

PAUSA

per Jordi Alomar

CONCERT | 18 h | SALA 4 ALICIA DE LARROCHA

INSTAL·LACIÓ AUDIOVISUAL | 19 h | FOYER SALA 2

L'artista multimèdia Benton C Bainbridge i la flautista i compositora Barbara Held treballen conjuntament des dels anys noranta en diferents processos de recerca que plantegen una aproximació comuna al tractament audiovisual i que es concreten en propostes situades entre la instal·lació audiovisual, la *performance* i el concert. Una primera acció fruit de la col·laboració entre els autors, juntament amb Nancy Meli Walker, va tenir lloc al Festival Grec de 1995, on treballaren a partir de vidres i diversos aparells del laboratori de l'antic Gabinet de Física Experimental Mentora Alsina, de 1907.

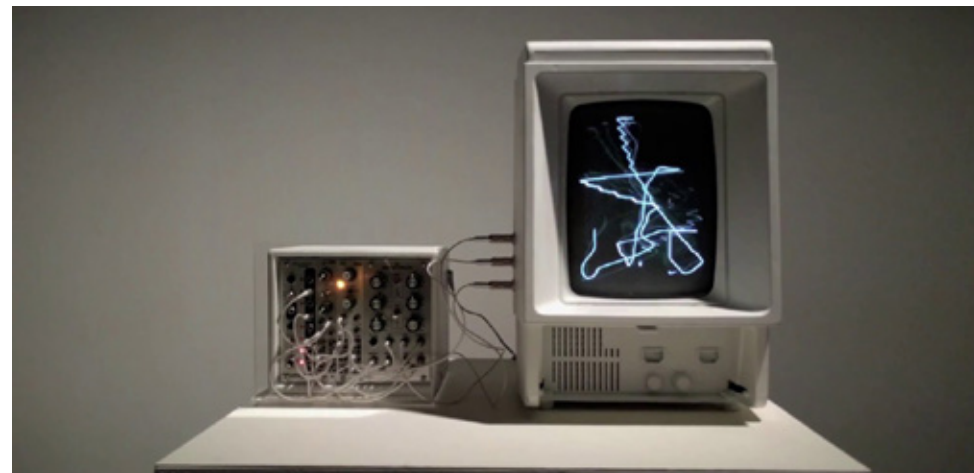
PAUSA és una composició col·lectiva que parteix del processament conjunt del so i de la imatge. Plantejat com a concert quadrifònic i com a instal·lació audiovisual, la conducció mútua de sons acústics i electrònics –juntament amb el tractament visual– s'origina des d'un generador de patrons binaris interpretats per un sistema de síntesi audiovisual. Aquest sistema genera variacions tímbriques als *samples* de la flauta captats en temps real, alhora que controla i genera capes de formes visuals abstractes en moviment permanent.

El procés de creació de l'obra s'ha desenvolupat en forma de residència al CultureHub i a l'Andrew Freedman Home, amb el suport del SVA MFA Computer Arts Department. PAUSA es va estrenar el passat febrer de 2017 al Composers Now Festival a Harvestworks, Nova York, i des d'aleshores s'ha presentat a Minnesota, Miami, Medialab Prado i a la galeria Juan Naranjo de Barcelona en col·laboració amb Sònar 2017.

Disseny de sistema: Barbara Held, Benton C Bainbridge

Disseny del *software* d'àudio: Josep Aymí

Disseny del generador de patrons binaris: Brendan Byrne

BARBARA HELD

Barbara Held és flautista de formació clàssica. La seva trajectòria com a compositora ha anat evolucionant a partir de col·laboracions amb compositors experimentals com David Behrman, Alvin Lucier o Yasunao Tone, el treball dels quals es basa a crear situacions experimentals que donen a l'interpret llibertat per explorar les possibilitats sonores. Va ser fundadora del "Bowery Ensemble" durant els anys 80 a Nova York; i a Espanya, va viure la Transició amb el "Grup Instrumental Català" amb Carles Santos, Mestres Cuadreny i Joan Brossa. Com a flautista i artista sonora, ha realitzat molts treballs d'instal·lació audiovisual en col·laboració amb altres artistes com Paloma Navares, Francesc Abad, Pere Noguera i Eugènia Balcells. Les seves composicions de vídeo i música amb Ursula Scherrer, Francesca Llopis, Adolf Alcanyis, Toni Serra i Benton C Bainbridge s'han presentat en entorns molt diversos, des del "Z to A Festival" organitzat pel Storefront for Art and Architecture als carrers de Nova York, fins al Festival LOOP de videoart a Barcelona.

