

Curatorial > LINEAS DE VISION

Con esta sección, el MACBA abre una línea de programación destinada a explorar el complejo mapa del arte sonoro desde diferentes puntos de vista organizados en ciclos de comisariado.

LINEAS DE VISION es un programa bimensual que toma su nombre de la red de puntos interconectados en el espacio global resonante creado por la radio y otras tecnologías sin hilos. De la extraordinaria gama de registros musicales presentes en este escenario global, seguiremos pistas tan diversas como la notación musical o la composición no-lineal, y presentaremos artistas que exploran ideas alrededor de la transmisión como medio de expresión creativa.

A cargo de Barbara Held y Pilar Subirà.

Contenidos del PDF:

01. Listado de temas
02. Biografía
03. Transcripción de las piezas
04. Enlaces adicionales
05. Agradecimientos
06. Licencia

Barbara Held es flautista, compositora y artista sonora. Actualmente centra su interés en la relación rítmica entre la música y las imágenes de vídeo. Ha encargado e interpretado un conjunto idiosincrásico de nuevo repertorio para flauta de compositores españoles y americanos. Fue la creadora y productora de *Música a Metrònom*, una serie de conciertos de música experimental que enfatizaban la colaboración entre músicos y artistas visuales. Cree en la responsabilidad de los artistas/comisarios a la hora de presentar la obra del resto de artistas.

<http://www.barbaraheld.com/>
<http://barbaraheld.wordpress.com/>

Pilar Subirà es percussionista, reputada intérprete de música contemporánea y miembro de varias formaciones de cámara y orquestales. Desde 1992 combina la actividad de intérprete con la realización de programas en la emisora Catalunya Música.

Para cualquier consulta, comentario, sugerencia o enlace de interés: linesofsight@gmail.com

LINEAS DE VISION #3

"Pillars" y "Yellow Man with Heart with Wings" de Robert Ashley

LINEAS DE VISION #3 transmite "Pillars", una nueva pieza para la radio de Robert Ashley, pionero de la ópera para televisión y del uso del lenguaje en un contexto musical.

01. Listado de temas

01 "Pillars" (2007) 21'26"

Robert Ashley, voz

Creado y grabado a petición de LINEAS DE VISION, en octubre de 2007 en Nueva York. Producido por Tom Hamilton

02 "Yellow Man with Heart with Wings" (1978) 26'59"

Guillermo Grenier, voz

Todos los instrumentos: Robert Ashley / excepto clavinet: "Blue" Gene Tyranny
Comisariado por KUNM-FM radio, Albuquerque, New Mexico

02. Biografía

Robert Ashley es una figura distinguida en la música contemporánea americana, y su trabajo con nuevas formas de ópera y proyectos multidisciplinares ha sido reconocido internacionalmente. Sus piezas grabadas destacan como clásicos del tratamiento del lenguaje en un entorno musical y fue todo un pionero en la ópera para televisión, un medio que, en su opinión, resulta idóneo para la colaboración a gran escala de un grupo de artistas individuales.

"Aprendí música escuchando jazz en la radio y en discos" recuerda Robert Ashley, "pero me di cuenta de que esa música no era tan abstracta como yo había imaginado. Las historias que se contaban en el jazz no eran las historias con las que yo había crecido. En un momento determinado me di cuenta de que yo no era europeo, y todavía menos un europeo del siglo diecinueve".

Los trabajos operísticos de Robert Ashley mantienen un estilo original y profundamente americano en el uso de la temática y el lenguaje. Fanfare Magazine se refirió a "Perfect Lives" como "nada menos que la primera ópera americana...", y The Village Voice comentó, "Cuando el siglo XXI vuelva la vista atrás para dar con los orígenes del futuro de la ópera, Ashley, igual que Monteverdi en su momento, aparecerá como un nuevo punto de partida radical". Compositor y escritor prolífico, las óperas de Ashley son "tan vastas en su visión que solo resultan comparables al ciclo del 'Anillo' de Wagner o a las siete entregas del 'Licht' de Stockhausen. En cambio, su forma y contenido, así como su técnica musical, vocal y literaria, no son comparables a ninguna otra obra". (The Los Angeles Times).

