

FLUCTUACIONES

IV JORNADAS DE MÚSICA ACTUAL

6, 7 y 8 de febrero

Organizan: especialidades de Sonología y Composición del RCSMM

www.sonologia.es

El concepto de centro y periferia en el arte aborda una dualidad fascinante y reveladora. El primero se ha asociado con las principales corrientes artísticas y culturales, aquellas que dominan el discurso público, y que se originan en regiones geográfica o económicamente dominantes. En el contexto musical hay numerosos centros, cada uno de los cuales orbita en torno a otro de mayor calado. Incluso el propio nicho de la música llamada contemporánea, situado en la periferia de las manifestaciones musicales, cuenta también con sus propios centros, que representan los estilos y prácticas artísticas predominantes, aquellos que han sido aceptados y promovidos por las principales instituciones académicas y culturales. A menudo, estos centros surgen en torno al poder –económico, cultural, político, geográfico...– y tienden a legitimar o, al menos, a no molestar en demasía, a quienes lo sustentan.

Por otro lado, la «periferia» representa a menudo las voces marginales, los estilos no convencionales, las tradiciones musicales de regiones y de grupos sociales menos representadas, las técnicas y estéticas menos afines a los modos sociales dominantes. Y también de quienes no encuentran acomodo o son expulsados del centro. En estas voces reside una riqueza de innovación y autenticidad que desafía y enriquece el canon establecido, a menudo desde el exterior del mismo o con un pie dentro y otro fuera, lo que genera también voces y maneras de hacer híbridas. Fruto de todo ello, las manifestaciones musicales de la periferia traen consigo la frescura de perspectivas diversas, arraigadas en experiencias culturales distintas y en marcos epistémicos muy diferentes a los dominantes.

En estas IV Jornadas de Música Actual, exploraremos esta dinámica de centro y periferia, no solo en términos geográficos o culturales, sino también en la evolución de las ideas musicales y estéticas. ¿Cómo interactúan estas esferas? ¿Cómo influye la periferia en la redefinición del centro, y cómo se adapta el centro a las voces emergentes de la periferia? A través de conferencias, presentaciones y debates, invitamos a los participantes a sumergirse en un diálogo enriquecedor que promete desafiar nuestras percepciones y ampliar nuestro entendimiento de lo que significa la música actual en un mundo cada vez más interconectado y diverso.

Fernando Villanueva

PROGRAMA

Más información en www.sonologia.es

Todas las actividades se realizarán en el Auditorio Gerardo Gombau (Planta 0) del RCSMM, salvo en el caso de que se indique lo contrario. Las actividades de las tardes están organizadas por los alumnos y alumnas del centro, a excepción de la ponencia de Melisa Cano.

MARTES, 6 DE FEBRERO

MAÑANA

09:30-10:00

PASILLO DE LA PLANTA 0

***Rainforest X*. Acto de apertura de las IV Jornadas de Música Actual**

Organizan: alumnx del grado en Sonología

En esta instalación, se plantea una nueva propuesta de la obra *Rainforest* de Tudor, colocando esta vez el eje en la propia ciudad; la ciudad entendida como *bosque sonoro*, como una suma de la vibración y el sonido de los organismos, elementos y seres que la habitan. Los objetos de esta instalación son atravesados por los sonidos de Madrid que, a causa de su paso por los objetos, se ven transformados por sus propiedades.

La instalación estará activa durante los tres días de las Jornadas.

10:00-12:00

Mesa redonda con Llorenç Barber y Teresa Catalán

Moderan: Julián Ávila y Alberto Bernal

12:30-13:30

La preservación de la música electroacústica. Un desafío actual.

Ponente: Celia Izquierdo

14:00-14.30

ASCENSORES DEL RCSMM

Elevator Music

Coordinación: Manuel Pérez Delgado

Participación del alumnado de Percusión, Sonología y Composición

Un espacio tan inverosímil o mágico como un ascensor, centro éste de creación improvisado en el que tres personas se encuentran. En el lapso de tiempo que dura ese viaje de un piso a otro, momento en el que construir una performance, tomando siempre al espectador y su energía como elemento fundamental.

TARDE

16:30-17:15

***Mare Ignotum*. La música contemporánea en la educación musical**

Presenta: Miriam Sanz

Mare Ignotum, compuesta por Miriam Sanz Ortega, es una propuesta creativa que abarca la actualidad desde múltiples frentes, la música electroacústica y la experimentación sonora. A su vez, es también un estudio de investigación relacionado con la integración de la música contemporánea dentro de la educación musical. En la conferencia planteada se tratarán aspectos relacionados con las identidades múltiples de lxs artistas-docentes, el análisis de la pieza musical de nueva creación *Mare Ignotum* y la explicación de los resultados relevantes obtenidos mediante la investigación didáctica.

