

FUGA
EXPLORACIONES
SONORAS

nov / dic
2016

Alberto Bernal 23 nov
INAUGURACIÓN de *Resistencia Pasiva* 7pm + CHARLA 8pm

Más allá del pentagrama 24, 30 nov, 1 dic
TALLER 5 - 9pm

Neopercusión 29 nov
TALLER 6pm + CONCIERTO 8.15pm

John Bence 15 dic
CONCIERTO junto al Coro de Cámara del CSMA y Néstor Pindado 8pm

Helena Cánovas / John Bence 17 dic
CONVERSACIÓN / INTRODUCCIÓN a sus procesos creativos 12pm

Ashley Paul 21 dic
CHARLA / CONCIERTO 8pm

FUGA. Exploraciones Sonoras. Otoño 2016

FUGA se sumerge en el sonido desde múltiples ángulos: entendiendo el sonido como una experiencia física, sensorial, espacial, espiritual, social y política; reflexionando sobre música y proceso; y desarrollando y nutriendo nuevas formas de producir utilizando la tecnología como facilitador de puentes artísticos.

FUGA es un programa de residencias artísticas al tiempo que una plataforma de exhibición e incubadora de contenidos educativos, alimentando una comunidad, interconectando artistas, tecnólogos y colectivos que, desde distintos ángulos de la música, el arte y la tecnología trabajan con el sonido como herramienta.

Programa:

23 nov. 19:00. **Alberto Bernal**. Inauguración de *Resistencia Pasiva* + Charla *Más allá del Pentagrama*.

24, 30 nov, y 1 dic. 20:00. Taller *Más allá del pentagrama*. **Alberto Bernal**.

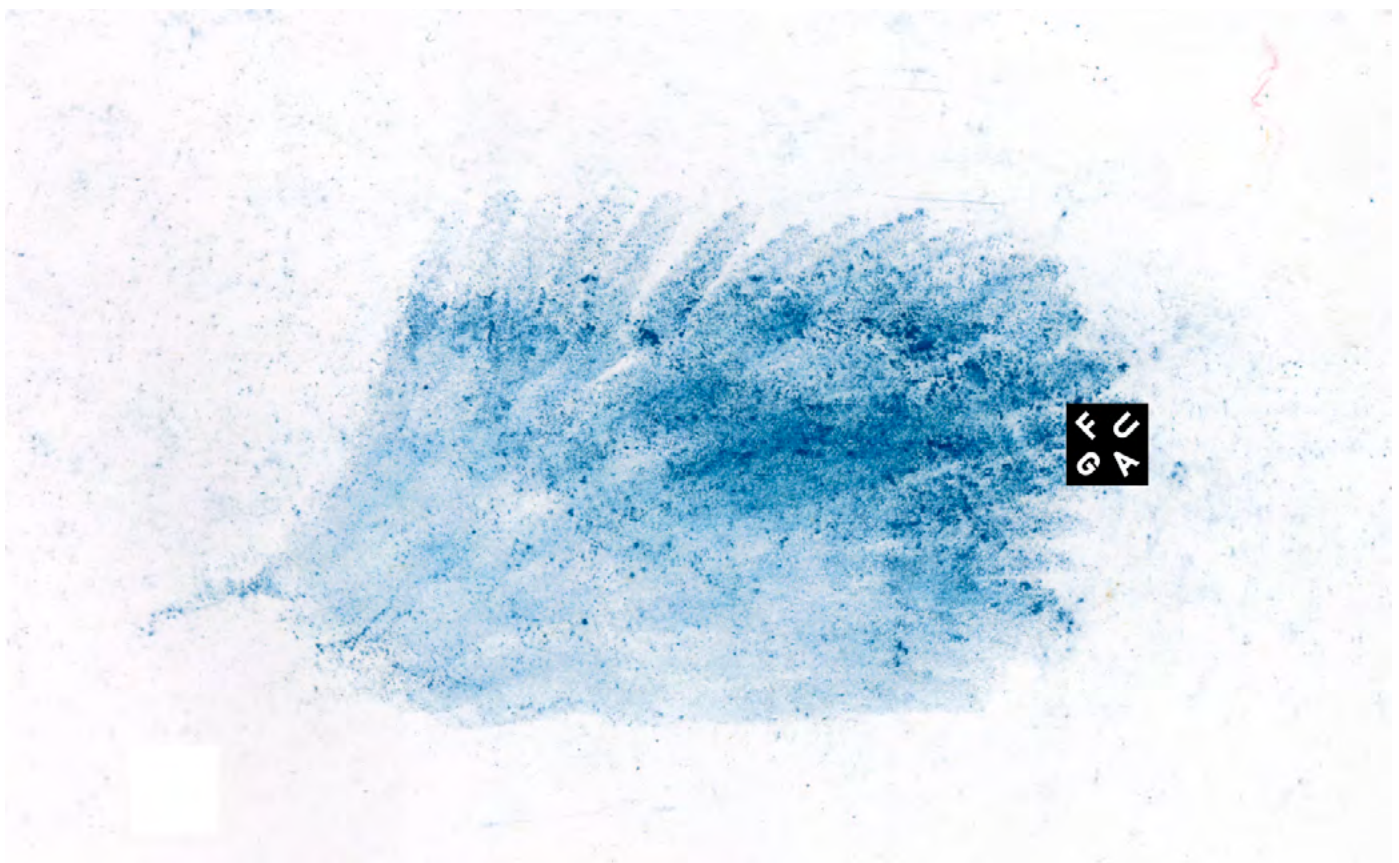
29 nov. **Neopercusión**. 18:00. Taller + 20:15 Concierto.

