

Música de cámara | La FaM en la Chávez | Texidos - Sonoliteratura

24 de noviembre 2024 | 6:00 p. m. | Sala Carlos Chávez

El ensamble Texidos, conformado por los estudiantes de doctorado de la Facultad de Música de la UNAM Daniel Arista, Carlos Hernández, Aldo Lombera y Ollin Vázguez, presenta Sonoliteratura, un concierto que traza un puente entre la música y la literatura, y que fusiona texto y sonido con otros medios como video y performance. El programa abarca tanto composiciones para instrumentos solistas que exploran la relación íntima entre sonido y palabra, como creaciones colectivas. El concierto comenzará con 2a 2b (2022) de Daniel Arista, una partitura gráfica inspirada en un poema japonés que combina elementos visuales y musicales propios del arte tradicional japonés. Continúa con The Lunch Counter (2009) de Susan Kander, una obra para fagot solo que nos transporta a los pensamientos y sentimientos silenciosos de los comensales en un mostrador. La experimentación continúa con Nueva gótica istmeña: Arcano bufónido de Ollin Vázquez, una lectura performática que invita a una metamorfosis a través de la voz y el violín. También se presentará I Was Like Wow (2006) de JacobTV, una pieza para fagot y electrónica que reflexiona sobre las heridas de guerra, basada en entrevistas a soldados estadounidenses. De Aldo Lombera se interpretará constantemente nos (des)encontamos en otrxs (2022-2024), una obra modular que utiliza textos, radios y objetos cotidianos para crear una atmósfera estática que se entrelaza con lecturas. El programa culmina con Vérsame la tierra (2024) de Carlos Hernández (Arsan), un performance sonopoético inspirado en el libro Valles sonoros de Diego Alfaro Palma, que explora la relación entre poesía, espacio público y naturaleza a través de un archivo de sonidos y palabras recolectadas en diversas ciudades de América Latina.

Programa sujeto a cambios.

Participantes

Texidos

Daniel Arista, fagot / Carlos Hernández (Arsan), voz, electrónica y video / Aldo Lombera, koto y violín / Ollin Vázquez, voz procesada y sintetizador

Programa

Daniel Arista

2a 2b, para voces, fagot y koto (2022) Duración aproximada: 7 minutos

Susan Kander

Selección de The Lunch Counter. A Musical Play in 7 Movements, para fagot (2009)

- 1. Primer moviento: Jennifer was proposed to last night and she said "Yes!"
- 2. Segundo movimiento: Frank is still wondering how anyone he loved that hard could get so sick and die?
- 3. Quinto movimiento: Max has been having matzah ball soup and egg salad on white with black coffee every day since the dawn of time. No one's heard him speak in years.
- 4. Sexto movimiento: Specs and Shorty gotta be back for Bio at 1:13! Duración aproximada: 15 minutos

Ollin Vázquez

Nueva gótica istmeña: Arcano bufónido, para voz procesada, grabaciones de voz,

violín y fagot (2024)

Duración aproximada: 10 minutos

Intermedio

JacobTV (Jacob ter Veldhuis)

I Was Like Wow para fagot y electrónica (2006)

Duración aproximada: 10 minutos

Aldo Lombera

constantemente nos (des)encontamos en otrxs, para voces, libros, radios, papeles,

bolsas y otros objetos (2022-2024) Duración aproximada: 10 minutos

Carlos Hernández (Arsan)

Vérsame la tierra, para voz, koto, fagot, sintetizador, electrónica y video (2024) Duración 10 minutos

Duración total aproximada: 62 minutos

Semblanza de los participantes

Daniel Arista

Nacido en la Ciudad de México, Daniel Arista realizó estudios diseño industrial en el campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente estudió fagot en la Escuela Superior de Música y una maestría en diseño industrial en la UNAM. Ha colaborado con varias orquestas y grupos de cámara de la Ciudad de México. Su interés principal radica en la experimentación musical y la improvisación libre. Ha participado en talleres y seminarios de música experimental con Wilfrido Terrazas, Alexander Bruck, Joëlle Léandre, Dafne Vicente-Sandoval, Ute Wasserman, Christian Wolff, Tony Buck, Magda Mayes, Keith Rowe, Wade Mathews y Robyn Schulkowsky, entre otros. Actualmente su enfoque musical se encuentra en la escucha y exploración de sonidos de Asia, principalmente de China y Japón, para complementar su formación académica. Con sus conocimientos de diseño industrial, se dedica al estudio y construcción de

diversas flautas mediante la impresión 3D como parte de su proyecto de investigación del doctorado en tecnología musical en la Facultad de Música de la UNAM.

Carlos Hernández (Arsan)

Originario de la Ciudad de México, Carlos Hernández es gestor, creador, investigador y docente. Su trabajo académico y profesional se enfoca en el estudio de archivos sonoros desde distintos enfoques antropológicos y en la gestión de proyectos dentro del ámbito de la experimentación audiovisual. Actualmente es doctorante en etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM.

