

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

Centro de Ciencias de la Complejidad

Circuito Centro Cultural S/N, (frente a Universum), Cd. Universitaria, Alcaldía Coyoacán, 04510, Ciudad de México.

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

Centro de Ciencias de la Complejidad

Sesión de escucha en ocho canales

Circuito Centro Cultural S/N, (frente a Universum), Cd. Universitaria, Alcaldía Coyoacán, 04510, Ciudad de México.

Dr. Adolfo Núñez,	(España)	Universidad Autónoma de Madrid.	04 de Abril 2024	17:00
Dr. Edmar Soria,	(México)	IIMAS-UNAM	16 de Abril 2024	17:00
Dr. Joao Pedro Oliveira	(Portugal)	University of Santa Bárbara California	07 de Mayo 2024	17:00
Dr. Néstor Ciravolo	(Argentina)	Consejo Superior de Educación Católica	21 de Mayo 2024	17:00
Dr. Manolo Cocho	(México)	Centro de Ciencias de la Complejidad C3 UNAM.	04 de Junio 2024	17:00
Mtr. Milo Tamez	(México)	Independiente	25 de Junio 2024	17:00
Mtr Diego Villaseñor	(México)	Independiente	25 de Junio 2024	17:00
Mtr. Jose Manuel Lopez Lopez	(España)	Université Paris 8	20 de Agosto 2024	17:00
Dr. Octavio Moctezuma	(México)	Facultad de Artes y Diseño UNAM	03 de Septiembre 2024	17:00
Dr. Hans Tutschku	(Alemania)	Harvard University	17 de Septiembre 2024	17:00
Dra. Ana Lara Zavala	(México)	Universidad Nacional Autónoma de México UNAM	01 de Octubre 2024	17:00
Dr. Phivos Angelos Koliás	(Grecia)	Artista Independiente	15 de Octubre 2024	17:00
Dr. Mario Mary,	(Francia-Argentina)	Académie Rainier III de Monaco	29 de Octubre 2024	17:00
Dr. Panayiotis Kokoras	(Grecia)	University of North Texas College of Music	12 de Noviembre, 2024	17:00

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS

UNAM FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

HARVARD UNIVERSITY

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Académie Rainier III MUSIQUE & THÉÂTRE

SEMINAR

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art"

This Seminar aims to immerse yourself in the temporal frontiers of art, inaugurating a multidisciplinary exploration of the avant-garde and experimentations that have redefined the temporal narrative in various artistic expressions, which begins in the field of sound art and expands to other artistic expressions. The research, designed to bring together different approaches and perspectives, aims to unravel the temporal complexities that characterize contemporary art.

This event is conceived as a multidisciplinary investigation that seeks to bring together diverse approaches and perspectives around the way in which time is conceived, manipulated, expressed and perceived, in the contemporary artistic field, delving into how artists seek to challenge established temporal conventions. and how these new forms of temporal articulation not only transform the aesthetic experience, but also influence our understanding of time and narrative in the cultural context of current art.

They organize:

Center for Complexity Sciences (C3) UNAM

Academic program Art, science and complexity.

MUSLAB International Electroacoustic Music Exhibition

Curatorship:

Manolo Cocho

Pedro Castillo Lara

SEMINARIO

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

Este Seminario se propone sumergirse en las fronteras temporales del arte inaugurando una exploración multidisciplinaria de las vanguardias y experimentaciones que han redefinido la narrativa temporal en diversas expresiones artísticas la cual se inicia en el campo del arte sonoro y se expande hacia otras expresiones artísticas. La investigación, concebida para reunir distintos acercamientos y perspectivas, tiene como objetivo desentrañar las complejidades temporales que caracterizan al arte contemporáneo. Este evento se concibe como una investigación multidisciplinaria que busca reunir diversos acercamientos y perspectivas en torno a la manera en que el tiempo es concebido, manipulado, expresado y percibido, en el ámbito artístico contemporáneo, ahondar en cómo los artistas buscan desafiar las convenciones temporales establecidas y cómo estas nuevas formas de articulación temporal, no solo transforman la experiencia estética, sino también influyen en nuestra comprensión del tiempo y la narrativa en el contexto cultural del arte actual.

