

Miguel Álvarez - Fernández.Seminario: Pensar la improvisación. Una aproximación teórica y práctica hacia las músicas no escritas

Publicado 28-07-2011

Del 2 de septiembre de 2011 al 3 de septiembre de 2011.

Fundación Mejora Fundazioa

Casa del Cordón Cuchillería 24 01001 Vitoria-Gasteiz 900810082 - 945269490

Aunque nos gusta considerar la improvisación como un espacio de libertad para nuestra música, a menudo ese espacio sólo alcanza a ser un pequeño contenedor -una prisión, incluso- en la que sólo cabe aquello que hemos heredado o que hemos creído aprender. Para trascender esa posibilidad -ese riesgo-, determinados ejercicios (que serán, sobre todo, ejercicios de escucha) pueden ayudarnos a tomar consciencia de cómo nuestras experiencias anteriores, nuestros deseos e inseguridades y, sobre todo, nuestros gustos, determinan cómo nos relacionamos con el sonido.

Tomando estas premisas como punto de partida, este seminario comienza recorriendo algunos de los problemas cruciales de la improvisación, como aquellos que se relacionan con el concepto de libertad, con la música escrita, o con la noción de estilo. Un capítulo fundamental, en directa conexión con todo lo anterior, es el relativo al pensamiento tonal, entendido -dentro de nuestra tradición cultural, y en un sentido extendido que se analizará en el contexto del seminario- como una suerte de "inconsciente musical" que merece toda nuestra atención como músicos e improvisadores.

Una segunda sección del seminario se concentrará en la relación del improvisador con su(s) instrumento(s). La idea de técnica será, pues, nuestro objeto de análisis y discusión en este punto. La propia noción de instrumento será analizada y revisada, en un esfuerzo por expandirla (o, si se quiere ver de otro modo, reducirla) al máximo posible, y desde luego hasta el punto de incorporar dentro de ella el espacio, en varias de las acepciones de este término (incluyendo, claro, las que se aproximan a la idea de lugar).

Participantes: Cualquier persona, con total independencia de su experiencia musical anterior, pueda participar en este seminario.

Notas prácticas: Se recomienda que los participantes que así lo deseen lleven consigo al seminario cualesquiera instrumentos (o, en general, materiales susceptibles de producir sonidos), estén o no familiarizados con ellos.

Programa del seminario:

Primera sesión (mañana del viernes 2 de septiembre): 0.- Introducción: ¿Cómo de "libre" puede llegar a ser la "improvisación libre"? (10:00 - 11:45) 0.1.- Algunas aproximaciones al problema (filosófico/estético) de la libertad. 0.2.- Improvisación y composición, oralidad y escritura. Sus límites. 0.3.- ¿Qué es un lenguaje musical? 0.4.- El "improvisar" se dice de muchas maneras.

AUDICIONES PARA EL DEBATE: J. S. Bach, W. A. Mozart, pignos Aka, música del Norte de la India, G. Gershwin, E. Parker, K. Rowe, B. Morris, P. Rega.

COLOQUIO. 1.- Breve aproximación al pensamiento tonal y sus consecuencias (12:15 - 14:00) 1.1.- El "sistema" tonal frente al dodecafonismo y el sistema serial. 1.2.- H. Lachenmann, B. Ferneyhough / J. Cage, M. Feldman.

AUDICIONES PARA EL DEBATE: A. Schönberg, A. Berg, A. Webern, P. Boulez, K. Stockhausen, L. Nono, H. Lachenmann, B. Ferneyhough, J. Cage, M. Feldman.

EJERCICIOS DE IMPROVISACIÓN: ¿Cómo huir de nuestros deseos?

COLOQUIO.

Segunda sesión (tarde del viernes 2 de septiembre): 2.- El problema de la técnica (16:00 - 17:45) 2.1.- Los varios sentidos de la palabra "técnica". 2.2.- Materiales, lenguajes, instrumentos. 2.3.- Instrumentos, hiperinstrumentos, infrainstrumentos (Del M.I.T. y el C.M.J. al circuit bending y la lo-fi). 2.4.- ¿Instrumentos? ¿Obras? ¿Instalaciones? ¿Contextos?

AUDICIONES PARA EL DEBATE: T. Machover, A. Lucier, N. Collins, Y. Tone, T. Nakamura, T. Iwai, Ferrer-Molina, DissoNoiSex.

EJERCICIOS DE IMPROVISACIÓN: Improvisadores, compositores, luthieres, instaladores de sonidos, comisarios...