15 dic. 20:00. **John Bence**. Concierto junto al **Coro de Cámara del CSMA** y **Néstor Pintado**.

17 dic. 12:00. **Helena Cánovas** / **John Bence**. Conversación / Introducción a sus procesos creativos.

21 dic. 20:00. **Ashley Paul**. Concierto / Charla.

En Etopia: Centro de Arte y Tecnología.

INSTALACIÓN AUDIOVISUAL INTERACTIVA + CHARLA. ALBERTO BERNAL

RESISTENCIA PASIVA es una instalación interactiva cuyo material audiovisual va transformándose a través de la presencia inmóvil y continuada del espectador, de su resistencia pasiva. Utiliza la interactividad de manera inversa a lo habitual: en lugar de detectar el movimiento para que éste provoque cambios, la instalación va transformándose a través de la presencia inmóvil y continuada del espectador, de su resistencia pasiva.

Se invita a los espectadores a colocarse de forma inmóvil frente a la proyección. A medida que permanezcan en su posición, su persistencia comenzará a provocar cambios en las imágenes y sonidos.

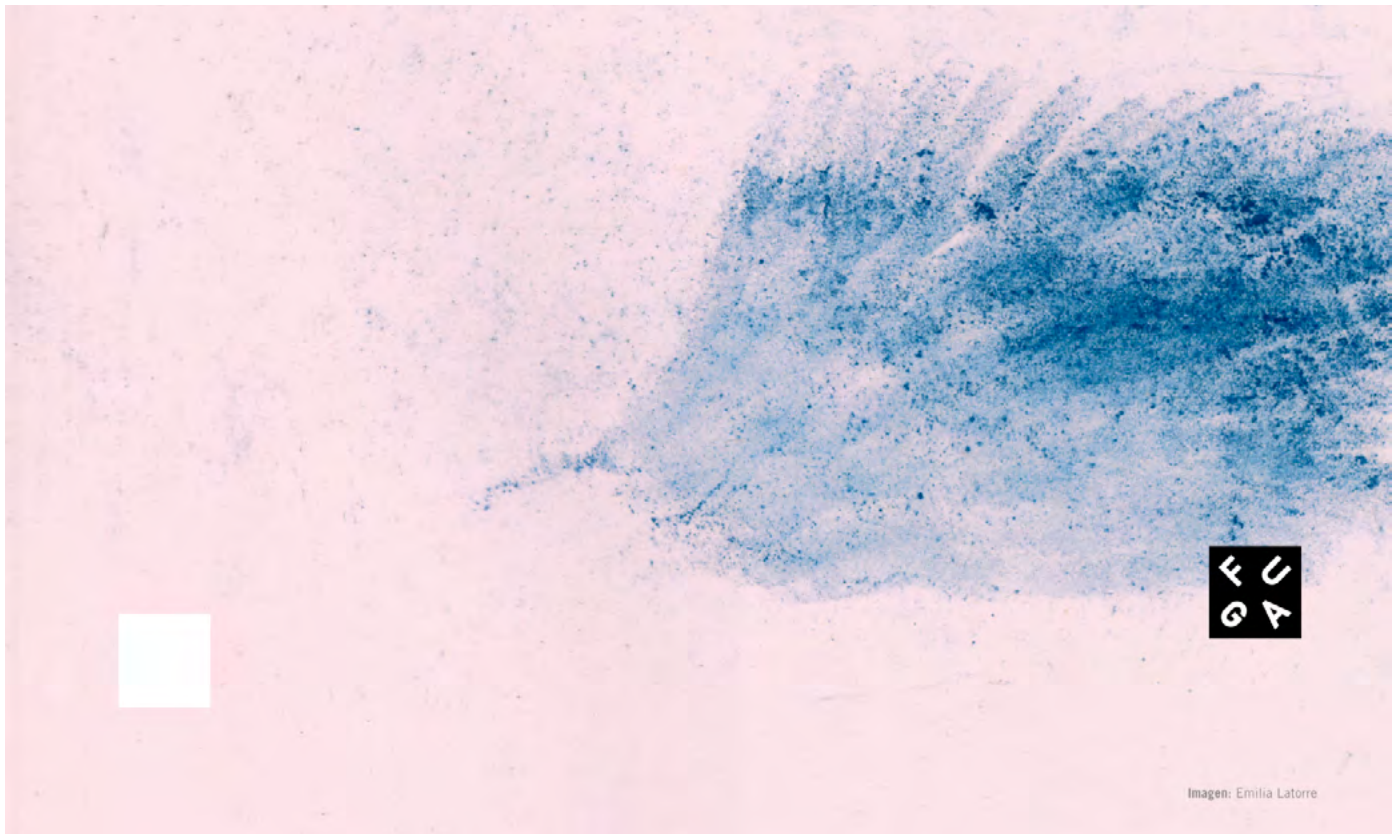
La instalación pretende ser un homenaje y apelación a la resistencia pasiva como catalizador del cambio social. Desde la desobediencia civil de Henry David Thoreau, Gandhi, Martin Luther King o el hombre del tanque de Tiananmen hasta manifestaciones más recientes como el “hombre inmóvil” de la plaza Taksim en Estambul.

Del 23 de noviembre al 22 de diciembre. Inauguración: 23 noviembre a las 19:00. Acceso libre.

CHARLA *MÁS ALLÁ DEL PENTAGRAMA.*

Alberto Bernal nos propone trazar una visión acerca de algunos de los derroteros y posibilidades que surgen cuando, en complicidad con los nuevos medios, la música se sale de su medio tradicional (la escritura, los instrumentos, las notas...) y apunta hacia lugares menos explorados en los que dialoga de tú a tú con su propia materia sonora y con otros agentes no sonoros como la imagen, el movimiento, la interacción o los datos que nos rodean.

23 de noviembre a las 20:00. Acceso libre.

TALLER. MÁS ALLÁ DEL PENTAGRAMA. Impartido por Alberto Bernal

Descripción:

Durante mucho tiempo, la creación musical y sonora fue un terreno relegado a aquéllos que conocían y dominaban el privilegiado “lenguaje” de la escritura musical. Con la llegada de los nuevos medios analógicos, primero, y finalmente con la entrada en la era digital, muchas partes de este terreno (especialmente las que tienen que ver con la creación y transformación de sonidos) han quedado a disposición de todo aquél que quiera acercarse, experimentar y salir de su zona de confort.