Organizan:

Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) UNAM

Programa académico Arte, ciencia y complejidad.

Muestra Internacional de Música Electroacústica MUSLAB

Curaduría:

Manolo Cocho

Pedro Castillo Lara

MUS LAB
electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023
PLANETA COMPLEJO
ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

ADOLFO NUÑEZ

lugar concreto, y finalmente a
comprendiéndola, conocedoras de
de encontrarse en el centro de un
vigetal de una arquitectura única.

La pintura de Angel Orcayo siempre
rencia a la arquitectura y a la ciudad
ha estado presente en su pintura de
su actividad. Los paisajes de autopista
urbanas, los edificios de la modernidad
antagonistas en sus pinturas. Ciudad
quina y hombre (el hombre social),
constituyen su temática recurrente.

La exposición la forman ocho pinturas
de Angel Orcayo, más las fotografías
mas el espacio arquitectónico de Fer
arquitectura de los cuadros dialoga co
fracciones circulares dentro de un ec
estas están por todas partes, ocup
estas planos de observación

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

Nombre / Name	Adolfo Núñez
Grado Académico / Academic degree	Doctor
País / Country	Spain
Institución / institution	Universidad Autónoma de Madrid
Fecha y horario de la ponencia.	jueves, abril 4, 2024 17:00
Social media	https://www.facebook.com/AdolfoNunezComposer
Social media	https://www.instagram.com/adolfonunezquintaro/

Biografía corta / Memoire

Nació en Madrid (1954). Títulos superiores de Composición, Guitarra e Ingeniería Industrial, respectivamente en el Conservatorio y en la Escuela Técnica de dicha ciudad. Estudió con los compositores F. Guerrero, C. Bernaola, G. Abril, R. Alís, B. Ferneyhough y L. de Pablo. Obtuvo un M.A. en el CCRMA (Universidad de Stanford, EEUU) con J. Chowning y L. Smith, becado por el Comité Conjunto Hispano Americano. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid. Su obra abarca la música instrumental, electroacústica, para la imagen y el arte sonoro. Ha sido premiado en los concursos de "Polifonía" (Cuenca, 1982), "Gaudeamus" (Holanda, 1983), "Paul & Hanna" (Stanford, 1986), "Bourges" (Francia 1994), "Musica Nova'95" (R. Checa), "Neuen Akademie Braunschweig" (Alemania, 1996), "SGAE" (2003), etc. Sus trabajos han sido seleccionados por la "SIMC" (Copenhague, 1996), "Futura" (Lyon, 1998), "SME" (Brasilia, 1997), "Vidarte" (México), "JIEM" (Madrid, 2003), "Multiphonies GRM-Radio France" (París, 2006), "Festival Ai-

Maako" (Santiago de Chile, 2008), "Festival Latinoamericano" (Caracas, 2000 y 2010), "Foro de Música Contemporánea" (México, 2010 y 2015), Monaco Electroacoustique (2017), Mixtur (Barcelona, 2018), Radical dB (Zaragoza), etc. Ha recibido encargos del Círculo de Bellas Artes (Madrid), OCNE, IMEB (Bourges), RNE (Ars Sonora), Daniel Kientzy, Sax Ensemble, Musica/Realtá (Milán), GRM (París), Instituto Valenciano de la Música, Clásicos en Verano, ORCAM, Plural Ensemble, Grupo La Folía, Festival Mixtur, Festival Radical dB, etc. Fue coordinador del LIEM-CDMC (Laboratorio de Informática y Electrónica Musical, Ministerio de Cultura), colabora con la Universidad Autónoma de Madrid y la Escuela Superior de Música Reina Sofía. .