Más información: www.robertashley.org y www.lovely.com

[Imagen extraída de *Concrete*, la nueva ópera de Robert Ashley editada en Lovely Music. Foto: Marc Kacymarek]

03. Transcripción de las piezas

01 "Pillars" (2007) 21'26"

Robert Ashley, voz

Creado y grabado a petición de LINEAS DE VISION, en octubre de 2007 en Nueva York. Producido por Tom Hamilton.

Texto © Robert Ashley, 2008

Bueno, me parece que es como una pieza imaginaria, no sé. Probablemente, cuando las cosas se hagan más sofisticadas desde el punto de vista técnico, entonces alguien será capaz de hacerlo en el futuro. Pero en cualquier caso no creo que pueda hacerse, seguro que no puede hacerse sin gastar un montón de dinero. He estado trabajando con David Moody, un magnífico diseñador de iluminación. Pensando en él he imaginado una pieza especial, y creo que debería empezar por describir la situación física.

Imagino una galería relativamente grande, suelo plano, con 100 o 200 sillas muy cómodas, con una gran capacidad lumínica. Todo el techo de la galería sería una gran estructura de la que podrían colgar focos, e imagino que a David le llevaría un par de semanas diseñar la pieza, pero realmente lo principal del aspecto del montaje serían los dos pilares frente el público, como dos columnas romanas, como columnas de la Antigüedad, ¿de unos 30 cm de diámetro, quizá? No estoy seguro, digamos que cada pilar haga 30 cm de diámetro, y quizá unos 3 metros de altura, pero sin dinteles, ante el público solamente estarían los dos pilares. Básicamente la pieza consiste en el diseñador de iluminación, digamos que es David Moody y que dispone de 10 o 12 cuadros de luces, de modo que los dos pilares... Ah, y también hay que decir que estos dos pilares están separados unos tres metros... Y los cuadros de luces les dan una profunda sensación de relieve. Estés donde estés sentado entre el público quedarás fascinado por la realidad física de estos pilares.

De manera que la idea de la pieza, el efecto de la pieza, sería que el técnico de iluminación fuese intercambiando los 10 o 12 juegos de luces, de manera que el público se

sumergiese cada vez más en la naturaleza física de los pilares.

Entonces, en el transcurso de la pieza, que duraría entre 45 minutos y una hora, querría que durara un buen rato, el director de iluminación, que da instrucciones al técnico de la mesa de luces, en un momento determinado de la obra, pongamos que cuando ya haya mostrado todo el repertorio de diseños de iluminación, entonces puede volver a repasarlo todo en un orden aleatorio, como en un juego, y creo que las instrucciones que le dé al técnico que esté en la mesa de luces tendrían que ampliarse en el espacio, de manera que la audiencia tuviese perfecta conciencia de lo que está haciendo. Lo que haría, básicamente, sería pasar del cuadro de luces número 12 al cuadro número 2, del cuadro número 2 al cuadro número 8, en este orden aleatorio, y cada vez que pasa a un cuadro diferente, baja la intensidad de los focos, de manera que la iluminación de los pilares continúe, cómo decirlo, continúe reforzando la presencia física de los pilares, pero eso a partir, digamos, del primer tercio de la representación y hasta el final, y tendría que determinarse ensayando varias veces,

desde el principio al final, y al bajar la intensidad de cada cuadro de luces. Naturalmente, esto tendría que diseñarse antes... Quizá no sea necesario diseñar una docena de cuadros de luces que se puedan utilizar de este modo, algo así representaría mucha preparación, muchas horas de preparativos y de reflexión por parte de un buen ingeniero de iluminación como David Moody, y representaría muchas horas de práctica con ese equipo. La cuestión es reducir la cantidad de luz directamente dirigida a los pilares de una manera gradual, reducir la luz dirigida a los pilares gradualmente, hasta que llegara al punto en que no hubiese virtualmente luz ninguna, de manera que el público vería esos pilares en su imaginación en lo que eventualmente sería una oscuridad absoluta. Creo que debería pensarse en que realmente no hubiese ninguna luz incidental en la galería, y que podría tener el objetivo de llegar, hacia el final de la pieza, a un punto en que los cuadros de luces o los programas de iluminación no proporcionaran luz ninguna. Y él seguiría hablando, daría indicaciones como "Bien, vamos a usar el número 8", y el cuadro número 8 se encendería, y luego diría al técnico, "y ahora bajemos"...