Este taller se plantea como una introducción al mundo creativo que se extiende más allá del pentagrama, más allá de las notas tradicionales y de los lenguajes musicales derivados. Tendrá un componente técnico importante, a trabajar en el entorno MaxMSP. Esta herramienta ayudará al alumno a decidir cómo hacer determinados procesos y expondrá conceptos estéticos y compositivos que, a su vez, permitan al alumno plantearse qué hacer desde la creación sonora en términos de la exploración de nuevas formas de escucha y percepción que pongan en relación el acto creativo con su entorno sociopolítico.

A quién va destinado:

Músicos y artistas sonoros con o sin formación académica, artistas plásticos y todo aquél que quiera adentrarse en sus contenidos. No son necesarios conocimientos previos.

23, 24, 30 de noviembre y 1 de diciembre. 20:00 horas.

ALBERTO BERNAL

ALBERTO BERNAL. Compositor y artista sonoro de procedencia clásica y variadas influencias, con trabajos enmarcados cerca del punto de inflexión entre situaciones de concierto y otras disciplinas como la instalación, la performance o el videoarte. Su obra es, ante todo, una búsqueda y deconstrucción de límites: entre lo estético y lo sociopolítico, o entre los diferentes ámbitos perceptivos tradicionales (sonido, imagen, palabra, percepción cotidiana).

Su trabajo ha sido presentado en diversos lugares de Europa, América y Asia, y reconocido por medio de varios premios y becas: Festival Internacional de Darmstadt (2002 y 2004), Fundación Humboldt, DAAD/Fundación La Caixa, Ministerio de Cultura, Instituto Goethe, Residencia de Estudiantes o Casa Velázquez.

Junto a su actividad como compositor, mantiene un trabajo intenso como divulgador, publicando regularmente artículos en varios medios e impartiendo cursos y conferencias sobre composición, estética, análisis y nuevos medios en diversas instituciones. Actualmente es codirector del Máster en Composición Electroacústica del CSKG (Madrid) y profesor de Análisis y Técnicas de Composición del Conservatorio Superior de Música de Aragón.

www.albertobernal.net

NEOPERCUSIÓN. LA PERCUSIÓN EXPANDIDA

Interacción entre los medios electroacústicos y las técnicas de producción sonora en la percusión actual.

29 de noviembre.

18:00. Taller.

Se abordarán formas de producción y transformación del sonido de la percusión utilizando nuevas técnicas instrumentales y la interacción con medios electroacústicos. A través de extractos de obras recientes se ilustrará la enorme riqueza que el uso combinado de técnicas extendidas y nuevas tecnologías ofrecen a creadores e intérpretes en la actualidad:

- Interacción con sonidos fijos en un medio (soundtrack)
- Amplificación selectiva
- Transformación en tiempo real mediante el uso de ordenadores (computer-based electronics)
- Integración con músicos electrónicos (laptop-performer o EJ)
- Uso de dispositivos e interfaces construidas

Se abordarán también cuestiones relacionadas con las distintas formas de notación o comunicación gráfica de estos medios y recursos, y los conocimientos que necesita el intérprete para poder abordar obras con estas características tecnológicas.

Taller dirigido a intérpretes, compositores y al público en general interesado en el tema.

Lo imparten: Juanjo Guillem, Rafa Gálvez, Joan Castelló, Antonio Picó. Percusión. Iván Ferrer-Orozco. Medios electroacústicos y compositor. Helga Arias Parra. Compositora invitada.

20:15. Concierto.

- Anima Mundi - Helga Arias Parra
para dúo de percusión con electrónica en tiempo real

- 木 - Hugo Morales
para marimba preparada y electrónica

- Del tamaño de un grito - Irene Galindo
para trío de percusión y electrónica pregrabada

- Long Distance. Atlanta, GA - 1927 - Steven Snowden
para vibráfono y electrónica