Título de la presentación / Title of the presentation El procesamiento electrónico del sonido en vivo

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords música mixta, procesamiento del sonido en tiempo real, análisis

Resumen / Resume

Se propone una tipología para analizar el procesamiento del sonido en vivo en las obras musicales, realizada desde la escucha, tratando de ser coherente con la teoría de la música occidental e independiente de la implementación tecnológica. Se pretende que esta clasificación sirva a musicólogos, intérpretes y compositores, para el análisis musical y para ayudar a definir mejor la contribución real del procesamiento del sonido en vivo a la música de concierto. A partir de estudios en campos tales como psicoacústica, escucha, música electroacústica en estudio y en vivo, y técnicas de clasificación, se determinan los criterios y parámetros más relevantes que sirven para definir dicha tipología. Siendo los principales la definición del cambio entre sonido original y procesado realizado mediante cualidades perceptivas, el retardo entre ambos sonidos como motor de la forma, y la variación en el tiempo del propio procesamiento. Se propone una estructura de parámetros perceptivos, y un diseño de base de datos para recoger dicha estructura, y poderla aplicar en el análisis de obras musicales de cualquier entorno y período temporal de utilización del procesamiento del sonido en vivo, que abarca desde los años 1960 hasta la actualidad.

TITULO / TITLE Wu Chi

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

1995
7'20"

Para flauta y electrónica en vivo.

La obra parte de impresiones derivadas de la sonoridad propia del instrumento, pero principalmente se trata de modificarla mediante diversos procedimientos electrónicos, en esencia todos ellos se derivan de la transposición y del retardo. Mediante la primera se pueden conseguir desde líneas melódicas más gruesas a acordes paralelos y mediante la segunda desde líneas melódicas más gruesas a imitaciones pasando por efectos espaciales. Se trata principalmente de encontrar aplicaciones de la tecnología actual que sean musicalmente aprovechables.

Wu Chi está escrita especialmente y dedicada a Antonio Arias.

TITULO / TITLE**Utopía A****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****1996****11'30"**

Encargada por y realizada en el IIME (Bourges-Francia) en 1996 y una segunda versión del software de electrónica en vivo realizada en 2003 por Juan Andrés Beato en el LIEM-CDMC (Madrid). Estrenada en Synthèse (Bourges 1997) por Ana Vega-Toscano y Adolfo Núñez. "Cuando compongo siempre planteo algo utópico que tendré que confrontar con la realidad humana y acústica de la interpretación. Aquí una de mis obras sobre el Flamenco: cinco frases de palmas y taconeos en el aire de "Alegrías" (la "A" del título), grabadas por Ana Vega-Toscano, las proceso mediante análisis y resíntesis cruzada con otras texturas acústicas o sintéticas sin ritmo reconocible. Se originan así nuevas texturas en las que gradualmente los ritmos se van disolviendo y transformando. Este proceso lo he aplicado también a la parte del piano y a su procesamiento en vivo creándose relaciones continuas entre los sonidos del piano y de los altavoces."

TITULO / TITLE**Galería de estancia****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****2006****10'09"**

Obra para voz y grupo de dos flautas de pico, viola de gamba, clave y electrónica en vivo. Es una profundización en mi búsqueda sobre la forma de prolongar los timbres instrumentales o vocales mediante la electroacústica. En el caso de estos instrumentos, normalmente asociados a música de un repertorio alejado del siglo XXI, encuentro más apropiado este trabajo que en los instrumentos evolucionados actuales ya que están más cerca de la materia sonora en bruto.

Si en el lenguaje musical hay alejamiento con respecto al "habitual" de estos instrumentos, también lo hay, con respecto a los idiomas modernos occidentales, en los textos utilizados: palabras en lengua maya, Deliberadamente propongo no entender el texto, ya que aparte de mantener un cierto halo de misterio, nos podemos concentrar mejor en su aspecto sonoro y musical.

La obra trata entonces de buscar un pasadizo entre mundos alejados en el tiempo o en el espacio, pero más que un paso es una especie de galería en que se muestran los frutos de esta búsqueda, porque lo importante aquí es lo que nos podamos encontrar en el camino.

