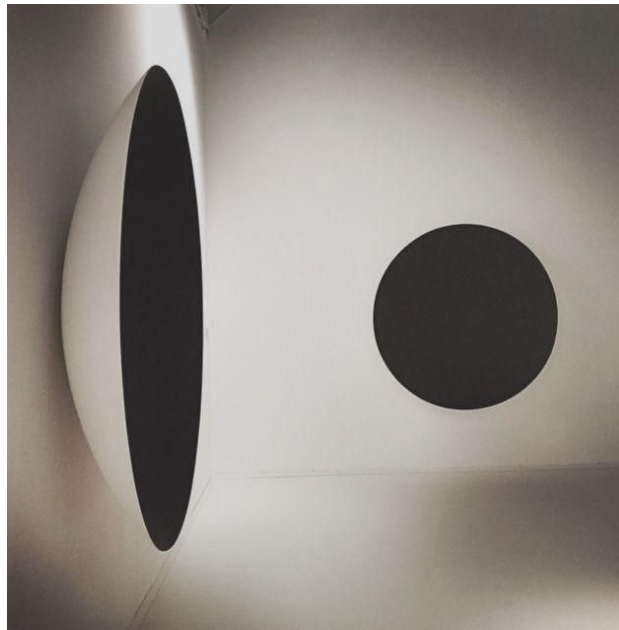

HACIA NUEVOS HORIZONTES DE
ESCUCHA
II Edición

DIÁLOGOS
En torno a la filosofía, el pensamiento y la
cultura en la música de creación actual

II Seminario del Departamento de Humanidades:
Filosofía, Lenguaje y Literatura de la Universidad Carlos III
Dirección y Coordinación: Cristina Cubells y Jordi Francés

1. Introducción

El Primer Seminario "Hacia Nuevos Horizontes de Escucha" proponía un enfoque inicial basado en la escucha de algunas corrientes compositivas que han marcado el devenir de la creación musical reciente. Indagamos en esa experiencia a través de las reflexiones sobre conceptos como: textura musical, espacio-tiempo, complejidad-simplicidad, etc. Este Segundo Seminario pretende ampliar y dar continuidad a esta experiencia de la escucha proporcionando una nueva mirada basada en el concepto de diálogo. Con el objetivo de comprender el fenómeno de la creación musical actual desde distintos ámbitos y perspectivas, observaremos cómo la música dialoga con la filosofía, la literatura y otras disciplinas. Este concepto de diálogo nos llevará finalmente a conversar con un compositor acerca de su obra.

2. Objetivos generales

- Reflexionar sobre el arte musical como transmisor de forma y contenido.
- Comprender el fenómeno de la música de creación actual desde diferentes ámbitos y perspectivas, tales como la filosofía, la literatura, los estudios culturales y otras manifestaciones artísticas.
- Potenciar la sensibilidad y la capacidad de asimilación de nuevas formas de discurso musical a través de herramientas que permitan enfocar la escucha desde perspectivas diversas.
- Contribuir a la construcción de una mirada crítica e interdisciplinar que integre la creación musical dentro del marco de los estudios culturales.

3. Metodología

Abordaremos las sesiones a través de una metodología equilibrada e interactiva que nos permita acercarnos a las distintas corrientes compositivas de las últimas décadas y su relación con el pensamiento, la cultura y otras manifestaciones artísticas.

Las 5 sesiones tendrán una duración de 2h con el siguiente formato:

- Presentación oral y exposición de los contenidos en forma de clase magistral
- Audición de fragmentos musicales
- Apertura al debate
- Audición de música en vivo

Dejamos abierta la posibilidad de realizar un concierto final a modo de clausura del seminario. En tal caso, el repertorio estará vinculado a los contenidos planteados durante el seminario. A lo largo del seminario propondremos lecturas y conciertos que se realicen en Madrid (principalmente del Ciclo 20-21 del CNDM y de la Fundación Juan March) cuyo repertorio esté relacionado con el material de las sesiones.

II SEMINARIO "Hacia Nuevos Horizontes de Escucha"

DIÁLOGOS

Propuesta de Sesiones

SESIÓN 1. Escuchar, hoy

Jordi Francés y Cristina Cubells

29 de Noviembre, 17h

En esta primera sesión introductoria pondremos en valor diversas formas de creación musical y sonora que abren nuevos modos de escuchar y de relacionar al oyente con el sonido y su entorno. A modo de preámbulo queremos proporcionar herramientas que contribuyan a enriquecer y ampliar los parámetros en los que basamos la escucha de algunas corrientes compositivas, con el propósito de crear unas bases que nos permitan establecer relaciones con la filosofía, la literatura y otras manifestaciones artísticas que han marcado el devenir de la cultura y el pensamiento contemporáneo.