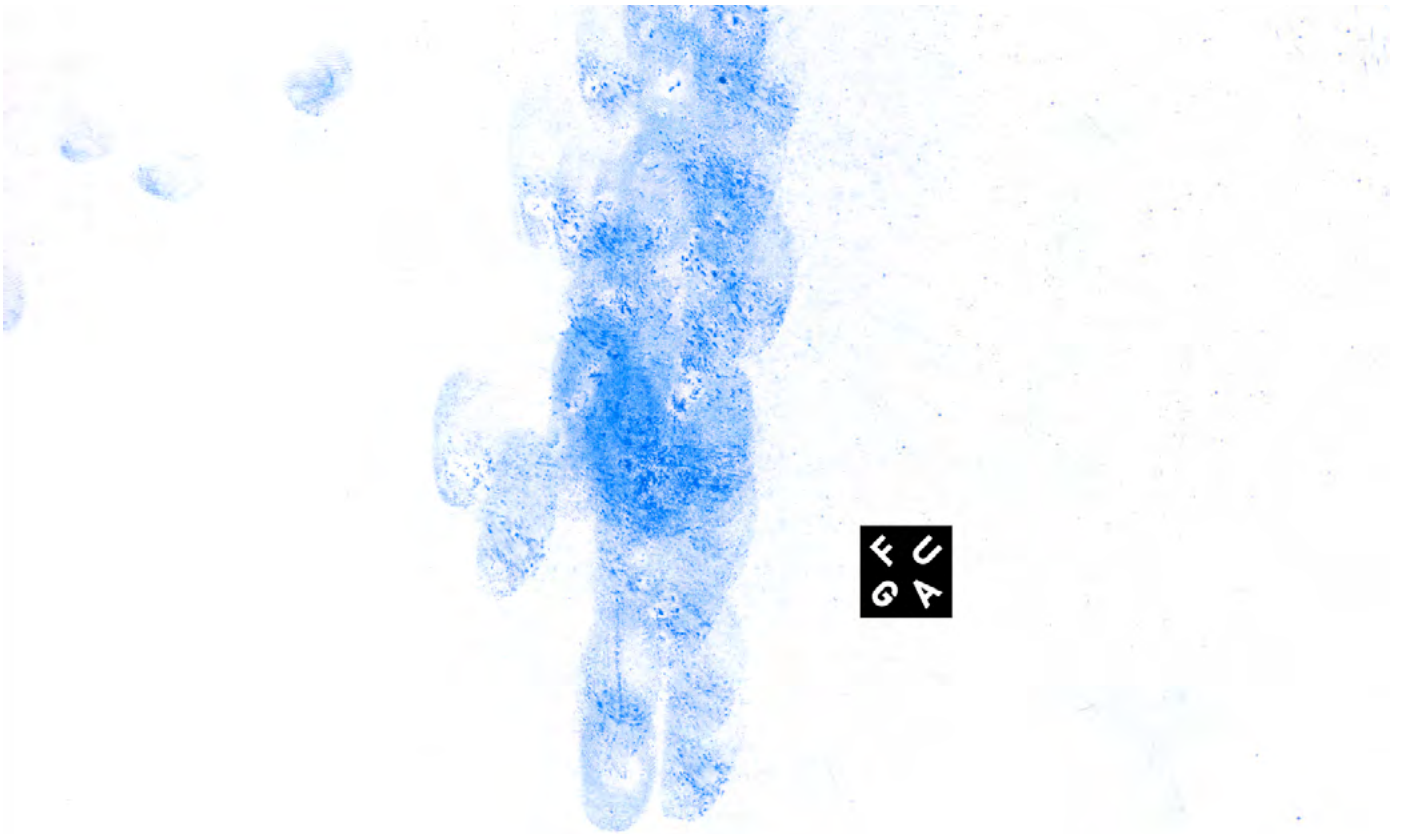
- Paranormal - Panayiotis Kokoras
para tres cajas amplificadas

NEOPERCUSIÓN

Grupo especializado en la nueva música escrita para percusión y en la creación de experiencias musicales innovadoras que integran nuevas tecnologías, formatos escénicos diversos, vídeo, cine y performance. El grupo realiza una constante labor de encargos y estrenos de compositores de estéticas y edades diversas, los cuales incluye dentro de los ciclos de conciertos que programa anualmente en su sede en Madrid. Mediante la plataforma de experimentación Colectivo NEO colabora con intérpretes y artistas de otras disciplinas en la búsqueda de nuevos formatos y medios que le permitan seguir innovando en el diseño de experiencias que utilizan el sonido como materia fundamental.

www.neopercusion.es

CONCIERTO Y GRABACIÓN DE JOHN BENCE

John Bence se enamoró del laboratorio de sonido de Etopia por su sala reverberante mientras realizaba su **residencia artística en FUGA 2015**. Allí compuso *Ansien*, para coro y barítono solista, inmerso en esa enorme reverberación. Este año vuelve a FUGA para presentarnos la pieza acabada, basada en el Salmo 42 del Antiguo Testamento, que interpretará en directo el coro de cámara del CSMA con el barítono Néstor Pindado.

