

Palacio de La Madraza - Sala Gabinete 11/12/2019
Cátedra Manuel de Falla UGR - ciclo 'La Guerra Civil y el exilio'

- 18 h - Proyección del documental **SENDER BARAYÓN. VIAJE HACIA LA LUZ (A TRIP INTO THE LIGHT)**

98 min, España (2019) (subtítulos en español)

Director: Luis Olano.

- 19:45 h - Coloquio con Luis Olano, Pedro Ordóñez, Rafael Liñán, Rebecca Choate y Pedro Guajardo.

- 20:15 h - Concierto **Sierra Nevada Fish & Birds Opera** - Celebración en torno a Sender Barayón.

Obras de: Rafael Liñán, Joaquín Medina, Roberto Pineda, Pedro Guajardo y José López-Montes.

PROGRAMA

Senderismos* - Roberto Pineda Tenor
para clarinete y cinta (6:07)
Jesús Caballero Moreno, clarinete.

Aethereus - Joaquín Medina
para theremín, flauta de pan, y electrónica grabada (6:55)
Joaquín Medina, theremín y flauta de pan.

Meditación sobre el exilio* (2019) - Rafael Liñán
para voz y electroacústica (8:44)
Rafael Liñán, voz en vivo y grabada.

Voces de la Electricidad - Lesbos (redux)* (1988 rev. 2019) - Pedro Guajardo
para cinta (7:30)
Rosalía Royo, guitarra; Sasa Yagüe, recitado; Marko Timlin, "audio restoration".

Florilegium (Piezas en forma de...#2)* (2019) - Pedro Guajardo
para voces, erhu, guzheng, live electronics y vídeo
poema: *I Will Wade Out* - E. E. Cummings
Carmen Gómez Orts, traducción al árabe y recitación
Abigail R. Horro, voz / guzheng y Rubén García Benito, voz / erhu (Todos los Tonos y Ayres)
Rebecca Choate, voz; Joaquín Medina, *live electronics*; Eklektika, videoarte.

'Sierra Nevada Fish & Birds Opera' - Celebración en torno a Sender Barayón* (2019) -
obra colectiva para instrumentos, voces, electroacústica y vídeo
Compuesta e interpretada por: J. Medina, R. Liñán, P. Guajardo, R. Choate,
J. Caballero Moreno y 'Todos los Tonos y Ayres': A. R. Horro y R. García Benito
R. Pineda: *live electronics*; José López-Montes, vídeo.

(*) estreno absoluto

NOTAS AL PROGRAMA

Senderismos - Roberto Pineda Tenor (robertopinedatenor.es)

El LSD (dietilamida de ácido lisérgico) es una droga alucinógena. Aparentemente es incolora e insípida. Se puede dividir en cuadraditos que la gente chupa o traga. Al parecer, lo interesante es que altera el sentido del espacio, la distancia y el tiempo. Con lo cual podríamos “oír” colores o “ver” sonidos. Algunas personas han comentado que estos viajes de ácido pueden durar hasta 12 horas en las que se pueden tener sensaciones muy extrañas. *Senderismos* es una obra homenaje a Sender Barayón.

Aethereus - Joaquín Medina (joaquinmedina.com)

Esta obra para theremín, sikú (flauta de pan andina) y electrónica, tiene 3 partes bien diferenciadas a nivel dinámico y rítmico. La primera y última partes están interpretadas por el theremín, con acompañamiento de un fondo electrónico, y en la segunda es el sikú, el instrumento solista, acompañado por un fondo electrónico, en el que destaca el sonido del theremín previamente grabado.

El nombre de la obra hace referencia a dos cosas: Una es que el theremín es un instrumento que se toca sin tocarse físicamente: el sonido se produce con el movimiento de las manos que se alejan o acercan a dos antenas, por lo que parece que el sonido sale del “éter”. El segundo hecho es que el instrumento posee un timbre muy misterioso, que se puede calificar como mágico, y “etéreo”.

Meditación sobre el exilio - Rafael Liñán (rafaelinan.es)

Tomando como punto de partida mi *Playful Meditation I: Canción para Pauline Oliveros* –que fue compañera de Sender Barayón en diversos proyectos musicales–, he realizado esta obra, con ideas y materiales nuevos, entre los que destaca una cita y paráfrasis del romance “Triste España sin ventura” de Juan del Encina (1468-1529), incluida en el Cancionero de Palacio (ss. XV-XVI). En el contexto del ciclo sobre el exilio donde se presenta, sirva como recuerdo y homenaje a los numerosos artistas españoles que han tenido que exiliarse a lo largo de nuestra historia, y como llamada de atención y reflexión sobre las políticas que los provocan.

Voces de la Electricidad - Lesbos (redux) - Pedro Guajardo

Esta obra se puede definir como una transmutación de la guitarra, con ciertas reminiscencias flamencas. Realizada en EE. UU. (1988), en CalArts (California Institute of the Arts), con la colaboración de Rosalía Royo (guitarra) y Sasa Yagüe (recitado), fue compuesta originalmente para danza contemporánea para una clase con Morton Subotnick, quien fue compañero de Sender Barayón en ‘The San Francisco Tape Music Center’. La tecnología empleada para la grabación fue analógica (magnetofones multipista) y un procesador digital. Aquí la recupero para la ocasión en este ‘redux’ con la colaboración de Marko Timlin (“audio restoration”).

Florilegium (Piezas en forma de...#2) - Pedro Guajardo (eklektikart.com)

Está escrita para ‘Todos los Tonos y Ayres’ pensando en sus múltiples y extraordinarias capacidades interpretativas tanto instrumentales como vocales. Compuesta para la ocasión, Florilegium refleja la migración de los instrumentos y de las músicas de diversas culturas que se van transmutando en su viaje a través del territorio, como metáfora del exilio de la Guerra Civil. Para ello me sirvo de instrumentos tradicionales de la música clásica china y de técnicas vocales de Mongolia o de otras más cercanas como la del pueblo Amazigh. Se asemeja a la influencia oriental que tuvo la música experimental americana en la costa Oeste en figuras como Lou Harrison entre otros, debido a la proximidad geográfica más cercana a Asia que a Europa. Es también la segunda parte de “Piezas en forma de...” cuya primera parte se estrenó en este mismo lugar en 2016, en homenaje a E. Satie. Esta es la continuación del poema de e e cummings, que aquí se recita completo en árabe al

comienzo, poniendo también de relevancia el lugar donde nos encontramos y la tradición de la que procedemos. Como contrapunto visual, un vídeo sobre una pieza textil de Rebecca Choate con el mismo título *Florilegium*, y cuya técnica procede del Sudeste asiático. Está dedicada como regalo de cumpleaños a Pa Al, Alvin Brooks, (1931-) padre de Rebecca, nacido en Nueva York que como ingeniero electrónico desarrolló los primeros sistemas de hardware para ordenadores, perteneciendo a la misma generación de Sender Barayón. Vivió también experiencias similares en la costa Este americana y en el sur de EE. UU. Por último, nos gustaría aunar a esta celebración con vosotros y nuestros compañeros el 25º aniversario de Eklektika.

Sierra Nevada Fish & Birds Opera - Celebración en torno a Sender Barayón

Improvisación colectiva inspirada en Ramón Sender Barayón y especialmente en su *Tropical Fish Opera*. Aquí la acepción de “ópera” hace referencia a “obra” más que en la acepción lírica generalmente utilizada. El video es obra de José López-Montes (lopezmontes.es).

BIOGRAFÍAS

Joaquín Medina Villena - Nace en Padul (Granada, España) en 1955. Es profesor de las materias relacionadas con la música y la tecnología en los estudios de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada, y es analista de sistemas en el CSIRC de dicha universidad. Su actividad musical actual se centra principalmente en la música electroacústica, lo que le llevó a estudiar los cursos de composición con medios electroacústicos e informáticos con el profesor Gabriel Brncic en el Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca (España). También asesora a otros compositores y músicos en materias relacionadas con la música y las nuevas tecnologías. Sus obras han sido difundidas en España y en diversos países tales como Grecia, Brasil Cuba o Méjico. Ha recibido encargos, de diversas entidades. Ha desempeñado la función de "Coordinador Técnico" de los conciertos de Música Electroacústica del Festival de Música y Danza de Granada. Ha colaborado en bandas sonoras de documentales, y ha compuesto música para teatro, obteniendo algunos premios en este apartado. Recientemente se ha interesado por el theremín, y ha compuesto e interpretado varias obras para este instrumento.

Roberto Pineda Tenor - Pianista y compositor. Ha publicado una selección de obras en discos de distintas asociaciones de compositores: ACSA, AMEE, ACIM...Realiza varias publicaciones pedagógicas con las editoriales Bebook y Ediciones Sib. Compone música para teatro, ballet y audiovisuales. Recibe numerosos encargos de agrupaciones camerísticas a lo largo del año. En 2017 crea el quinteto: “Roberto Pineda y Nexus Ensemble” (piano y cuarteto de cuerda) con el que difunde su música para teatro y audiovisuales. Actualmente es profesor de piano en el C.P.M. “Ángel Barrios” de Granada.

Rafael Liñán - Compositor, investigador y docente centrado en los aspectos éticos y sociales del arte, ha compuesto más de cien obras en muy diversos géneros, principalmente en el ámbito de la música experimental, la performance interdisciplinar y la electroacústica. Asimismo, participa como intérprete en numerosas producciones de teatro y danza. Es profesor en el máster de “Patrimonio Musical” de la UNIA y en el de “Artes visuales y educación” de la UGR, e imparte conferencias y cursos sobre educación musical y creatividad. Ha sido profesor de Composición Electroacústica y para Medios Audiovisuales en el Conservatorio Superior de Granada, realizador de conciertos educativos con la Orquesta y Coro Nacionales de España y colaborador –con su espacio “Músicas cardinales”– en el programa “Gente despierta” de Radio Nacional. Posee los títulos de *Philosophy Doctor* en composición musical por la Universidad de California y de Profesor Superior de guitarra por el Real Conservatorio de Música de Madrid.

Pedro Guajardo Torres - Obtiene un Advance Certificate en composición por CalArts (California Institute of the Arts) y Master in Music por la University of Missouri-Columbia. Ha sido seleccionado en la "I Tribuna de Jóvenes Compositores" de la Fundación J. March, recibe mención de honor en la P.A.S. (Percussion Arts Society), EE. UU. Ha obtenido el 3º Premio Internacional de Composición por Ordenador Pierre Schaeffer en Italia, 1998; 1º premio de Composición para Armónica de Cristal Thomas Bloch 2000, Francia; Primer premio del IV concurso Internacional Eduard Grieg Memorial 2000, para cuarteto de cuerda, Noruega; mención especial en el 1º Premio SGAE de Música Electroacústica 2001 y palmarés en el apartado de multimedia en Synthèse 2003, Bourges. Sus obras han sido programadas en numerosos festivales internacionales. Ha sido profesor invitado en la universidad de Columbia-Missouri y en la Academia de Música y Teatro de Tallin, Estonia. Es catedrático de composición e imparte composición audiovisual y electroacústica en el RCSMVE de Granada. Desde 1994 forma con Rebecca Choate su grupo Eklektika con giras nacionales e internacionales de conciertos multimedia y performance.

José López-Montes - Compositor, improvisador, músico visual, pianista e investigador. Su obra explora la interacción entre procesos algorítmicos, improvisación, electroacústica y síntesis de vídeo integrada con la composición instrumental, el teatro y la danza. Ha sido compositor invitado en instituciones como el *Institute for Computer Music and Sound Technology* de Zúrich, el *Daegu International New Media Art Festival* (Corea del Sur), o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Sus composiciones han sido programadas en escenarios de más de veinte países en cuatro continentes. Recientemente su obra visual y musical para saxofones y electrónica se interpretó para la clausura del XX Aniversario del Museo Guggenheim de Bilbao, en un gran evento con la colaboración de la Agencia Espacial Europea. Durante una década ha colaborado con La Maquiné en la producción e interpretación de múltiples espectáculos distinguidos con galardones como el Premio Max o los Premios Lorca, actuando en escenarios como el Teatro Real de Madrid, el Liceu de Barcelona o el Kursaal, entre muchos otros.

