

MÚSICA Y CONCEPTO

Taller-workshop Arteleku-Audiolab, Donostia-San Sebastián, 26-30 julio, 2010.

Matthieu Saladin

MARCHE FUNEBRE
FUNÉRAILLES D'UN GRAND HOMME SOURD

Lento rigolando

t.s.v.p.

Notas de Programa:

Ser escuchada es la única finalidad de la música? ¿Acaso no implica, también, provocar una reflexión mientras es escuchada? En efecto, la música no es solamente una manera de jugar con los sonidos, sino también una manera de *plantear cuestiones* a través de los sonidos y de su ausencia. Durante esta semana, por medio de talleres de discusión, de análisis de obras y de escucha y práctica musical, trataremos de analizar con detenimiento qué es lo que nos dice la música *sobre* la música, en sus diversas formas, sobre su historia, sobre sus dimensiones social y estética, pero al mismo tiempo sobre la sociedad en la que vive, con la esperanza de generar así una reflexión de naturaleza crítica. Este taller será también una oportunidad para considerar, en la práctica, cómo el uso de conceptos puede conducir a la experimentación de formas sonoras consideradas como preguntas planteadas al “músico” así como al oyente al que pone en marcha.

El taller durará una semana (cinco días). Cada día será tratado un tema diferente (pudiendo el programa cambiar de acuerdo con la dinámica del grupo, los intereses y las ideas que puedan emerger durante el taller):

- Primer día: Música y lenguaje
- Segundo día: Idea y música
- Tercer día: Lugar
- Cuarto día: Grabar y grabación
- Quinto día: Audiencia y escucha

Estos temas puestos en relación con otros asuntos que se cruzan como las reglas, restricciones y juego, azar y proceso, humor e ironía, arte conceptual y arte sonoro, técnica y tecnología, perspectivas políticas.

Cada día será dividido en dos momentos-sesiones diferentes:

Mañana (3h, 11:00-14:00): Discusión colectiva sobre el tema del día; presentación y comentarios de algunos trabajos contemporáneos y/o históricos relacionados con el tema (audición de grabaciones, partituras, performances, videos, trabajos musicales y visuales); escucha de trabajos específicos y análisis con los participantes. Esta parte será más teórica y tratará de estudiar el tema del día desde un punto de vista histórico y estético.

Tarde (3h, 16:30-19:30): Llevar a la práctica el tema particular del día. Se hará a los participantes varias propuestas a trabajar individual o colectivamente, trabajos que serán comentados y discutidos colectivamente. Las propuestas podrán ser ejercicios, así como partituras, ideas o proyectos. Los participantes podrán realizar interpretación de piezas, performances, partituras, proyectos, instalaciones sonoras, grabaciones, etc. Uno o dos conciertos por tarde podrán ser programados a lo largo de la semana para ser anunciados y realizados en público.

Material: Es necesario, sobre todo, papel y boli para tomar notas en la parte de la mañana. Pueden ser útiles para apuntar ideas, proyectos, partituras, esbozos, etc. Todo el mundo debe traer consigo su propio material "sonoro", lo que cada uno/a considere necesario para la parte práctica. Arteleku pondrá a disposición de los participantes material si fuera necesario (grabadoras, cámaras, micrófonos, mesa de mezclas, altavoces, fotocopidora, etc.). El descanso entre la sesión de mañana y la sesión de tarde permitirá a los participantes traer y pensar sobre materiales útiles e instrumentos para la sesión de la tarde.

Presentación de los diferentes temas:

- **Música y lenguaje:** Este primer tema nos permite poner en cuestión la relación entre el lenguaje y nuestra experiencia del sonido y la música, y también la relación entre pensamiento, comunicación y escucha. El lenguaje y el pensamiento son temas muy importantes en la aproximación conceptual a la música y estarán presentes durante todo el taller. Este primer día estará dedicado a la discusión y puesta a prueba de algunos aspectos centrales de la relación entre "música y concepto".
- **Idea y música:** Continuando siempre con el primer tema, este segundo tratará sobre la relación entre la idea y la realización de sonido/música. Nos centraremos en lo determinante de las ideas en el acto creativo, en la forma de la proposición sonora/musical, en la presencia o ausencia de sonidos de la proposición y en los materiales empleados. En la aproximación conceptual a la música, la idea puede ser tan (o incluso más) importante como (que) la música/sonido producido y el resultado. La elección de ciertas restricciones, axiomas y reglas nos puede llevar a la experimentación y a la reflexión. Abordaremos también de que manera la música puede cuestionar la música misma, su carácter de fetiche, los materiales, su relación con la sociedad, y tratar de cambiar nuestros supuestos sobre el arte, la música y la vida.
- **El lugar:** Se entenderá la idea de "lugar" en un doble sentido:
 - 1) El "lugar" como area acústica donde el trabajo es realizado/tocado, mostrado y escuchado.
 - 2) El "lugar" como el área cultural, la institución y/o sociedad donde el trabajo encuentra un lugar. Así que estudiaremos de que manera una proposición sonora puede cuestionar el lugar, desvelarlo y centrarse en la relación con el espacio donde está "resonando".
- **Grabar y la grabación:** Con este tema nos centraremos en la grabación como medio de la obra de arte y en las posibilidades artísticas de la grabación. La grabación (desde el vinilo al CD, pero estando la misma cuestión presente hoy en las publicaciones de internet) no es solamente un medio necesario para la distribución de grabaciones, sino que puede ser empleada en sí misma (y sus especificidades) como fin. De esta manera pondremos en cuestión la "grabación" como medio, archivo, mercancía, así como nuestra relación con las grabaciones, nuestra manera de escucharlas, lo