El Coro de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Aragón, creado en el año 2013, interpreta principalmente repertorios de música antigua y contemporánea, a cappella y con ensembles instrumentales como la Banda Sinfónica y la Sinfonietta del CSMA. Ha actuado en la Catedral de la Seo de Zaragoza, el Ciclo Música en La Alfranca y la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, participando en obras de Helena Cánovas, John Bence, José María Sánchez-Verdú y Luis Serrano Alarcón.

Contaremos con una versión reducida del coro, formada por: Beatriz Gracia, María Hernández, Helena Cánovas, María de Mingo, Héctor Langarita, Kike Escartín, Marcos Castrillo, Miguel Rivera y Gonzalo Fernández.

Directora: Elena Ruiz-Ortega

Bence viene además para poner el toque final a su próximo disco, también creado para esta misma acústica. El proceso consistirá en hacer sonar las nuevas composiciones a través de un “conjunto de altavoces” dispuestos en la sala. La respuesta de la sala, y del público en ella, convertirá esos sonidos en sonidos vivos, reales, materiales, que una vez re-grabados conformarán el segundo disco del joven artista británico.

El 15 de diciembre se presentan estas dos piezas en el laboratorio de sonido de Etopia, precedidas de un directo de electrónica y voz en solitario.

15 de diciembre a las 20:00 horas.

JOHN BENCE / HELENA CÁNOVAS **CONVERSACIÓN / INTRODUCCIÓN a sus procesos creativos**

Los artistas residentes John Bence y Helena Cánovas nos cuentan los proyectos que están desarrollando en FUGA. Hablarán de sus procesos creativos y de la experiencia de trabajar y vivir en Etopia y en Zaragoza. ¿Cómo las residencias pueden ser de ayuda en los inicios de la carrera de un artista?

Estos dos jóvenes compositores de amplia formación clásica y pasión por la voz humana se esfuerzan por traspasar los métodos tradicionales de composición y adentrarse en otros territorios a través de un acercamiento desprejuiciado a la música y sus géneros.

“El trabajo de Bence conlleva el uso de un método corta-y-pegar rítmico y meticulosamente original. Después de escribir y grabar una pieza completa, la re-graba, manipula y re-escribe de nuevo... y de nuevo. Esta técnica cíclica crea un híbrido coral de producción electrónica y composición clásica - una deliciosa limpieza de paladar en un universo con alta carga tecnológica.” Dazed Digital.

Helena Cánovas trabaja desde septiembre en un “retrato artístico de Etopia y su entorno”, desempolvando imágenes de archivo que muestran el desarrollo de los barrios colindantes, Delicias y Almozara, desde un pasado semi rural hasta el momento actual, con Etopia como frontera y punto de unión entre ambos barrios. Cánovas utiliza también otras herramientas como la captura de imágenes actuales, las grabaciones de campo, las voces de los vecinos y el acento maño; herramientas que trata como elementos compositivos, con un propósito musical, en lugar de documental.

El resultado de esta residencia se mostrará más adelante ya que Helena continuará como residente en Etopia durante los primeros meses de 2017.

17 de diciembre a las 12:00 horas.

JOHN BENCE

Volátil, escurridizo y de ilimitada imaginación, John Bence está surgiendo a la superficie. Procedente de una familia de pedigrí en la música clásica y firmemente arraigado en la avanzada escena de la música electrónica de Bristol, Bence ha conseguido una amplia influencia escasamente creíble para un compositor que recién entra en la veintena. Como productor ya se encuentra diez pasos por delante, a menudo incorporando voz o percusiones en su técnica cíclica de composición: escribir la música, grabarla, manipularla, re-escribirla, re-grabarla... creando embriagadoras y estimulantes olas de armonía y ruido.