Dedicada a Pedro Bonet y al grupo de música barroca "La Folía" y compuesta en 2006, en el V Centenario de la muerte de Cristóbal Colón, quien encontró algo en su travesía hacia las Indias.

TITULO / TITLE**Concierto para sonido****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****2008****11'16"**

Para electrónica concertante y grupo de cámara. El punto de partida es considerar la electroacústica como si fuera el solista invisible del concierto, por lo que el grupo instrumental tendría el papel de subrayar, amplificar y dialogar a partir de los gestos de dicha parte electrónica. El carácter heroico o virtuosístico que pueda tener un concierto con solista instrumental en escena en este caso se cambia por un mayor enfoque hacia el interior del sonido sin referencias visuales. Aunque nunca puede haber un distanciamiento con lo "humano" ya que este componente ha existido en la elaboración de las partes grabadas y también en el sonido fruto del procesamiento en vivo, en este caso son los propios instrumentistas del grupo quienes generan el material sonoro que a su vez vuelve modificado para ser su solista. En la obra me he dejado influir por un cierto clima onírico, utilizando fragmentos que se encadenan a veces de forma abrupta y en general siguiendo un hilo conductor que vuelve sobre si mismo casi obsesivamente. La obra está dedicada a Fabián Panisello y al Plural Ensemble.

TITULO / TITLE**Zozobras****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****2023****9'**

Es una colección de piezas a modo de suite que pueden interpretarse independientemente. El título se refiere a su carácter experimental, ya que, aunque utilizan instrumentos sólidamente establecidos como el violín y la viola, que derivan de ancestros con una tradición de más de 5000 años, se confrontan con los medios electroacústicos, cuya historia comenzó hace solo unos 120 años y además han sufrido una evolución muchísimo más rápida que la de aquellos. La diferencia de madurez entre ambos mundos sigue siendo enorme, los resultados sonoros y musicales tienen un amplio grado de imprevisibilidad, y cada pieza tiene un cierto riesgo de zozobrar, irse a pique como un barco. Pero aquí no se trata de inducir el desasosiego ni la inquietud, sino de jugar con la tensión producida por dicho encuentro de tecnologías-tradiciones e intentar generar mestizajes que enriquezcan nuestro patrimonio musical.

Se compone de las siguientes piezas:

El rock de Rameau

Viola y electrónica. Acumulación de los componentes de la resonancia natural de una cuerda con el ritmo del título.

Homenaje

Violín y electrónica. Variación muy realista sobre una melodía cotidiana.

Rompecabezas

Viola y electrónica. Melodía de Boccherini construida por capas.

Caída libre

Violín solo. Descripción de la caída de una pelota poco elástica.

Dedicada a Mario Pérez

MUSIC
 International
 EXHIBITION
 electroacoustic
MUSLAB 2023
 PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

EDMAR SORIA

INSTITUTO DE
 INVESTIGACIONES
 EN MATEMÁTICAS
 APLICADAS Y
 EN SISTEMAS

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
EN MATEMÁTICAS
APLICADAS Y
EN SISTEMAS

Nombre / Name

Edmar Soria

Grado Académico / Academic degree

Doctorado

País / Country

Mexico

Institución / institution

**Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y
Sistemas, IIMAS UNAM**

Social media

www.instagram.com/edmar.soria/

Biografía corta / Memoire

Edmar Soria

Abril 1983

Obtuvo un Doctorado y Maestría en Tecnología Musical por la UNAM, una licenciatura en Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional y otra Maestría en Economía Aplicada por la UNAM. Actualmente se encuentra realizando un posdoctorado en matemáticas e inteligencia artificial en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM y es actualmente, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA, 2024-2027) en el área de medios audiovisuales experimentales. Fue jefe del Área de Investigación PIATS (Práctica como Investigación en el Arte, Transdisciplina y Sonido) de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Lerma (2017-2023).

