatorio de Santa Cecilia en Italia en los años 2009, 10 y 11 ; NYCEMF 2013 - The New York City Electroacoustic Music Festival ;

The International Workshop on Computer Music and Audio Technology Taiwán - WOCMAT 2010 y 2012 ; El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enriquez de los años 2010, 11, 12 y 13 ; Festival Primavera Electroacústica de Valencia, España. 2010 ; Festival Primavera Electroacústica Habana, Cuba. 2010 ; 2Biental de Composición de la Universidad de Córdoba, Argentina 2012 ; Humanities, Arts and Technology (CHAT) Festival, 2010 Universidad del Norte de Carolina, U.S.A. ; entre otras muestras en México.

Entre los reconocimientos que se le han otorgado han sido: Third prize en el Concurso Luigi Russolo Rossana Maggia 2011, Mención de Honor en el Primer Concurso Latino Americano G. Becerra Smith , Santiago de Chile 2010 y el Premio Nacional Visiones Sonoras – Yamaha 2007.

Luis Hilario Arévalo / México DF, 1977

Compositor y artista sonoro, comenzó sus estudios en el Instituto Cardenal Miranda en la Ciudad de México, el Trinity College London le otorgo el certificado Amus TCL (Asociated Board in Music Theory, Criticism and Literature), cursó un Diplomado de Posgrado en Composición Musical y Nuevas Tecnologías en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona España.

Ha tomado clases con diversos profesores, además de talleres en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) en la ciudad de Morelia y estudios de transdisciplina en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Su música se ha interpretado en varios foros y festivales en México, Alemania, Cuba, Chile, Estados Unidos, Guatemala y Francia.

Carmen Thierry, Rodrigo Macías, Ensemble 3, Perfectas Anónimas (México), Trio to go (Holanda), Jens Barneck y Ensemble Xelm Ya (Alemania) le han comisionado obras. Ha colaborado en varios proyectos con la artista visual Maja Spasova (Londres-Berlín) Se ha desempeñado como locutor, y ha compuesto música para teatro y danza. Fue beneficiario del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México en la Categoría Jóvenes Creadores en los años 2004, 2006 y 2009. Ganador del concurso de comisión de obra para Orquesta Sinfónica Juvenil otorgado por El Sistema Nacional de Fomento Musical en el año 2009.

Ha recibido apoyos para realizar residencias artísticas de la Fundación Rockefeller (Bellagio Institute, Italia 2009), UNESCO (Virginia Center for Creative Arts, E.U. 2010) y VCCA (Virginia Center for the Creative Arts, E.U. 2013).

ATONAL

Joan Bagés i Rubi / España Lleida, 1977

Ha recibido becas de formación y creación de la Generalitat de Cataluña, la Fundación Phonos, la Fundación Duran Martí y Denisté93. Mis obras han sido interpretadas en distintos países y han sido recompensadas en distintos concursos internacionales (España, Andorra, Francia, Bélgica, Argentina).

A participado de forma activa en proyectos colectivos como la Revista Sonograma de Barcelona, l'Ensemble BPM75 de París y el colectivo de artistas Traffic de París. Actualmente formo parte del Ensamble de compositores Música Clandestina de París, del Col.lectiu Mixtur de Barcelona, de la Asociación de Música Electroacústica de España y de la Asociación Catalana de Compositores. He sido miembro del comité de selección de la convocatoria de obras para la ICMC 2012.

Elsa Justel / Argentina Mar de la Plata, 1944

Justel inicia su carrera musical en el Conservatorio provincial de esa ciudad, obteniendo el título de Profesora superior de educación musical y Dirección coral. Mas tarde realiza estudios de Composición en Buenos Aires con los maestros Virtú Maragno, Sergio Hualpa y Eduardo Tejeda y luego de Medios electroacústicos con los profesores José Maranzano y Francisco Kröpf. Previamente obtiene la Licenciatura en Periodismo y Ciencias de la Comunicación (en la Escuela de Ciencias de la comunicación de Mar del Plata) e incursiona en el campo de las Artes visuales.

En 1988 se traslada a Francia donde obtiene los títulos de Master en música por computadora y Doctor en Estética, Ciencias y Tecnologías de las artes, en la Universidad de París. Posteriormente obtiene la ciudadanía francesa.