Un desconocido fragmento grabado bajo un alias anterior fue suficiente para Nicolas Jaar, quien inmediatamente le propuso publicar en su sello Other People. Seis meses más tarde salió Disquiet, un magistral híbrido de clásica y electrónica de tan solo 10 minutos de duración. Desde entonces ha estado presentando su música en directo en Europa, en festivales y espacios como Atonal y Kietzsalon en Berlín, Bozar y Artefact en Bélgica o Corsica Studios y Union Chapel en Londres.

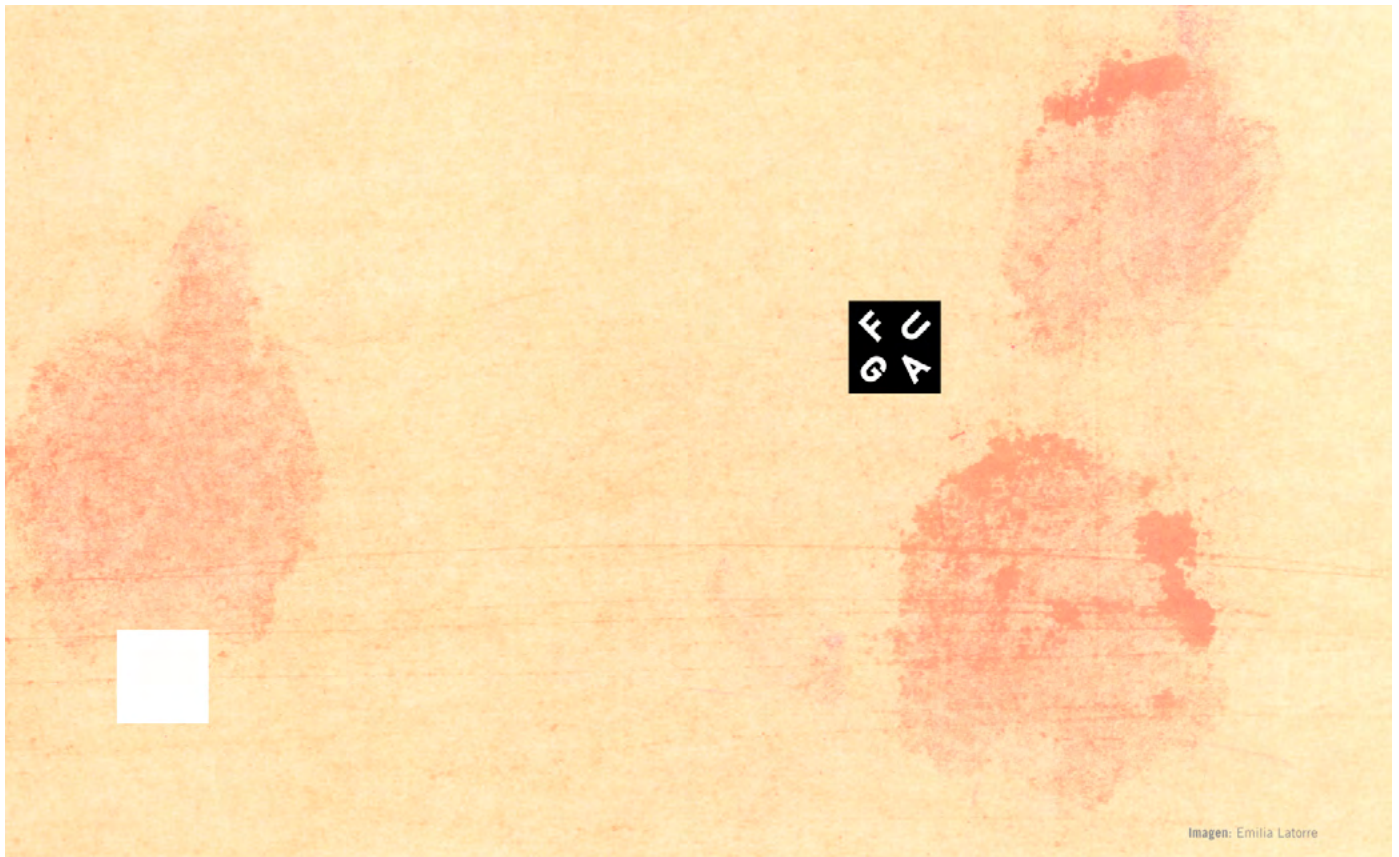
www.soundcloud.com/johnbence

HELENA CÁNOVAS

Nacida en Vic, Helena Cánovas es ya aragonesa de adopción después de cursar sus estudios de composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. A pesar de su corta edad, ha recibido numerosos encargos y ha estrenado su música en auditorios y salas dentro de la geografía nacional (Madrid, Zaragoza, Valencia, Pamplona, Donosti, Salamanca, Huesca) e internacional (Dresde, Tel Aviv, Viena). Actualmente le interesan –entre otras cuestiones– las obras que incorporan teatro, gestualidad o palabra en la música, además de aquellas que buscan establecer relaciones entre la música y su audiencia.

www.hcanovaspare.com

CHARLA / CONCIERTO. ASHLEY PAUL

“Is it arranged? Is it made up on the spot? [...] it sometimes sounds as if she’s got nothing to do with any tradition at all. A songwriter with a diaristic, private and flexible sense of what a song is.” New York Times.

Ashley Paul nos visita en diciembre para componer y grabar una colección de canciones utilizando como base su voz, guitarra eléctrica, saxofón, clarinete y pequeños objetos. Su práctica compositiva se centra en crear la música de manera espontánea, poniendo mucho cuidado en retener el espíritu con el que la pieza fue concebida. A menudo esto significa grabar/componer bastante rápido, tomando el tiempo para editar y dar forma más adelante.