Ganador del Concurso Acousmonium INA GRM (Groupe de Recherches Musicale) 2016 (Francia-México), obtuvo también el 3er lugar en el Xenakis Electroacosutic Music Contest 2023 (Grecia). Ganador del concurso SONOM 2014 (Festival Internacional de Arte Sonoro), finalista del "Concours International de Composition Electroacoustique SIME 2018" (Lille, Francia) y de los Programas, Creadores Escénicos 2018 (FONCA, México), Resiliencias Sonoras-Composición Electroacústica 2020 (UNAM México) y Ecos Sonoros 2022 (Secretaría de Cultura, México).

Ha realizado residencias de composición de música electroacústica y arte digital en Musique & Recherches (Bélgica), el INA GRM (París, Francia), DXArts (Centro de Artes Digitales y Medios Experimentales, Universidad de Washington), el Conservatorio de Belo Horizonte-Brasil (bajo la dirección del compositor Joao Pedro Oliveira), y el CMMAS (Morelia, México). Ha sido reconocido internacionalmente mediante comisiones oficiales por el Difrazzioni Festival 2016 (Florencia, Italia), Multiphonies GRM 2017 (Francia) y

New York University Music Ensemble (2017)

Título de la presentación / Title of the presentation **Desfasamientos generativos en series de tiempo: un método para la reformulación paramétrica de la temporalidad en la creación sonora.**

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords **temporalidad computacional, cómputo creativo, getsualidad computacional**

Resumen / Resume

La datificación es una práctica establecida desde hace varias décadas dentro de distintos contextos de la creación artística siendo un recurso tradicional que busca establecer diversas lecturas, procesos y planteamientos estéticos que reflejen o representen en menor o mayor medida, el objeto/fenómeno del cual provienen dichos datos. Una de los principales problemáticas en el uso de datos para la práctica artística y en particular para las artes sonoras, es el de la regularidad temporal del sampleo de la data. Lo anterior se refiere a que sin importar el origen de los datos ni el destino (es decir el mapeo hacia el cual se dirigirán dichos datos), el proceso normal de datificación implica que los valores numéricos sean representados en intervalos de tiempo iguales. Con esto se produce que la regularidad perceptual del resultado sonoro ocurra en lapsos que pueden ser notablemente cortos y con ello, la probabilidad de que el espectador pierda interés y/o atención hacia dicho resultado, se acentúa.

TITULO / TITLE **Post anthropocene record no. 1 (2023)**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Octophonic acousmatic music.

In 1950, Alan Turing published his famous article entitled "Computing machinery and intelligence" in which, among other things, he proposed the so-called "imitation game" in order to establish a type of heuristic with which it would be possible to know whether or not a machine exhibits intelligent behavior. The article begins with the powerful and forceful question: can a machine think?

A little more than 70 years later and after the long road travelled in the study and development of artificial intelligence systems, a new question is proposed here:
Can a machine dream?

In that sense, this acousmatic work represents (from a speculative point of view) the experiential record of the first machine that was able to dream, some time ahead in a unknown future. And so, this works place us at the first person's perspective of its first dream.

TITULO / TITLE**Dominant Negative Mutations (2019)****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****Binaural fixed media with live spatialization.**

2050. After 20 years of slaughtering between civil ideology groups (The yellowists, the greenists, the pinkists, the redists and so on), 80% of the populated areas are now devastated. This is the black box of the reconstruction of civilization after that chaos. This is the sound of the hammer and chisel of those few who survived and had to start over. "No more flags. No more dogmas", they chant while they dissolve and coagulate.

This work is an exploration of the possibilities about aesthetic convergence between academic and dance floor music. The electroacoustic and acousmatic language, techniques and compositional thinking is translated into a techno-dance hall structure where spectromorphology and spatialization are the basis for the beat and rhythm construction. In this way, timbre and space as understood in electroacoustic music, are translated into a techno/dance hall rhythm and energy foundations.