[Imagen extraída de *Concrete*, la nueva ópera de Robert Ashley editada en Lovely Music. Foto: Marc Kacymarek]

Bueno, no sé cómo se hablan los de la iluminación entre ellos, pero sería "bajémoslo un par de grados", y dejarían que el público lo viera durante un par de minutos, y luego diría, "vamos al número 3". Y en este punto el número 3 sería más luminoso que el número 8, de manera que podría decir "y ahora bajemos el número 3 hasta tal punto", y luego podría pasar, por decir algo, al número 12, y el 12 podría ser más luminoso que el número 3, así que reduciría todos esos planos de luz hasta que cambiar de uno a otro resultara en cambiar de una clase de oscuridad a otra clase de oscuridad. Los últimos dos minutos de la pieza tendríamos que jugar con esto hasta que funcionara.

Los últimos minutos de la obra consistirían en cambiar planos de luz que esencialmente carecieran de luz, de manera que dirías "Venga, vamos al número 2", y en el número 2 no habría ninguna luz, y estarías allá durante unos minutos, y entonces dirías "vamos al número 8", y la gente del público recordaría en este momento, probablemente, o al menos así lo espero, recordaría cómo era el número 8, de manera que estaría dirigiendo cambios de luz imaginarios en una oscuridad casi total. Así, en los últimos minutos realmente no habría luz en la sala, excepto quizá si fueras al plan número 1, y en el plan de luces número 1 todavía habría algo de luz, y podría bajarla... En otras palabras, bajaría cada uno de esos planos de luz hasta la oscuridad total, de manera que en los últimos minutos de la pieza cambiaría planos de luz que solamente existen en la memoria del público, y el público realmente recordaría la entidad física de las dos columnas. En otras palabras, cuando llegas a un cierto punto de la pieza, no pueden ver más las dos columnas, porque todo es negro, pero su imaginación de las dos columnas según la docena o por ahí de planos de luz les hace ver algo que realmente no pueden ver. De modo que en el transcurso de la pieza habremos ido de algo que estaba perfectamente iluminado a algo que está completamente oscuro de diez o doce maneras diferentes, pero el público sigue viendo las columnas. En otras palabras, el público ha absorbido, no, absorbido no, o sí, ha absorbido los grados variables de entidad física de las dos columnas, de modo que cuando el diseñador de iluminación solicita cambios en los cuadros de luz estos cambios sólo existan en la imaginación del público. ¿Le parece que tiene sentido? En otras palabras, hemos pasado de la luz total a la oscuridad total, pero los pilares siguen ahí, y son completamente... ¿cómo lo diría? Completamente apreciados de un modo muy sensual por la audiencia, por su iluminación en los cuadros de luz.

Así que finalmente, cuando la pieza se acaba, la sala queda completamente oscura, completamente, pero el público sigue viendo los pilares. ¿Tiene eso algún sentido? Bien, creo que lo hemos conseguido.

Texto © Robert Ashley, 2008

O2 "Yellow Man with Heart with Wings" (1978) 26'59"
Para Carl

Texto y música de Robert Ashley
Basado en la partitura "In Memoriam... Kit Carson (Opera)" y en el libreto y la partitura "Ideas from 'The Church'".
Comisariado por KUNM-FM, Albuquerque. Producido para KUNM-FM ppr Ned Sublette. Voces grabadas y mezcladas en KUNM por Tim Schellenbaum.
Traducción española de Guillermo Grenier. Producido para Lovely Music, Ltd. por Robert Ashley. Remezclado por Andreas Mniestrís en Recording Studio, Center for Contemporary Music, Mills College (Oakland, CA).
Agradecimientos a David Rosenboom (Director, CCM).
Voz española: Guillermo Grenier / Voz inglesa: Robert Ashley.
Todos los instrumentos: Robert Ashley / excepto clavinete: "Blue" Gene Tyranny.
Edición digital y masterización de Allan Tucker, Foothill Productions

© 1978 Robert Ashley/Visibility Music Publishers (BMI)
© 1990 Lovely Music
© 1978 Robert Ashley / Lovely Music