BENTON C BAINBRIDGE

Benton C Bainbridge és un artista del Bronx (Nova York) que treballa amb els seus propis sistemes personalitzats per crear ambients immersius, instal·lacions interactives i obres d'art amb vídeo en temps real. Les seves creacions s'han exhibit en el Museu Whitney d'Art Americà, al Lincoln Center, a The Kitchen i al Frieze Art Fair de Nova York; al SFMoMA de San Francisco; al Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington DC; al Wien Modern de Viena; al Auditorium Parc della Musica de Roma, al Sonic Light d'Amsterdam, etc. A més, Bainbridge és artista resident del cicle *One Step Beyond* del Museu d'Història Natural de Nova York, des de la seva creació fa deu temporades. També ha tingut l'oportunitat de treballar amb artistes com els Beastie Boys o el grup On The Radio. D'altra banda, Bainbridge ensenya "Noves formes" en el Departament d'Arts de la Computadora de la School of Visual Arts de Nova York. El seu navegador generatiu "justasecXYZ # 3" es va mostrar recentment a l'exposició de MFACA "Tectonic Shift" i també es va poder trobar *online* a justasec.XYZ.

Barbara Held i Benton C Bainbridge reben el suport de:

PROPER CONCERT SAMPLER SÈRIES

CURS INTERNACIONAL DE
COMPOSICIÓ INSTITUT
FRANÇAIS

Barcelona Modern Ensemble

18/05/2018
→ 20 h

L'AUDITORI
→ Sala 4 Alicia de Larrocha
GRATUÏT

Si vols més informació sobre SAMPLER SÈRIES visita

samplerseries.blogspot.com

SAMPLER SÈRIES

HELD + BAINBRIDGE

PAUSA

CONCERT + INSTAL·LACIÓ
AUDIOVISUAL

28 D'ABRIL DE 2018 / 18 h
SALA 4 ALICIA DE LARROCHA

PHACE ROMITELLI: AN INDEX OF METALS

28 D'ABRIL DE 2018 / 20 h
SALA 2 ORIOL MARTORELL

L'AUDITORI

www.auditori.cat

Lepant 150
08013 Barcelona

Comenta aquest concert amb
#auditori #samplerseries

Una coproducció amb:

FESTIVAL
MIXTUR

Amb el suport de:

Sabadell
Fundació

PROGRAMA

ABRIL DE 2018

DISSABTE 28 | 20 h

SALA 2 ORIOL MARTORELL

PHACE

Sylvie Lacroix flauta · Markus Sepperer oboè · Reinhold Brunner clarinet · Thomas Fleissner trompeta · Stefan Obmann trombó · Ivana Pristasova violí · Petra Ackermann viola · Roland Schueler violoncel · Tom Pauwels guitarra elèctrica · Manuel Mayr baix elèctric · Mathilde Hoursiangou piano i teclat

Daisy Press soprano · Nacho de Paz direcció

CRÈDITS

Fausto Romitelli & Paolo Pachini idea · Fausto Romitelli música · Kenka Lèkovich text · Florian Bogner so · Paolo Pachini & Leonardo Romoli vídeo · Stefano Bonetti & Paolo Pachini informàtica musical · *Techno intermissions by courtesy of Pan Sonic.*

FAUSTO
ROMITELLI

Gorizia, 1963
Milà, 2004

An Index of Metals (2003)

50'

An Index of Metal per Fausto Romitelli
Libretto by Kenka Lèkovich
CASA RICORDI S.r.l of Milano
Editors i propietaris

El temps i la durada del concert són aproximats.

Agrairem que apagueu els mòbils, desactiveu les alarmes sonores i contingueu els estossecs. Un mocador redueix notablement el soroll.

FAUSTO ROMITELLI: INFECTED BY NOISE

per Jordi Alomar

La música de Fausto Romitelli es pot llegir com un gest de resistència radical a la normalització, un gest que descobreix la violència de l'alienació massiva a través de l'exposició crua de la deriva caòtica del material compositiu. Compondre, per a l'autor, és confegir un ritual de destrucció des de les restes, un procés de degradació i caiguda indefugible cap a una saturació total de l'espectre sonor, cap a una absoluta obturació cognitiva. Romitelli es nodreix de materials sempre híbrids (beu tant del rock com de la tradició avantguardista) i, seguint el deixant de Michaux, Burroughs o Bataille, tritura les estructures de redempció.

An Index of Metals, escrita durant els últims mesos de vida de l'autor, afectat per un càncer fulminant, és el seu testament sonor.

AN INDEX OF METALS

Fausto Romitelli | Traducció de J. Alomar

«La idea de considerar el so com a “material per forjar” és central en la meua activitat com a compositor. Granularitat, espessor, porositat, brillantor, densitat i elasticitat són les característiques principals d'aquestes escultures sonores obtingudes a través de l'amplificació, de les manipulacions electroacústiques i també de l'escriptura instrumental.