17:30-18:15

Taller: el *Juego de la vida* llevado a la creación musical

Presentan: Adrián Velasco y Fran Escobar

En el célebre *Juego de la vida* del matemático John Conway, una malla plana formada por cuadrados-células se extiende hasta el infinito en todas las direcciones. Unas reglas previamente determinadas indican qué células están vivas o muertas en los sucesivos turnos. En este taller se propone una interacción del público con el juego y con las variadas consecuencias sonoras que generan cada una de las partidas que se ejecutan.

18:30-19:00

Muestra *work in progress* de la Sesiones de Fin de Grado de los alumnos de 4º de Sonología

Presentan: Rodrigo Tejedor y Miguel Maté

Los alumnos del último curso de Sonología presentarán los avances en la preparación de sus sesiones de fin de grado, que tendrán lugar los días 8 y 9 de mayo en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE. Las sesiones están compuestas por *Nova Planetarum* de Rodrigo Tejedor Corredera y por *El circuito cerrado, Ouróboros* de Miguel Maté.

MIÉRCOLES, 7 DE FEBRERO

MAÑANA

10:00-12:00

***A.I. Beatboxer* (2022): Metodologías compositivas para co-crear con una inteligencia artificial.**

Ponente: Ricardo Climent

12:30-14:00

De la necesidad de la práctica

Ponente: Víctor Barceló

TARDE

16:30-17:00

Visualización del sonido en tiempo real. Adaptación del armonógrafo a las nuevas tecnologías

Presenta: Alberto Rubio

El armonógrafo es un dispositivo mecánico del siglo XIX que, aplicado al sonido con las tecnologías digitales actuales, nos permite visualizar sus características tímbricas en tiempo real de una forma intuitiva y dinámica a través de formas geométricas abstractas. Este es el punto de partida de *Harmonograph*, una obra acusmática con proyecciones visuales compuesta por Alberto Rubio. En esta charla, el autor explicará los fundamentos de este método de visualización sonora a través de diversos ejemplos para terminar con un breve análisis de la obra.

17:15-18:00

Música y matemáticas: algunas propuestas para la composición

Presenta: Fran Escobar

Desde el mínimo común múltiplo hasta las transformadas de Fourier, las matemáticas y sus ramas se relacionan fuertemente con la música. En este taller se proponen algunas ideas y acercamientos a vinculaciones que explican el funcionamiento de varios fenómenos musicales.

18:15-19:30

Sesión de networking en torno a la creación musical

Organizan: Irene Pérez y Jorge Iglesias

Puesta en común de proyectos de creación en los que estemos trabajando lxs alumxns del RCSMM (obras, proyectos, etc.) con el objetivo de emprender proyectos colaborativos y arrojar nuevas perspectivas.

JUEVES, 8 DE FEBRERO

MAÑANA

10:00-12:00

Creation in transition

Ponente: Uli Fussenegger

12:30-14:00

***Music from somewhere.* Aproximación a una idea de composición periférica**

Ponente: Fran Cabeza de Vaca

TARDE

16:30-17:30

El arte sonoro y la instalación, ¿se pueden definir?

Ponente: Melisa Cano

17:45-18:30

Comunicación entre los softwares Ableton y Touchdesigner para el control de un sistema de barras LED

Presenta: Adrián Velasco

Veremos en directo cómo realizar la conexión física y virtual para convertir un sistema de 8 barras LED en un elemento más de nuestras creaciones artísticas, incluyendo la posibilidad de que sean audiorreactivas, y poder trabajar sus transformaciones tanto en vivo como en diferido.

18:45-19:30

La síntesis modular: un viaje al mundo Eurorack

Presenta: David Vijuesca

En esta presentación exploraremos la creación de sonidos electrónicos mediante los módulos para sintetizadores Eurorack. Abordaremos principios básicos como osciladores, filtros y envolventes, destacando la flexibilidad y creatividad de este enfoque. Veremos la importancia del *patching* y la experimentación práctica para descubrir nuevas texturas sonoras. La exposición ofrecerá ejemplos de configuraciones comunes y técnicas creativas, proporcionando una visión integral de la síntesis modular e invitando a los oyentes a explorar su propia expresión sonora en este apasionante mundo.

Más información en www.sonologia.es