COLOQUIO. 3.- El espacio como instrumento (18:15 - 20:00) 3.1.- Elementos de acústica arquitectónica. 3.2.- A. Lucier, J. Butcher. 3.3.- Las grabaciones de campo como práctica y/o material para la improvisación.

AUDICIONES PARA EL DEBATE: E. Varèse, I. Xenakis, A. Lucier, J. Butcher, T. Wishart, L. Ferrari, W. Mathews, M. Álvarez-Fernández.

EJERCICIOS DE IMPROVISACIÓN: Aproximación a la práctica de la "exploración acústica".

Tercera sesión (mañana del sábado 3 de septiembre): 4.- Aproximación a la

música intuitiva (10:00 - 11:45) 4.1.- La evolución de la obra de K. Stockhausen hasta Aus den sieben Tagen. 4.2.- Análisis e interpretación de piezas de música intuitiva.

AUDICIONES PARA EL DEBATE: K. Stockhausen.

EJERCICIOS DE IMPROVISACIÓN: Aus den sieben Tagen.

COLOQUIO. 5.- Reflexiones sobre la práctica y el autoanálisis de la improvisación (12:15 - 14:00) 5.1.- La improvisación como ejercicio de escucha. 5.2.- La apertura hacia lo otro.

AUDICIONES PARA EL DEBATE: L. Nono, J. Cage, M. Breuss, P. López.

COLOQUIO FINAL.

Miguel Álvarez-Fernández (Madrid, 1979) combina su actividad como artista sonoro con la reflexión estética acerca de este ámbito creativo. Dentro de este plano teórico, su trabajo de investigación "Voz y música electroacústica: una propuesta metodológica" (disponible gratuitamente en Internet), defendido en 2004 en el Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, representó el inicio de su vinculación con la mencionada universidad, donde ha impartido las asignaturas de "Últimas tendencias de la música" e "Historia de la Música IV (música contemporánea)". Paralelamente, entre 2004 y 2008, Miguel Álvarez-Fernández ha trabajado como investigador invitado (y, entre 2007 y 2008, también como profesor) en el Estudio de Música Electrónica de la Universidad Técnica (TU) de Berlín.

Sus investigaciones en el ámbito del arte sonoro se han difundido a través de conferencias pronunciadas en ciudades como Madrid (Museo Reina Sofía, Residencia de Estudiantes, Intermediae, Festival In-Sonora, Universidad Complutense, Universidad Autónoma, Universidad Carlos III, Universidad Europea de Madrid...), Barcelona (International Computer Music Conference 2005), Palma de Mallorca (Universidad de las Islas Baleares, Festival PING!), Valencia (I Congreso de Jóvenes Doctorandos en Musicología), Sevilla (Congreso Internacional de Música y Tecnologías Contemporáneas), Cartagena (Festival Mucho Más Mayo), Berlín (Universidad Técnica de Berlín), Colonia (Congreso Dichotonies, Festival Klang.Körper), Copenhague (International Computer Music Conference 2007), Ohrid (Seminario Integrating Cultures-Negotiating New Subjectivities), Novi Sad (Festival Interzone), o Vilna (Baltic Musicological Conference), entre otras. Sus artículos han aparecido en numerosos catálogos y publicaciones internacionales, así como en diversas revistas (ArteContexto, Audioclásica, Espacio Sonoro, Doce Notas Preliminares, Future Music, HZ Journal, Minerva, Pasajes, Revista de Musicología, Sonic Ideas, Sul Ponticello, etc.).

El trabajo artístico y teórico de Miguel Álvarez-Fernández se complementa con su trabajo como comisario de proyectos de arte sonoro (por ejemplo, "Itinerarios del sonido", en espacios públicos de Madrid -www.itinerariosdelsonido.org-, Festival "Sonido Abierto" en el Instituto Cervantes de Berlín, "Velada musical" en el Medialab-Prado de Madrid, "SON" en el Auditorio Nacional de Música de Madrid...) y con su labor, desde 2008, como director y presentador del programa radiofónico

semanal Ars Sonora en Radio Clásica de Radio Nacional de España, que puede escucharse en la noche de los viernes, así como en la página web www.arssonora.es.

En 2011 Miguel Álvarez-Fernández recibió, de manos de Llorenç Barber, el IV Premio "Cura Castillejo", concedido en Valnecia dentro del Festival "Nits de Deshielo i Art", después de que en las tres ediciones anteriores del premio éste recayera, respectivamente, en Francisco López, Fátima Miranda y Luis Lugán.