Després de *Professor Bad Trip*, on les harmonies instrumentals es perceben com sota l'efecte de la mescalina –saturades, distorsionades, retorçades, liquades–, m'ha semblat indispensable seguir aquesta investigació sobre els límits de la percepció projectant el timbre com si fos una llum. Anar al fons de l'al·lucinació que fa que el so es torni visual.

An Index of Metals té per objectiu desviar la forma ancestral de l'òpera cap a una experiència de percepció total que submergeix l'espectador dins una matèria incandescent, tant lluminosa com sonora. Un flux magmàtic de sons, de formes i de colors, sense cap altra narració que la de la hipnosi, la de la possessió, la del trànsit. Ritual laic a la manera dels *light shows* dels anys seixanta, de les *raves* d'avui dia, en què l'espai, solidificat pel volum sonor i per la saturació visual, sembla torçar-se en mil anamorfosis. A diferència de la producció contemporània, que, per acostar-nos a la seva essència, apel·la a la nostra capacitat d'anàlisi, *An Index of Metals* vol apoderar-se de tot el nostre cos per a una sobreexposició sensorial i onírica.

An Index of Metals no és, doncs, una nova temptativa de renovar l'òpera adjuntant-hi la imatge com a suport de la posada en escena. Ni una aproximació estrictament multimèdia en què cada artista il·lustra per la seva banda una narració comuna. Aquest projecte és completament original: pensar conjuntament el so i la llum, la música i el vídeo, emprar timbres i imatges com a elements d'un mateix continuïum sotmès a transformacions informàtiques idèntiques. El que en resulta és la fusió de la percepció, la pèrdua de punts de referència, la dissolució dels límits del nostre cos dins la caldera d'una “missa dels sentits”.

El text original de Kenka Lèkovich es deforma a si mateix passant d'una llengua a l'altra. La meua música desenvolupa el seu timbre impur com a contrapunt a les interferències de colors del vídeo de Paolo Pachini i Leonardo Romoli. Tres films autònoms, projectats sobre tres pantalles que ocupen tot l'espai visual. El so s'hi projecta en forma de taques lluminoses. La imatge explota les mateixes característiques físiques que la música: irisacions, corrosions, deformacions plàstiques, ruptures, incandescència i solarització de superfícies metàl·liques que revelen la seva naturalesa íntimament violenta i assassina.

Compondre visualment el so, filmar acústicament la imatge i sotmetre-ho tot a les mateixes transformacions informàtiques demana un temps de desenvolupament per tal d'unificar els estris de captura i de manipulació d'aquests dos universos. Les fases de recerca i de producció de tractaments electroacústics i de vídeo s'han fet en col·laboració amb un petit grup d'artistes i tècnics, cada un d'ells en el si de la seva entitat de producció. La postproducció s'ha treballat conjuntament al Centre du Fresnoy.

An Index of Metals és aquesta narració abstracta i violenta, refinada de tots els artificis de l'òpera, un ritu iniciàtic d'immersió, un trànsit luminosonor.»

PHACE

Fundat el 1991 per Simeon Pironkoff, PHACE és un dels conjunts austríacs més innovadors i versàtils del sector de la música de nova creació. Amb un enfocament similar al de la música de cambra contemporània, les seves creacions artístiques van des de música per a produccions teatrals fins a projectes multidisciplinaris que inclouen dansa, teatre, performance, DJs, instal·lacions artístiques i molt més. El conjunt ha comissionat i estrenat més de 200 obres fins a l'actualitat. Des de la seva creació, PHACE convida regularment a músics i artistes per a actuacions col·laboratives; i ha tingut l'oportunitat de tocar a les sales i festivals més famosos d'Àustria i l'estranger, com ara l'Stadsschouwburg d'Amsterdam, el Festival d'Avignon, el Berliner Festspiele, el Huddersfield Contemporary Music Festival, el Festival Salihara d'Indonèsia, el King's Place de Londres, a la Philharmonie de Luxemburg, al Festival d'Automne de París, el Contempuls de Praga, el SonEMUS Festival de Sarajevo, Salzburger Festspiele, deSingel, Klangspuren Schwaz, Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées, Osterfestival del Tirol, Wien Modern, Wiener Festwochen, Wiener Konzerthaus, etc. Des de la temporada 2012-13, PHACE ha produït el seu propi cicle de concerts en el Wiener Konzerthaus. A partir de 2015, el conjunt ha editat diversos àlbums amb el seu propi segell discogràfic: PHACE.

PHACE rep el suport de BKA, Kulturamt der Stadt Wien i SKE-Fonds.