Ha recibido numerosos premios y encargos en distintos países de Europa, e integrado Jurados internacionales. Sus obras han sido grabadas por Empreintes Digitales de Canadá y en diversas recopilaciones.

Elizabeth Muñoz / México Zacatecas, 1988

Desde pequeña mostró gran interés por las actividades artísticas participando en diversas presentaciones escénicas. Más tarde ingresó a la Unidad Académica de Música perteneciente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde estudió canto apoyada por la soprano Sara Ortiz dándole oportunidad a sus primeros recitales; la experiencia con la música la motivo a formar su banda de punk-rock, "Edición Limitada".

ATONAL

León Schidlowsky / Santiago de Chile, 1931

Es un conocido compositor y pintor chileno-israelí. Compuso obras para orquesta, conjuntos de cámara, para coro, para instrumentos solos como el piano, el violín, el cello, la flauta, la mandolina, la guitarra, el arpa, el órgano y cerca de 65 obras musicales con notación gráfica. Sus obras musicales han sido ejecutadas en diversos países como Alemania, Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Israel, Italia, Venezuela y por diversas orquestas, grupos musicales y solistas, con directores como Aldo Ceccatto, Errico Fresis, Clytus Gottwald, Robin Griton, Juan Pablo Izquierdo, Erhard Karkoschka, Herbert Kegel, Lukas Foss, Zubin Mehta, Hermann Scherchen, Ingo Schulz y Klaus Vetter. Sus obras musicales gráficas, como también sus pictóricas, han sido expuestas en diversas exposiciones, sobre todo Alemania, como en la Stadtgalerie Stuttgart, la Kunsthaus Hamburg, el Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, y la Stadtgalerie Saarbrücken.

Ana Paola Santillán / México DF

Inició sus estudios en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, con Ma. Antonieta Lozano, Gerardo Taméz y Alejandro Velasco. Obtuvo la Licenciatura en composición, con distinción, por la Trinity College London bajo la tutoría de Vincent Carver. Con el apoyo de la beca Fulbright-García Robles, obtuvo la maestría con honores en Rice University donde estudió con Arthur Gottschalk y piano con Jeanne Fischer. Actualmente estudia el doctorado en composición con John Rea en McGill University, gracias a la Beca para Estudios en el Extranjero FONCA-CONACYT y la McGill International Doctoral Award Scholarship (MIDAS).

Su obra NEMESIS fue elegida para el 57th INTERNATIONAL ROSTRUM OF COMPOSERS de la UNESCO (2010). Resultó ganadora al Programa de Comisión de Obra del Sistema Nacional de Fomento Musical de CONACULTA y obtuvo mención honorífica en el concurso para la New England Philharmonic. Con el apoyo de la UNESCO fue compositora en residencia en el Virginia Center for the Creative Arts (2005). Su obra Fractum, está publicada por Alea Publishing and Recording. Sus obras han sido ejecutadas por el Canadian Contemporary Ensemble, Gail Archer, Het Trio, Cuarteto Carlos Chávez, New York New Music Ensemble, Speculum Musicae, entre otros.

ATONAL

Rafael Miranda Huereca / México, Toluca 1973

Doctor y masters en Filología Inglesa por la UAB, Barcelona (tesis sobre postcyberpunk), Maestría en composición, electrónica y microtonalidad (Rotterdams Conservatorium), Licenciado en Letras Latinoamericanas (UAEM, tesis comparativa entre Borges y Webern), Licenciado en Composición (COMEM). Fue catedrático en la UAEM (Semiótica, Lingüística, Literatura), en el COMEM y otras instituciones e impartió varios cursos de microtonalidad en la UMSNH, el CNM, el COMEM, la UAEM, etc. Conferencista en México y España. Obras estrenadas por la OSN, Orquesta de Aguascalientes, Nieuw Ensemble, Ensamble Música Nueva Edo. de México, y diversos ensambles en diferentes festivales en Francia, Bulgaria, Holanda y México. Director de sus obras y otros jóvenes artistas. Becario de FONCA, FOCAEM y CONACyT en múltiples ocasiones. Creador de obra multidisciplinaria que involucra sus conocimientos en cyberpunk, oneiropunk, estudios culturales y artes visuales, así como técnicas de avanzada en diversos instrumentos y electrónica.