TITULO / TITLE**Silistrato (2023)****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

**Transmedia especulativa
modelado 3D por computadora (procedural/paramétrico/hard surface)+electroacústica
experimental.**

Se propone aquí el término SILISTRATO, como la unión entre "silicio" y "sustrato", en referencia al problema de la independencia del sustrato que desde la perspectiva de la Inteligencia Artificial General, plantea la separabilidad mente-cuerpo y como consecuencia, la posibilidad de implementar "conciencia artificial" en cualquier medio o sustrato no necesariamente biológico-humano.

Partiendo de una mini ficción ubicada en un algún momento temporal de algún escenario post antropocéntrico (pensada desde la investigación especulativa y los futuros posibles), se propone, a partir de un paisajismo narrativo hipermedial, contestar la siguiente pregunta:

¿Cómo recolectaría y preservaría los múltiples paisajes de su entorno y de su tiempo, una máquina que no sólo se rehúsa a que su existencia sea olvidada sino que además transita el día a día con la intranquilidad de saber/suponer que será destruida muy pronto? Una máquina que deambula bajo un horario preprogramado, a través de extensiones territoriales inundadas por agua estéril; es decir agua cuya composición química ha variado de un modo tal que cualquier forma de vida biológica (a base de carbono) es incapaz de sobrevivir en/a partir de ella.

MUS LAB
 electroacoustic **MUSIC**
 International EXHIBITION
MUSLAB 2023
 PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

JOAO PEDRO OLIVEIRA

UCSB

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS

UNAM FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

HARVARD UNIVERSITY

COLLEGE OF MUSIC

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Académie Rainier III MUSIQUE & THÉÂTRE

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

UCSB

Nombre / Name

Joao Pedro Oliveira

Grado Académico / Academic degree

PhD

País / Country

Portugal

Institución / institution

Universidad de California - Santa Barbara

Fecha y horario de la ponencia.

martes, mayo 7, 2024 17:00

Social media

<https://www.facebook.com/joao.p.oliveira.165/>

Biografía corta / Memoire

Composer João Pedro Oliveira holds the Corwin Endowed Chair in Composition for the University of California at Santa Barbara. He studied organ performance, composition, and architecture in Lisbon. He completed a Ph.D. in Music at the University of New York at Stony Brook. His music includes opera, orchestral compositions, chamber music, electroacoustic music, and experimental video. He has received over 70 international prizes and awards for his works, including the prestigious Guggenheim Fellowship in 2023, the Bourges Magisterium Prize, and the Giga-Hertz Special Award, among others. His music is played all over the world. He taught at Aveiro University (Portugal) and Federal University of Minas Gerais (Brazil). His publications include several articles in journals and a book on 20th century music theory.

www.jpoliveira.com

Título de la presentación / Title of the presentation **Espacializacion y movimiento en la musica acusmatica**

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords **Acusmatica, espacializacion, multicanal, composicion, espacio**

Resumen / Resume

In this presentation I will explain different methods of sound spatialization and the application in some of my works.

TITULO / TITLE **'Aphâr**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Aphâr is a Hebrew word that means "dust".

This piece is inspired on the dream of Jacob, described in the Old Testament (Genesis Chapter 28):

Jacob had a dream: He saw a stairway erected on the earth with its top reaching to the heavens. The angels of God were going up and coming down it and the Lord stood at its top. He said, I am the Lord, the God of your grandfather Abraham and the God of your father Isaac. I will give you and your descendants the ground you are lying on. Your descendants will be like the dust of the earth.

To climb Jacob's ladder is a very difficult process. Each step you take is harder than the previous one and takes more time and effort to accomplish. These steps are heavy, and the dust in your feet is spread around, and finally disappears. If you reach the top of the stair, everything else is gone, and a door closes to the rest of the world, you have reached infinity.

'Aphâr was composed at the composer's personal studio and at the Electroacoustic Music Studio of the University of Aveiro. It received the first prize in Yamaha-Visiones Sonoras (Mexico) competition in 2007.