Estamos buscando músicos de diversa procedencia y estilos, con formación académica o sin, que toquen tuba, cello, guitarra eléctrica, trombón, clarinete, electrónica analógica o percusión, para colaborar con la artista en el proceso de creación de este nuevo trabajo que será presentado en Counterflows Festival (Glasgow) en Abril de 2017. Los músicos recibirán fragmentos sencillos para interpretar y se trabajará con la improvisación, bien dentro de una estructura o de manera libre. No se utilizará apenas notación musical, en su lugar se utilizarán indicaciones verbales y sonoras.

El material creado en estas sesiones, que tendrán lugar en fechas a convenir con los músicos entre el 2 y el 20 de diciembre, será editado como parte de su próximo trabajo discográfico.

El 21 de diciembre Ashley Paul realizará una actuación junto a algunos de los músicos con los que haya colaborado a lo largo de su estancia en Zaragoza y hablará sobre su aclamada práctica musical que une el formato canción con la escritura acústica experimental a través de la improvisación.

21 de diciembre a las 20:00 horas.

ASHLEY PAUL

Ashley Paul es una compositora y multiinstrumentista norteamericana basada en Londres, actualmente investigadora docente en Goldsmiths College (University of London). Sus discos en solitario han sido aclamados por la crítica, siendo elegidos en *The Wire*: Top 50 Albums of 2013 y Pitchfork's "The Out Door" best experimental sounds of 2013.

Su composición *The Pace of Time* se estrenó en Roundhouse (Londres) en 2013. Entre sus últimas grabaciones se encuentran *Heat Source*, editado en Important Records en 2014 y *04.10.15*, un directo en Cafe Oto editado por el sello propio de la sala OTORoku en 2016. Ashley ha actuado y/o grabado con Phill Niblock, Thurston Moore, Rashad Becker, Loren Connors, Gavin Bryars, Roscoe Mitchell, Aki Onda y Seijiro Murayama entre otros.

www.ashleypaul.net

ORGANIZACIÓN: BORN! MUSIC.

DIRECTOR ARTÍSTICO: SANTIAGO LATORRE.

COORDINADOR: EDUARDO PÉREZ.

CONTACTO:

EDUARDO PÉREZ. eduardo@bornmusic.org / tlf. 618 112 465.