Rodrigo Sigal / México DF, 1971

Tiene un doctorado en composición musical con medios electroacústicos de la City University de Londres, Inglaterra, y la licenciatura en composición del Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM), Ciudad de México. Por varios años formó parte del taller de composición del maestro Mario Lavista, además de haber estudiado con Denis Smalley, Javier Álvarez, Franco Donatoni, Judith Weir, Michael Jarrel, Alejandro Velasco y Juan Trigos, entre otros. Terminó un posdoctorado en la Escuela Nacional de Música y es director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (<http://www.cmmas.org>). Desde 1991 ha trabajado como compositor, ingeniero de sonido y grabación en su estudio particular en México, Londres y Santiago, en obras de cámara, electroacústica, para danza, cine y otros medios. Coordinó el Laboratorio de Música por Computadora en el CIEM de 1994 a 1998. Ha recibido apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), del CIEM, del Banff Centre for the Arts en Canadá, de la ORS y la Sidney Perry Foundation en Inglaterra, del Estudio LIEM y El Ministerio de Cultura en España y del Estudios Agon en Italia. En 1999 su obra *Cycles* obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Composición Luigi Russolo en Italia. *Tolerance* y *Twilight* obtuvieron mención honorífica en 2000 y 2001, respectivamente, en el mismo concurso, y la segunda fue finalista en Bourges 2002. *Friction of things in other places* obtuvo el 3er lugar en el Premio JTTP 2003 de la CeC (Canadá) y la SAN (Inglaterra). Sus obras están disponibles en más de 13 discos compactos y los CDs *Manifiesto* y *Space within* han recibido excelentes críticas y se han programado en estaciones de radio en México y el extranjero. Asimismo, sus obras son interpretadas en diferentes países y se presenta con su proyectos de laptop y multimedia Oreja Digital y Lumínico con el flautista Alejandro Escuer constantemente.

ATONAL

David Sánchez y José Mondragón / México DF

La mancuerna Sánchez-Mondragón explora un modelo de interacción unidireccional entre el instrumento acústico y la electrónica, donde los medios digitales son dependientes para el procesamiento de la generación de sonido del medio acústico. Ésta restricción propone un espacio acotado de interacciones y perfila casi predictivamente lo que sucede de manera creativa en el acto en vivo.

La música libre e improvisación de Sánchez propone un texto que es interferido por Mondragón, quien construye atmósferas, quiebres de muestras y ritmos a través de 5 tornamesas virtuales diseñadas en PDextended, que capturan a manera de un sampler gestos y sonoridades del contrabajo y las cuales son controladas con un control Wii y un Ipad.

Otto Castro y Adela Marín / San Jose de Costa Rica

Desde la música Castro propone un resultado más abstracto, que el de Marín. Desde un elemento figurativo transformado, donde el punto de partida son las coplas de construcción colectiva y anónima, que concretan una canción. Esta, una historia de amor y dolor, que se cree tiene sus orígenes en tiempos precolombinos. Se arraiga en el son tehuano, de fuerte raigambre híbrida: española e indígena zapoteca de la región Tehuantepec. Este ritmo, en compás ternario tiene parecido con el vals, cuya instrumentación tradicional utiliza el requinto, la guitarra, el bajo quinto y la marimba. En donde sus coplas están en castellano y lengua náhuatl. Sin embargo, teniendo una melodía que puede estar vinculada al compositor barroco español Santiago de Murcia (muere 1732), cuya partitura viaja hacia México y se vuelve parte del imaginario popular.

Castro reemplaza la instrumentación tradicional, por otra propia del barroco. Utilizando flautas dulces, tiorba, clavicémbalo, junto a la interpretación de sonido digital; a partir de la programación de algoritmos para generar sonido y de transformaciones sonoras de la locución de la artista dramática María Bonilla. Todo esto a través de una estética contemporánea y abstracta.

En el proceso de creación utiliza el análisis espectral del sonido, la lírica de la línea melódica tradicional transformándola, y abstrayéndola en la ejecución de los instrumentos antiguos, involucrando estilos como el puntillismo y la nueva complejidad con exploraciones rítmicas complejas, cuya dificultad es más cercana a la interpretación de una máquina.

ATONAL

Mateo Barreiro Guijosa / México DF, 1978

Empezó sus estudios musicales en el Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM). Estudia la carrera de composición en el CIEM y el taller de Análisis y composición con el maestro Victor Rasgado.