TITULO / TITLE **La Mer Émeraude**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Let us imagine a small invented world, a micro universe where everything exists... matter, energy, spirit, telluric movements, mysteries, natural and supernatural forces. That world is whole and from afar, whoever watches, sees it as a living ocean.

This work was composed in the Musiques-Recherches studio and is dedicated to Annette Vande Gorne and Francis Dhomont. It received the second prize at SIME Competition 2019, the first Prize at Cittá di Udine Competition 2020, the first prize at Destellos Competition 2020 and the first prize at the Chicago Composers Consortium Competition.

TITULO / TITLE**N'vi'ah****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

N'vi'ah is an Old Testament word meaning prophetess.

A prophetess conveys one or more divine messages often in the form of inspired songs. And many times her words are cryptic, requiring interpretation or even translation. This work uses isolated phonemes as musical material. Intelligible words are not articulated, leaving to the listener the imagination of what their contents and meanings could be. N'vi'ah was commissioned by the Ibermúscas Project, and composed at the Human Interaction Laboratory - Diego Portales University in Santiago de Chile. It is dedicated to Federico Schumacher.

TITULO / TITLE**Et Ignis Involvens****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

This piece is inspired on the first vision of the prophet Ezechiel:

Et vidi et ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone et nubes magna et ignis involvens et splendor in circuitu eius et de medio eius quasi species electri id est de medio ignis (Ezechiel 1:4).

And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire unfolding itself; and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the color of amber, out of the midst of the fire.

Et Ignis Involvens was commissioned by Gulbenkian Foundation, and was composed at the composer's personal studio and at the University of Keele Electronic Music Studio. It received the first prize at Metamorphoses 2006 Competition (Belgium).

MUSIC
 International
 EXHIBITION
MUSLAB 2023
 electroacoustic
 PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

NESTOR CIRAVOLO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS

UNAM FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

, ICT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

HARVARD UNIVERSITY

COLLEGE OF MUSIC

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Académie Rainier III MUSIQUE & THÉÂTRE

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

Nombre / Name	Nestor Ciravolo
Grado Académico / Academic degree	Magister
País / Country	Argentina
Institución / institution	CONSUDEC
Fecha y horario de la ponencia.	martes, mayo 21, 2024 17:00
Social media	https://www.instagram.com/nestorciravolo/
Social media	https://www.facebook.com/nestor.ciravolo

Biografía corta / Memoire

Compositor argentino. Director del Departamento de Música del Instituto del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC). Magíster en Didáctica de la Música, Licenciado en Música (UCAECE) Profesor Superior en Composición (CSMMF). Presidente de Ars Contemporanea. Miembro de la Asociación Argentina de Compositores y SADAIC.

Compuso obras para diversas agrupaciones instrumentales: orquesta de cámara, sinfónica y digital (acusmáticas, mixtas e improvisaciones en tiempo real). Le han estrenado obras en distintas salas de Argentina como el Teatro Colón de Buenos Aires, Salón Dorado de la Casa de la Cultura de La Ciudad de Buenos Aires, Palacio Legislativo de Córdoba, Senado de La Plata entre las más relevantes, y en el exterior en Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Francia, España, Italia, Austria e Inglaterra. Le han dedicado programas radiales y/o participaciones RNA clásica, Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid; Código Indie (Ciudad de México), Radio UNAM, Radio Césare (Centre National de Création Musicale – Francia, entre las más relevantes.

Desde el año 2022, conduce el programa UNDAE Radio de Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid y realiza columnas sobre música electroacústica en el Programa "Desde Aquí" en Radio Nacional Clásica.

Ha participado en congresos, jornadas y seminarios de investigación sobre temáticas técnicas/tecnológicas/educativo-musicales y ha dictado talleres, cursos y especializaciones de posgrado en el país y en el extranjero.