SESIÓN 2. Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital

Rubén López-Cano, musicólogo

13 de Diciembre, 17h

Citas, alusiones, paráfrasis, apropiaciones, collages, arreglos, adaptaciones, covers, versiones, sampleos, remixes y memes; son formas de visitar músicas preexistentes, apropiarse de algunos de sus elementos y reutilizarlos legítimamente o no, para producir más música. De Hildegard von Bingen a Dj Danger Mouse, todas las culturas musicales de todas las épocas han empleado estos recursos. Pero mientras sus procedimientos son unos cuantos y no han cambiado mucho a lo largo de la historia, su valoración y relación con ideales estéticos, principios legales y discursos de autenticidad y legitimidad artística, se han transformado radicalmente.

En esta sesión abordaremos la creación musical como una conversación infinita entre creadores de todos los tiempos quienes con sus intercambios, apropiaciones y repeticiones, vertebran su propia civilización musical dotando de significado nuestras experiencias auditivas.

SESIÓN 3. Contra la sordera filosófica: Lo que el sonido tiene que decir al pensamiento occidental

Marina Hervás, doctora en filosofía y musicóloga

14 de Febrero, 17h

La tradición filosófica en la que nos encontramos en el mundo occidental parte de la primacía de lo visual en la constitución de sus elementos básicos (como la palabra “teoría” o “idea”). Esta tendencia a lo visual no es una selección azarosa, sino que responde a un concepto específico de conocimiento que deja al margen otras posibilidades de relación con el mundo. En los últimos años, muchos pensadores han comenzado a trabajar en la importancia del sonido para repensar categorías y modelos de pensamiento. En esta conferencia vamos a aproximarnos a algunas de las corrientes fundamentales y los retos que éstas le abren a la filosofía tradicional.

SESIÓN 4. Transculturalidad, apropiación e “impurezas” en la música actual: del flamenco a lo contemporáneo y viceversa.

Pedro Ordóñez Eslava, musicólogo

28 de Febrero, 17h

Sin duda, podríamos afirmar que una parte muy significativa de la creación musical contemporánea ha dejado atrás los límites disciplinares convencionales. Desde una posición estética de riesgo y en continua crisis, que no es exclusiva de la tradición académica, el músico actual ha incorporado una conciencia estética e instrumental integral, convergente hacia una suerte de “creación total”, apoyada además en un uso intencionado de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Asimismo, ideologías y estéticas de diverso origen convergen, de manera natural aunque no exenta de discusión, hacia propuestas artísticas complejas y poliédricas, acusadas, en el peor de los casos, de apropiación e impureza, entendidos como calificativos estéticos negativos y perniciosos.

Teniendo en cuenta conceptos tan heterogéneos entre sí como pureza, hibridación, distinción y escucha, cuerpo y apropiación, analizaremos múltiples ejemplos de la escena musical contemporánea: Mauricio Sotelo, José María Sánchez-Verdú, Rocío Márquez o Niño de Elche, entre ellos.

SESIÓN 5. Música, acción e intermedialidad

Alberto Bernal, compositor y artista sonoro

14 de Marzo, 17h

Hace ya varios años desde que la música de nueva creación parece haberse topado con un callejón sin salida: el agotamiento del material como medio de innovación y creación de discurso. Frente a ello, determinadas prácticas actuales abogan por una búsqueda más allá de lo meramente material, apuntando hacia caminos estéticos inmateriales o relacionales en los que el discurso musical se deja enturbiar por otros ámbitos no musicales como la performance, las artes plásticas, el videoarte o la realidad misma, a la vez que plantean una habitual recurrencia a conceptos, ideas y otros elementos no-materiales. En esta sesión se explorarán algunas de estas vías y se discutirán sus consecuencias a través de diferentes ejemplos de las más recientes prácticas musicales y sonoras.

SESIÓN 6. Diálogo con el compositor José Río-Pareja

25 de Abril, 17h

Doctor en Composición por la Universidad de Stanford y profesor de composición y análisis en la *Escola Superior de Música de Catalunya* [ESMUC], José Río-Pareja (1973) es en la actualidad una de las figuras más sólidas de la creación musical en España. Sus obras han sido encargadas e interpretadas por agrupaciones musicales y solistas internacionales como el Arditti Quartet de Londres, el ensemble recherche de Friburgo, el Ensemble Intercontemporain de París y el Ensemble Inauthentic/Mark Menzies de Los Ángeles, entre muchos otros.

Recientemente ha estrenado con éxito *Los Incensarios* en el Auditorio Nacional, obra encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), a partir de la cual iniciaremos una conversación en torno a los orígenes, ideas y procesos que intervienen en su música.

SESIÓN 7. Concierto Ensemble Sonido Extremo

Director: Jordi Francés

***fecha y lugar a determinar**