"Ideas from 'The Church'"

para poder bajar de los árboles, la gente necesita un plan.
para llegar a un plan, se necesita una versión, una actuación.
mi mente está llena de dudas.
necesitan agricultura.
para llegar a la idea de la agricultura, necesitan la idea del plano, del llano para
llegar a la idea del plano, necesitan saber lo que es contener
la idea de gravedad.
si su mente entiende la idea del cuarto, de la ciudad,
ya es muy tarde para usted.
la gente que construye ciudades están condenadas a mover rocas y luchar contra
ellas.
las rocas no saltan ni bailan con ellos que construyen ciudades.
las rocas se hacen las muertas frente de los que construyen ciudades.
la idea de agricultura no se trata de alimentar a la gente.
la idea de la agricultura es mejoramiento.
lo plano como solución al problema de la gravedad,
confundido con la idea de alimentar a la gente,
es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar.
las rocas ya no bailan.
nuestro lema es: lo que entretiene, sube y baja.
pero vamos a continuar.
más tarde tendremos tiempo de hablar sobre la agricultura,
y aclarar las cosas.
ahora continuamos al mensaje.

el mensaje es:
están armados.
era inevitable.
quiero decir era inevitable que se *disfundiese* entre otros hasta llegar a los niños
inevitable: primero que se viesen
y segundo que se *disfundiesen*.
se *disfundirá* hasta que lo reconocemos en los bebés.
es la idea que nos acompaña por la vida.
nota: es el fluir del agua.
es la agricultura.
es lo humano, la gravedad, el contener (*good*), las necesidades de la gente.
y la idea del más allá (*gente*).
nos hemos dado los problemas de la idea del más allá.
entre altos horizontes,
significar la idea del más allá
existen, por ejemplo:
la ciudad, los indios por la cordillera, las gárgolas, etcétera.
los guardias del arriba.
los guardias del arriba nunca tienen vida.
hechos de piedra.
listos a criticar.
los guardias del arriba, usando la agricultura como un "sin-el-cual-no", han
establecido dentro de nosotros una ley fundamental
dar la vuelta.
es decir, ir por la orilla.

nos ordena de ir por la orilla y los niños armados.
ellos son
los que nos protegen.
nos protegen de nosotros mismos.
hubo una luz blanca, brillante, cegadora, que todo cubrió,
fue todo lo que pude hacer, no dormirme.
me encontraba más allá de pensar en familia, en hogar.
todo era biológico.
yo contra la blancura.
el camino se había desaparecido.
como estar seguro que iba por la orilla.
como estar seguro de no traspasar.
yo contra los niños.
observe este banco y la gente ahí dentro.
obsérvelo bien.
los contornos de la tierra son los contornos de mi mentecita.

los caminos rectos ya no existen.
los campamentos de casas rodantes, los campamentos ejército, los campamentos donde enseñan la Biblia, son meras maneras de hablar. hábitos intentados a esconder la naturaleza real de la geometría,
la cual es la agricultura modelo.
las preguntas de la geometría se contestan en la agricultura.
y en el banco.
no hay razón que alguien vea por la existencia de bancos.
por qué tener algo que dificulta las cosas.

el banco no es un lugar seguro, si usted tiene algo de valor.
el banco no es un campamento.
el banco es geometría, una lección.
el banco es agricultura, nuestro plan.
necesitamos un lugar donde sentir lo que sentimos en el banco.
mejor ahí que en casa.
en primer lugar, uno se siente tan mal ahí.
segundo, le pertenece el agua.
tercero, se arroja hacia afuera con su espacio ostentoso
un campo inculto
y sus esquinas.
hay solo una entrada.
las leyes de fuego no se aplican a los blancos.
las rocas sufren bajo varios grados de muerte, las más muertas son aquellas con las cuales creamos nuestros bancos.
un banco poroso no es un banco ninguno.
no hay viento en el banco.
ni rapidez.
ni velocidad.
no hay más que alineamiento.
qué cosa más simple.
muchas gracias.

04. Enlaces adicionales

The Sonic Arts Network Podcast Series
<http://www.sonicartsnetwork.org>

UbuWeb
<http://www.ubu.com/sound/ashley.html>

05. Agradecimientos

Agradecimientos especiales a Mimi Johnson, Performing Arts Services

06. Licencia

2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos discográficos.

"Pillars" (2007)
© 2008 Robert Ashley

"Yellow Man with Heart with Wings" (1978)
© 1978 Robert Ashley/Visibility Music Publishers (BMI)
© 1990 Lovely Music
© 1978 Robert Ashley / Lovely Music

Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible.