

PROGRAMA HOMENAJE AL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JOHN CAGE
JORNADAS SOBRE LA FIGURA DE JOHN CAGE CON CONCIERTOS,
CONFERENCIAS Y LECTURAS

JOHN CAGE

SONIDOS EN LIBERTAD

+ - + -
FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

ORGANIZAN Y PRODUCEN:

Arts Santa Mònica   Fundació Antoni Tàpies   Institut d'Estudis Nord-americans

MEDIO COLABORADOR:

COLABORAN: Universitat de Barcelona, BCN 216 y Orquestra del Caos

JOHN CAGE

SONIDOS EN LIBERTAD

Barcelona
8, 9, 10 y 11
de octubre del 2012

Programa_Jornadas de homenaje
centenario del nacimiento de John Cage
con conciertos, conferencias y lecturas

Coordinan: Lluís Nacenta y Carmen Pardo

Organizan: Arts Santa Mònica,
Fundació Antoni Tàpies
y Institut d'Estudis Nord-americans

Colaboran: Universitat de Barcelona
BCN216 y Orquestra del Caos

Medio Colaborador: Catalunya Música

Agradecimientos: MACBA

JOHN CAGE

SONIDOS EN LIBERTAD

Jornadas dedicadas a escuchar la música y a reflexionar sobre el sentido que toma la obra de John Cage en relación con la creación musical y artística contemporánea, con motivo del centenario del nacimiento del artista, el 5 de septiembre de 1912.

Los espacios de las jornadas son: Arts Santa Mònica, Fundació Antoni Tàpies, Institut d'Estudis Nord-americans y Universitat de Barcelona (Paraninf).

Como continuación del proyecto ArtsSònica, iniciado el 2011 con tres conciertos celebrados en Arts Santa Mònica, este año nos proponemos, con motivo del centenario del nacimiento de John Cage (nacido el 5 de septiembre de 1912), organizar unas jornadas dedicadas a escuchar su música y a reflexionar sobre el sentido que toma su obra en relación con la creación musical y artística contemporánea. Para llevar a cabo este proyecto, hemos decidido implicar otras instituciones, de manera que este ya no es un proyecto exclusivo de Arts Santa Mònica, sino que implica también la Fundació Antoni Tàpies y el Institut d'Estudis Nord-Americans, y cuenta además con la colaboración de BCN216, la Universitat de Barcelona, la Orquesta del Caos y Catalunya Música.

John Cage no establecía una distinción nítida entre un concierto, una conferencia o un artículo, porque para él todo forma parte de la continuidad que existe entre el arte y la vida. Por este motivo, es fundamental, para dar a conocer su legado con propiedad y rigor, y ponerlo en juego en el contexto artístico, intelectual y social de hoy en día, manteniendo esta continuidad con una propuesta de charlas, conferencias, discusiones y conciertos en un mismo espacio y tiempo, que ayude a la comprensión del hecho que hacer música y preocuparse por la música es también preocuparse y ocuparse de la sociedad.

Una voz, la de John Cage, se desliza entre los huesecillos de un laberinto mental perforando el muro que tapia los oídos de occidente y, ya en su interior, realiza una extraña propuesta: dejar de consentirse a uno mismo y soportar la experiencia. Dejar de sentirse sólo a sí mismo, de establecer un acuerdo que cosifica el oído y la vida, para aceptar, para dar entrada a todos los sonidos.

Un envite que pretende desvincular el sonido del lenguaje que lo dota de sentido. Escuchar fuera de esa medición que convierte al sonido en una nota y establece su relación en el sistema. Una apuesta por un oído dispuesto, capaz de separar el acto de oír de la intencionalidad que lo acompaña, un oído que se abra al sonido.

PROGRAMA actividades en Arts Santa Mònica

Lunes 8 de Octubre

19:00 horas

Conferencia Inaugural

Institut d'Estudis Nord-Americans

John Cage's silent piece(s) a cargo de **James Pritchett**

*Habrà traducción simultánea.

James Pritchett

Ha trabajado en los campos de la música, la informática, el sonido digital, la edición y la tecnología de la información. En su faceta de musicólogo, es considerado una de las voces más autorizadas sobre la música de John Cage. Su texto de 1993 *The Music of John Cage* es el único estudio crítico que abarca la totalidad de la producción musical cageana. El 1999 fue invitado como Visiting Scholar en el Getty Research Institute (Los Ángeles), donde emprendió su labor de documentación de la música electrónica de David Tudor. En su faceta de desarrollador de software, ha colaborado con diversos compositores en los estudios de música computacional del Brooklyn College-CUNY y de la Universitat de Princeton. Pritchett es manager de desarrollo tecnológico de RFB&D, donde se ocupa del análisis y del desarrollo de las tecnologías para la accesibilidad de los libros.

Martes 9 de Octubre

18:00 horas

Conferencia

Arts Santa Mònica – Claustro

Carmen Pardo Salgado: "John Cage: sonidos en libertad"

—

20:00 horas

Concierto

Arts Santa Mònica – Claustro

Sonatas & Interludes para piano preparado.
Interpretadas por **Lluïsa Espigolé**.

Sonatas & Interludes

Escrita entre 1946 y 1948, esta colección de 16 sonatas y 4 interludios constituye probablemente la obra más ambiciosa y conseguida de John Cage para piano preparado. Concebidas en el período en que Cage aún concedía cierta calidad expresiva a sus obras (aunque se trata de una expresividad ya desvinculada de la idea del sujeto creador), estas piezas toman como punto de partida las ocho *Rasas* (emociones permanentes) de la tradición india (pero Cage no especifica cuál de las seis emociones corresponden a cada una de las sonatas e interludios).

—

24:00 horas

Acción-Concierto

Santa Mònica – Claustro

Vexations de Erik Satie

Interpretadas al piano por **Carles Santos e Inés Borràs**.

Una acción musical especial de 12 horas

(desde las 24h del martes 9 hasta las 12h del miércoles 10 de Octubre)

Vexations

En 1893 Erik Satie (1866-1925) escribió este enigmático motivo musical, acompañado con la siguiente inscripción: "Para tocar 840 veces seguidas este motivo, hace falta que el intérprete se prepare, en el más grande silencio, con seria inmovilidad". De estas palabras se deducen posteriormente que la voluntad de Satie era que la interpretación de la pieza estuviera comprendido por este número exacto de repeticiones, cosa que no se sabe a ciencia cierta. La primera interpretación completa de la pieza fue organizada por John Cage en 1963 en Nova York, y participaron 12 pianistas. La duración aproximada de la obra es de 12 horas.

Miércoles 10 de Octubre

20:00 horas

Concierto

Arts Santa Mònica – Claustro

Roaratorio para emisión radiofónica.

Interpretado en sistema octofónico por la *Orquestra del Caos*.

Roaratorio

Compuesta en 1979, lleva el subtítulo *An Irish Circus on Finnegans Wake*, es una realización concreta de la pieza "Circus on ", y no de otra pieza distinta a esta. Cage creía en aquel momento de la su vida que la radio, medio por el cual no sentía afinidad, era un instrumento adecuado para la superación de las barreras conceptuales que aún hoy día dividen las palabras, la música y los efectos sonoros propios del lenguaje radiofónico convencional. La pieza parte de la lectura, llevada a cabo por el propio Cage, del su texto *Writing for the Second Time through Finnegans Wake*, superpuesto con baladas irlandesas, música instrumental y grabaciones de campos realizadas en localizaciones mencionadas a *Finnegans Wake*.

Jueves 11 de Octubre

20:00 horas

Concierto

Arts Santa Mònica – Claustro

Cartridge Music para objetos y electrónica.

Interpretado por **Alfredo Costa Monteiro, Ferran Fages, Juan Matos Capote, Lali Barrière i Nuno Rebelo**.

Cartridge Music

La palabra *Cartridge* se refiere al cartucho que, en los gramófonos de la época, sostenía la aguja. Creada en 1960, esta pieza parte del material sonoro que resulta de insertar, en estos cartuchos, objetos diversos, como por ejemplo cerillas, plumas o alambres, algunos de ellos provistos de microfonía de contacto. Cada intérprete ha de generar su parte de la partitura, a partir de un sistema de 4 hojas transparentes, sobre las que hay puntos o líneas dibujados, que se han de dejar caer sobre un serie de 20 hojas opacas numeradas, sobre las que hay representadas figuras irregulares. De la superposición entre las líneas y puntos de las hojas transparentes con las figuras de los folios opacos se deduce, según unas instrucciones de lectura que, siendo precisas, dejan amplios márgenes para la intervención del criterio del intérprete y del azar, los sonidos que el intérprete tendrá que ejecutar.

LOS INTÉRPRETES

Lluïsa Espigolé

(Barcelona 1981) está especializada en el repertorio contemporáneo para piano. Ha sido alumna de Yukiko Sugawara-Lachenmann y de Nicolas Hodges, así como también ha tenido la oportunidad de trabajar con los miembros del Ensamble Moderno durante la Internationale Ensemble Modern Akademie en Frankfurt. Su actividad está centrada en la interpretación y estrenas de música contemporánea como solista. Actualmente es profesora en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Orquesta del Caos

Creada en Barcelona el 1994, colectivo interdisciplinario de artistas orientados especialmente al desarrollo de proyectos relacionados con la música experimental y el arte sonoro. Sus objetivos principales son la producción, creación y divulgación de acontecimientos artísticos sonoros, musicales, audiovisuales y multimedia, con un interés especial por el conocimiento en conjunción con el desarrollo tecnológico. La integran José Manuel Berenguer y Carlos Gómez en colaboración con artistas e intelectuales de todas partes del mundo.

Alfredo Costa Monteiro

Residente en Barcelona desde 1992, el artista portugués Alfredo Costa Monteiro (Porto 1964) ha llevado a cabo una actividad múltiple que abarca instalaciones, poesía sonora/visual y sonido. La mayoría de sus obras, a menudo de factura doméstica, tienen en común un interés por los procesos inestables. Desde 2001, colabora con numerosos artistas españoles y extranjeros. Tiene una extensa discografía en solitario y con diferentes formaciones.

Ferran Fages

(Barcelona 1974) es compositor e improvisador. Toca guitarra, objetos resonantes, giradiscos y electrónica. Es uno de los músicos más activos dentro de la escena de improvisación/experimental española desde el año 1998. Ha hecho giras y conciertos por Europa, Sur América, Canadá y Japón. Tiene una discografía de unas 40 referencias en sellos europeos, americanos y asiáticos.

Juan Matos Capote

Artista audiovisual de las Islas Canarias residente en Barcelona. Ha estudiado técnicas de modificación de circuitos electrónicos (Circuit Bending) con Reed Ghazala en Cincinnati, Ohio. Para sus obras usa dispositivos electrónicos caseros, que el mismo ha creado o modificado, así como también grabaciones de campo.

Lali Barrière

(Barcelona 1964) es música de Barcelona. Su proyecto de improvisación con objetos amplificados es la búsqueda de un lenguaje personal que parte de la libertad formal. Le interesa la riqueza tímbrica que surge de los propios objetos y del uso de sistemas de captación diversos, y el trabajo del ritmo en un sentido amplio, muy ligado al gesto. Compagina la actividad musical con la docencia y la investigación en Matemática Discreta y Algorítmica.

Nuno Rebelo

(Lisboa) es músico y compositor. Siendo un músico autodidacta, su proceso de aprendizaje siempre ha sido el intento de componer este o aquel tipo de música: los resultados acaban siendo muy especiales.

Carles Santos

(Vinaròs, 1940). Pianista, compositor, artista conceptual, performer, director musical y teatral, director y guionista de películas, artífice de espacios escénicos y de impactantes imágenes visuales y de objetos para sus espectáculos musicales, Carles Santos es uno de los creadores más inquietos y sorprendentes de la cultura catalana actual.

Inés Borràs

Licenciada por la Guildhall School de Londres con les máximas calificaciones, ha tocado con la Orquesta Endelberg de Suiza y ha colaborado con músicos de la talla de Rifka Golani, Claudi Arimany, Rafael Casasampere y Carles Santos.

COMISARIOS DEL PROYECTO

Carmen Pardo Salgado

Profesora Titular de la Universitat de Girona. Autora de la edición y traducción de John Cage, *Escritos al oído* (1999); *La escucha oblicua: una invitación a John Cage* (2001 Versión francesa en *Approche de John Cage. L'écoute oblique*, 2007, galardonado con el Coup de coeur de l'Académie Charles Cross 2008); *Robert Wilson* (en colaboración con Miguel Morey, 2003); *Las TIC: una reflexión filosófica* (2009) y *En el mar de John Cage* (2009). Ha organizado entre otros el espectáculo art media *Bosque Sonoro: Homenaje a John Cage* (en colaboración con Enric Ruíz-Geli, Barcelona, 2003); *Ciclo John Cage* (en colaboración con Músicadhoy/La Casa Encendida, Madrid, 2006). Ha sido comisaria adjunta (sección música) de la exposición *Encuentros de Pamplona 1972: Fin de fiesta del arte experimental* (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009-2010).

Lluís Nacenta

Investigador en los campos de la música y el arte sonoro. Formado como pianista en el Conservatorio del Liceu de Barcelona y como matemático en la Universitat Politècnica de Catalunya, es coordinador del Máster en Arte Sonoro de la Universitat de Barcelona y profesor en Eina. Escuela de Diseño y Arte. Es responsable del ciclo de conciertos ArtsSònica, y comisario del proyecto de exhibición de instalaciones sonoras en el Pavellón Mies van der Rohe de Barcelona.

OTRAS ACTIVIDADES DE HOMENAJE

CONCIERTOS

Miércoles 19 de diciembre a las 20h - Universitat de Barcelona (Paraninfo)

Concierto de los alumnos del Máster en Arte Sonoro, Arts Plàstiques, Arquitectura, Música de la Universitat de Barcelona, con la colaboración de la Orquesta del Caos. Obras por determinar. Gratuito.

Sábado 24 de noviembre a las 18h - Fundació Antoni Tàpies

Concierto: *44 Harmonies From Apartment House 1776* para cuarteto de cuerda, interpretado por Experimental Funktion.

Concierto: *Thirteen* para 13 instrumentos, interpretado por BCN216.

Acceso incluido con la entrada al museo.

CONFERENCIAS Y LECTURAS

Durante toda su vida, John Cage dio ejemplo de su *sunny disposition* apelando en su trabajo a herramientas que no dejaran huellas, que no violentaran el espacio. Su apuesta por el olvido de los gustos y emociones, su afirmación del desinterés muestran la necesidad de una distancia, de un espacio mental y vital en el que la experiencia pueda darse. En ese espacio se gesta la escucha oblicua de la que habla Carmen Pardo, pero también ese no querer que Daniel Charles expone en su magnífico *Gloses sur John Cage*, porque, como allí se pregunta, “la condición de una experiencia musical, según la acepción de Cage, ¿no es, en efecto, el no-querer?”. Asimismo, el no querer de ese silencio en el que, por primera vez, se nos invita a escuchar lo que acontece. Estar en silencio es “observar siendo libre de la jerarquía de los valores. No es permanecer sentado intentando escapar a todo. Es vivir y comprender que estamos vivos. Es una cosa muy simple”. Son palabras de John Cage en conversación con Emanuel Dimas de Melo Pimenta, quien, en *Il silenzio della musica*, escribe de Cage que “era el sonido de la vida”.

Jueves 22 de noviembre a las 19h - Fundació Antoni Tàpies

Tom Johnson: lectura de extractos de *Empty Words* de John Cage

Empty Words

Leer un texto de John Cage es haber diluido la dualidad entre superficie y contenido, entre significado y significante. Leer es, ante todo, poner la voz en movimiento, engendrar una gestualidad otra en la que un nuevo oído se abre. Con ese oído que es preciso trabajar, Tom Johnson presta su voz a los textos de Cage.

El músico ofrecerá unos extractos de Empty Words, un texto de los años setenta en el que Cage opera en el lenguaje una transición hacia la música.

Tom Jonson Músico norteamericano, alumno de Morton Feldman y residente en París desde 1983, es considerado un compositor minimalista. A pesar de todo, a diferencia de muchos minimalistas, da cabida en su trabajo al uso de fórmulas, permutaciones y secuencias previsibles. De su obra podemos destacar la *Ópera de las cuatro notas* (1972), la *Riemannoper* (1988), obras radiofónicas como *J'entends un chœur* (1993) y los volúmenes *The Voice of New Music*, que recoge sus artículos de crítica musical (1971-1982) y *Self-Similar Melodies* (1996).

Viernes 23 de noviembre a las 19h - Fundació Antoni Tàpies

Esther Ferrer: lectura o conversación libre a partir de la obra de John Cage.

Esther Ferrer Nacida en Donostia y residente en París, crea con el pintor José Antonio Sistiaga el “Taller de libre expresión” (1963-1968). El 1967 se integra en el grupo Zaj, y realiza performances y conciertos Zaj hasta los años noventa. A nivel individual destacan sus acciones y exposiciones reconocidas internacionalmente. A estas se le deben añadir obras radiofónicas y, a partir de 1975, la publicación de artículos en diferentes medios, como el diario *El País* o la revista *Lápiz*. El 2008 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas.

GRUPO DE LECTURA "UN RECORRIDO POR LOS ESCRITOS DE JOHN CAGE"

Dirigido por Carmen Pardo Salgado.

A todos aquellos que están interesados en la obra de John Cage y sus resonancias en el arte de nuestro tiempo, os invitamos a compartir cuatro sesiones de lecturas que nos llevarán desde las primeras reflexiones sobre la música hasta la preocupación por la organización social y la tecnología. Y todo ello, mostrando una continuidad que no es más que el reflejo de la continuidad que existe, para este artista, entre el arte y la vida.

Martes 2 de octubre, 18.30-20.00h - Fundació Antoni Tàpies

Primer Paisaje: *El futuro de la música: Credo*

Martes 23 de octubre, 18.30-20.00h - Fundació Antoni Tàpies

Segundo Paisaje: *Cómo pasar, patear, caer y correr*

Martes 6 de noviembre, 18.30-20.00h - Fundació Antoni Tàpies

Tercer Paisaje: *Conferencia sobre nada*

Martes 20 de noviembre, 18.30-20.00h - Fundació Antoni Tàpies

Cuarto Paisaje: *Diario: cómo mejorar el mundo (sólo se conseguirá empeorarlo). Continuación 1973-1982*

Los textos están traducidos al castellano por Carmen Pardo en John Cage, *Escritos al oído*, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, col. Arquitectura nº 38, 1999.

JOHN CAGE - Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Octubre-Diciembre 2012

Creación de una sección fija dedicada a John Cage en la página web del MACBA: www.macba.cat

Publicación en la web de los textos del catálogo de la exposición del MACBA dedicada a John Cage en 2009: *La anarquía del silencio. John Cage y el arte experimental*.

Radio Web MACBA publicará diversas entrevistas con artistas de la colección vinculados al trabajo de John Cage, una propuesta para entender desde el presente y nuestro contexto la gran influencia que John Cage ha tenido tanto en la música como en el arte contemporáneo.

Arts Santa Mònica

La Rambla 7. 08002 Barcelona.

De martes a viernes de 11h a 21h.

Sábados de 11h a 14h y de 16h a 20h.

Domingos, lunes y festivos cerrado.

Todas las actividades son de entrada libre.

T (34) 93 5671110. www.artssantamonica.cat