Su obra ha sido interpretada en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Tribuna de Música Mexicana y la Tribuna Internacional de Composición de la CIM/UNESCO, Festival Eduardo Mata en la ciudad de Oaxaca, entre otros.

Fue becario del programa "Jóvenes Creadores" del FONCA 2005-2006. En 2010 fue seleccionado para la residencia en Italia por la fundación "Civietella Ranieri-UNESCO".

Ha realizado música para telenovelas, y obras de teatro. Ha participado como tecladista en múltiples proyectos de rock pop. También ha sido músico de sesión en diversos proyectos.

Actualmente colabora como diseñador de interfase gráfica y diseño del software comercial para composición "Metamusika®". Ingeniero de grabación de música de concierto con "Transparent Estudio". También como editor y coordinador del acervo de partituras y dibujo del proyecto "Biblioteca Virtual de Música Orquestal Mexicana", proyecto del Sistema Nacional de Fomento Musical y Editorial Cántaro.

Galo Durán / México DF, 1980

Compositor-multinstrumentista desde 2002 colabora en proyectos de cine independiente, entre los premios que se le han otorgado :

2008 - 2009 beca de fortalecimiento para jóvenes compositores otorgada por el Centro Mexicano Para la Música y las Artes Sonoras.

2008 Beca del festival internacional Visiones Sonoras 2008.

2010 Residencia artística en la ciudad de Buenos Aires Argentina (FONCA).

2010 Festival internacional de cine BAFICI (Buenos Aires, Argentina)

2011 Paisaje sonoro de la ciudad de Marrakech.

2012 Festival internacional de cine de Rotterdam 2013 / Nominado a mejor música original en los premios Ariel.

ATONAL

The Fucking Dogs / México Oaxaca

The Fucking Dogs es una banda de improvisación libre con tendencia caótica hacia el rock, el free jazz y el ruido. Su noción de composición es de carácter espontáneo y responde a la capacidad de cada intérprete de sacar adelante un proyecto sonoro inmediato cuya musicalidad es construida a partir de la escucha consciente del campo de inmanencia que se vaya generando.

Integrantes:

Arturo Marruenda (teclados), Carlos Aranda (bajo /guitarra), Fernando Caridi (bajo), Jani Galland (teclados), Juan Carlos del Río (percusiones), Matus (guitarra), Lawrence Maxwell "Moro" (Trompeta/Armónica) y Pablo Gasca Gollás (Visuales).

Se ha presentado en:

Bar Drakma, Musicalización en vivo durante la muestra de videoarte "NO TIME FOR". 27 Noviembre 2011.

Auditorio Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México Ciclo "Del pretexto al ruido" México D.F 21 de Junio 2012.

Estación-Cero-Lab "BDUE, Bitácoras de un Equívoco" Oaxaca, México. 24 Agosto 2013.

Pedro Miguel Mohedano Chávez / México DF, 1986

Actualmente estoy cursando el 7º semestre de la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda".

Su producción artística está en función de reflexionar sobre la imagen mediática como experiencia estética, las estrategias utilizadas para construir un discurso dentro y fuera de la normativa y sus distintas consecuencias en un contexto específico ; partiendo de un análisis de la imagen, construyo y reconstruyo narrativas usando como soporte el video.

Derek Badillo / México DF, 1986

Ciudad de México, estudia en ENPEG "La Esmeralda" artes visuales, ha desarrollado su trabajo en muy diferentes medios como pintura, dibujo, instalación, video, cine en vivo, programación decine etc. creando con estos narraciones a partir de archivar imágenes propias o re apropiadas, que funcionan como representación del mundo caótico en imágenes en el que vivimos.

Talía Alejandre / México DF, 1991

Estudia el séptimo semestre de la carrera de artes visuales en la Enpeg. Los maestros que mas han marcado mi desarrollo artístico son: Monica Castillo, Ivan Villaseñor, Jose Manuel Espringer, Lorena Macgregor, Jorge Morales, Guadalupe de Agüero y Svyetlan Junakovic.

Como artista me ha interesado incursionar en la pintura , la narrativa y la escultura. La pintura me permitió darme cuenta de lo importante que es para mi rabajo ir en la búsqueda de lo infantil y decidi buscar otro soporte técnico, en este caso fue el textil de ahí empece con la experimentación de materiales en escultura. También otro aspecto que me ha interesado es la mezcla de materiales sintéticos (poliéster, látex,etc.) y naturales (piel de cabra).

ATONAL