que obviamente constituye una parte crucial de nuestra experiencia musical. La relación con la tecnología, el interés de la grabación en un proyecto conceptual, su potencial y sus límites serán considerados entonces más ampliamente.

- **Audiencia y escucha:** En este último tema, prestaremos atención a un elemento omnipresente que estará latente a lo largo de toda la semana. La aproximación conceptual a la música sitúa muy a menudo al oyente y a la audiencia en el epicentro de sus proyectos. Trataremos de cuestionar la relación de la audiencia y la escucha en la música, la forma de concierto y sus rituales, y como una aproximación conceptual pone en cuestión esta relación. ¿Que actitudes de la audiencia y que tipo de relaciones puede esta aproximación buscar crear? Cual es la importancia de la comprensión por parte de la audiencia del concepto que va detrás de la proposición sonora?

Bibliografía (selección):

Theodor W. Adorno, *On the Fetish Character in Music and the Regression of Listening*, in *The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture*, Routledge, 1991.

Alexander Alberro and Blake Stimson (ed), *Conceptual Art: a Critical Anthology*, MIT Press, 1999.

Alexander Alberro and Sabeth Buchmann, *Art after Conceptual Art*, MIT Press, 2006.

Michael Asher, *Writings 1973-1983 on Works 1969-1979*, Benjamin H.D. Buchloh (ed), The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, The Museum of Contemporary Art Los Angeles, 1983.

Mel Bochner, *Solar System & Rest Rooms: Writings and Interviews, 1965-2006*, MIT Press, 2008.

George Brecht, *Chance-Imagery*, Something Else Press, 1966, <http://www.ubu.com/historical/gb/index.html>

John Cage, *Silence: Lectures and Writings*, Wesleyan, 1961.

Cornelius Cardew (ed.), *Scratch Music*, Latimer New Dimensions, 1972.

Craig Douglas Dworkin (ed), *Anthology of Conceptual Writing*, <http://www.ubu.com/concept/>

Henry Flynt, *Essay: Concept Art*, 1961, <http://www.henryflynt.org/aesthetics/conart.html>

Tony Godfrey, *Conceptual Art (Art and Ideas)*, Phaidon Press, 1998.

Tom Johnson, *Self-Similar Melodies*, Editions 75, 1996.

Douglas Kahn, *Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts*, MIT Press, 2001.

Brandon Labelle, *Background Noise: Perspectives on Sound Art*, Continuum, 2006.

Alan Licht, *Sound Art. Beyond Music, Between Categories*, Rizzoli, 2007.

Alvin Lucier, *Reflections. Interview, Scores, Writings 1965-1994*, MusikTexte, 2005.

Michael Nyman, *Experimental Music: Cage and Beyond*, Cambridge University Press, 1999.

Brian O'Doherty, *Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space*, University of California Press, 2000.

Jacques Rancière, *The Emancipated Spectator*, Verso, 2009.

James Saunders (ed), *The Ashgate Research Companion to Experimental Music*, Ashgate, 2009.

The Record as Artwork: From Futurism to Conceptual Art, Catalogue, 1977.

Christian Wolff, *Cues. Writings & Conversations*, MusikTexte, 1998.

Zaj, *A Zaj Sampler*, Something Else Press, 1967, <http://www.ubu.com/historical/zaj/index.html>

Biografía:

Matthieu Saladin es músico e investigador. Sus composiciones musicales constituyen una aproximación conceptual a música. Se interesa por la historia de las formas musicales y por las relaciones entre la música y la sociedad. Posee el Doctorado en Estética por la Universidad de París 1 (Panthéon-Sorbonne), con una investigación centrada en la estética de la música experimental. Es profesor-lector de historia y estética de las músicas (siglo XX) en la Universidad de Lille (FLSH), y coeditor de la revista académica *Volume!*, sobre músicas populares.

Contacto:

Arteleku

Kristobaldegi 14, Loiola auzoa
20014 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa)
T: +34 943 45 36 62 F: +34 943 46 22 56
arteleku@gipuzkoa.net

Mapa: http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=arteleku,+spain&sll=37.0625,-95.677068&sspn=38.638819,64.775391&ie=UTF8&hq=arteleku,+spain&hnear=&radius=15000&ll=43.319683,-1.959&spn=0.138878,0.253029&t=h&z=12&iwloc=A