Rebecca Choate, nace en EE. UU. y reside en España desde 1993. Obtiene el título de técnica superior de artes plásticas y diseño en arte textil en la Escuela de Arte de Granada. Amplia estudios con Jo Stealey en la Universidad de Missouri-Columbia y con Amarjeet Nandhra. Ha diseñado vestuario, escenografía, esculturas sonoras, instalaciones, diseño gráfico y realiza performance art, etc. Fue seleccionada como realizadora en el "8º Festival Internacional de Jóvenes Realizadores" en Granada, 2001 y en InCINeración en varias ocasiones. Funda con P. Guajardo 'Eklektika' en 1994 realizando giras internacionales y produciendo espectáculos multimedia y video-arte. Una de las últimas participaciones de Eklektika ha sido en el homenaje a Julio Juste en el C. Guerrero dentro del XV ciclo de Música Contemporánea y la inauguración del FIJR (Festival Internacional de Jóvenes Realizadores). Ha participado en numerosas exposiciones como ADUANA (Cádiz), varias ediciones de Arte Postal, publicaciones de 'Libros de Artistas' etc. En la actualidad ha sido seleccionada para 'VERSA(TEXT)IL', una muestra organizada por ATGR en Espacio ZonArte (Granada).

Abigail R. Horro y Rubén García Benito forman Todos los Tonos y Ayres, el primer grupo español especializado en la investigación e interpretación de la música antigua china, y el dúo Seda & Bambú, centrado en la música tradicional y contemporánea china. Han ofrecido cursos, conferencias y conciertos por toda España, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Festival de Música Antigua de Granada MAG, el Festival Molina Música Antigua MOMUA o el *Meet In Beijing Arts Festival* (China). Sus propuestas les han llevado a trabajar en el desarrollo de grandes proyectos sobre la interculturalidad de la música antigua universal con agrupaciones como Veterum Mvsicae, DeMusica Ensemble, o Íliber Ensemble. Junto a este último, realizan su debut internacional en 2018

con una gira por China de la mano del Instituto Cervantes. Su interés por el diálogo entre expresiones artísticas y nuevas sonoridades les llevan a participar en festivales de vanguardia y de marcada transversalidad, como Música y Ciencia o el Festival Internacional de Arte Sonoro y Música Electroacústica. Su trayectoria ha despertado el interés de instituciones de China, como lo atestigua la visita de la cadena de televisión nacional de CCTV a Granada, dedicando un programa a la ciudad de residencia del proyecto y su trabajo musical.

Jesús Caballero Moreno (1992) es un joven clarinetista, musicólogo y compositor andaluz afincado en Granada, donde actualmente se encuentra finalizando el Grado Superior de Clarinete en el RCSM "Victoria Eugenia". Además, posee los títulos de Grado Profesional de música (clarinete) obtenido en 2012 en el Conservatorio Profesional de música "Ángel Barrios" de Granada, el Grado en Historia y ciencias de la música de Universidad de Granada (2015) y el título de Máster de formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (especialidad de música) (Universidad de Granada, 2017). Además, ha realizado cursos de especialización musical, sobre todo centrados en la interpretación del clarinete o en las músicas audiovisuales, como el Curso de composición de música de cine impartido por Marc Jovani en el C.P.M. "Maestro Chicano Muñoz" de Lucena en 2013. Como clarinetista forma o ha formado parte de la Joven Orquesta Sur de España, la Orquesta de la Universidad de Granada, la Joven Orquesta Sinfónica de Granada o la Egara Orchestra.