Aldo Lombera

Aldo Lombera cuenta con una maestría en composición de la Facultad de Música (FaM) de la UNAM. Se dedica a talleres, así como a investigación, composición y performance con enfoques en procesos relacionales. Explora y fomenta las potencias de la proposición, los diálogos y los acuerdos, de los juegos y las exploraciones de objetos y espacios, así como de los cuidados, afectos y (des)encuentros como modos de hacer, sonar y convivir. Junto con David López Luna, coordina Tramas, espacios de experimentación artística, desde donde se comparten prácticas de experimentación musical/sonora y de escucha, partituras no convencionales y procesos creativos colectivos, en colaboración principalmente con personas latinoamericanas. Ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales y ha participado en diversos programas como el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México (2014, 2015 y 2018), Prácticas de Vuelo del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (2016 y 2017), National Composers Intensive de la Filarmónica de Los Ángeles (2017), Laboratorio de Creación Musical del Fresno (2017), Jóvenes Creadores 2017 del Fondo Nacional para la Ccultura y las Artes y MUXIC de la UNAM y la Sorbona (2019). Actualmente cursa un doctorado en tecnología musical en la FaM.

Ollin Vázquez

Nacido en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Ollin Vázquez es un compositor, productor e investigador musical enfocado en la música experimental, los estudios sonoros y los medios tecnológicos asociados al sonido. Después de una trayectoria en los ámbitos de la música contemporánea y la música experimental, ha explorado el trip-hop, el son istmeño, la música electrónica industrial y otros géneros populares, además de experimentar con diversos medios tecnológicos y la generación de producciones de investigación y creación. Actualmente cursa un doctorado en tecnología musical en la Facultad de Música de la UNAM, donde obtuvo una maestría con mención honorífica. Su música ha sido presentada en Aires, festivalSound +, el Festival Transversales, la XXIX Feria Internacional del Libro de Oaxaca, el Festival Pumpumyachkan (2020 y 2023) y otros encuentros, y foros como la Casa del Lago, la Fonoteca Nacional, el Museo Anahuacalli, el Museo de Historia Natural, el Multiforo Alicia, entre otros.

Notas al programa

Daniel Arista

2a 2b, para voces, fagot y koto (2022)

Partitura gráfica inspirada en un poema japonés de Rinko Kawachi, esta obra fusiona elementos de la escritura tradicional de la flauta tradicional shakuhachi con componentes visuales distintivos del arte japonés. La partitura no sólo guía al intérprete a través de notaciones innovadoras, sino que también invita a una interpretación que respeta la estética y la espiritualidad del poema. La integración de estos elementos crea una experiencia única que resuena con la esencia del arte japonés y la música tradicional.

Susan Kander

Selección de The Lunch Counter. A Musical Play in 7 Movements, para fagot (2009) Comisionada por Joyce Sogg para David Sogg, esta pieza es un conjunto de estudios de carácter, donde la música nos lleva a las conversaciones o pensamientos y sentimientos silenciosos de las diversas personas que almuerzan en el mostrador de Lorraine. El intérprete debe decir en voz alta los títulos de los movimientos antes de tocar cada uno. El movimiento final reúne todos los pensamientos y conversaciones dentro del muy intuitivo oído de Lorraine.

Ollin Vázquez

Nueva gótica istmeña: Arcano bufónido, para voz procesada, grabaciones de voz, violín y fagot (2024)

Lectura performática del texto *Arcano bufónido* con improvisación libre y voz procesada. La pieza es un ritual sonoro de posesión para detonar un proceso de metamorfosis bufónida temporal.

JacobTV (Jacob ter Veldhuis)

I Was Like Wow para fagot y electrónica (2006)

I Was Like Wow, originalmente para trombón y audio, fue compuesta en agosto de 2006 y dedicada a Jörgen van Rijen, por encargo del Festival Internacional de Música de Cámara de Schiermonnikoog en los Países Bajos, con el apoyo financiero de la FPA holandesa. Al igual que otras piezas inspiradas en la guerra de Irak, I Was Like Wow se basa en entrevistas con dos soldados estadounidenses: Sam Ross, de 21 años, y Tyson Johnson, de 22 años, quienes regresaron a casa gravemente heridos. Las entrevistas son parte del documental Purple Hearts de Roel van Broekhoven para la radiodifusora holandesa VPRO.

Aldo Lombera

constantemente nos (des)encontamos en otrxs, para voces, libros, radios, papeles, bolsas y otros objetos (2022-2024)

Partitura modular con tarjetas verbales que invita al uso de textos afectivos de las personas participantes junto con otros objetos como radios, papeles y bolsas, con los que se genera una atmósfera de estática sobre la cual se teje una interacción de lecturas.

Carlos Hernández (Arsan)

Vérsame la tierra, para voz, koto, fagot, sintetizador, electrónica y video (2024) Inspirada en el libro Valles sonoros de Diego Alfaro Palma, la obra Vérsame la tierra propone un recorrido que pone en relación la poesía, el espacio público y el entorno. Este performance sonopoético despliega un archivo de palabras, muros, flores y plantas levantadas en caminatas sonoras realizadas en distintas ciudades de México, Argentina, Chile, Costa Rica y Perú.