Ha participado, solo o en colaboración en distintas publicaciones, siendo una de las más relevantes el libro *Didáctica de la Música: Diálogos con otras disciplinas*. Ediciones del Aula Taller (2019). ISBN 978-987-4180-54-4

Título de la presentación / Title of the presentation **La permeabilidad del tiempo**

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords tiempo, espacio, binauralidad, musica de cámara, acusmática

Resumen / Resume

¿Habría tiempo sin el "alma" que percibe los cambios? ¿Basta con el movimiento "exterior" para que haya tiempo, o la existencia y subsistencia del tiempo depende en algún modo de nosotros?

En esta presentación, se expondrán los resultados de varios trabajos compositivos realizados por el autor, teniendo en cuenta las premisas del filósofo Martin Heidegger quien afirma que el concepto aristotélico de tiempo se encuentra a la base de toda comprensión filosófica y científica del tiempo, desde la Antigüedad hasta la Modernidad y la época contemporánea.

El fenómeno sonoro en tanto hecho físico, biológico, perceptual, semiótico, nos interpela, nos desafía , ya que 'el "ser" se comprende siempre a partir del horizonte del tiempo' como dice Heidegger. ¿La música no ha sido consciente de esta función "hermenéutica" del tiempo?

Se debatirán y analizarán obras del autor.

TITULO / TITLE **La memoria en la voz**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

La memoria en la voz (2016) es una obra acusmática en cuatro canales compuesta especialmente para el Festival Nuevas Músicas por la Memoria 2016, recordando los 40 años del último Golpe de estado en Argentina.

En ella aparecen registros de audio de personalidades relevantes de la memoria colectiva argentina tales como Eva Duarte de Perón (Evita), Marta Moreira (integrante de las Madres de Plaza de Mayo) y del Fiscal que llevó el juicio contra las juntas militares Julio César Strassera, que junto con manifestantes por los derechos humanos se encuentran en un espacio atemporal e infinito de la memoria argentina.

En esta obra el flujo de ideas se explora utilizando un método que vincula materiales para crear secciones contrastantes ya sea desde lo rítmico o desde el plano textural. Las ideas musicales se conectan a partir de las características internas de los objetos sonoros estableciéndose en secciones musicales. Se trabaja la alternancia y yuxtaposición de a) materiales concretos, con distintos niveles de procesamiento y elaboración, con b) materiales sintéticos generados con diversas fuentes de hardware y patches

TITULO / TITLE**Fase Dinámica****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

Es una improvisación en tiempo real que realizamos junto al compositor y guitarrista Damián Ratto en un concierto de la Agrupación de Compositores Ars Contemporanea, en el marco de la temporada del 40 aniversario de esa Institución.

Para esta performance utilizamos un sintetizador portable de los tipo multi capa y un patch complejo de software por módulos en lenguaje de programación gráfico programado por mí, con el cual procesé los eventos de una Guitarra eléctrica.

La idea es la interacción entre ambos compositores, por lo tanto no existieron pautas anteriores antes de subir a escena.

TITULO / TITLE**Más allá del sol****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****MÁS ALLÁ DEL SOL****DURACIÓN: 5:57"****BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

Más allá del sol, está basada únicamente con archivos sonoros AGN Argentina (Archivo General de la Nación), que son procesados de diversas formas, obteniendo una mixtura tímbrica particular. Utiliza capturas sonoras de personalidades ilustres de Argentina, como así también material sonoro de pueblos originarios. En una aproximación morfológica a nivel macro, la obra cuenta con una forma en tres bloques con texturas y caracteres distintos, y que tienen ciertos materiales comunes filtrados y re- procesados. Existe una continuidad sonora que se desarrolla en el tiempo y que suele ser rota por la aparición de objetos que evolucionan en el tiempo y que interactúan los unos con los otros atendiendo a su significación morfológica, y su contenido energético. Existe convivencia entre los concretos en estado natural, los procesados y los sintéticos. Se ha trabajado el impacto perceptual -auditivo del objeto musical en el oyente mediante estratos de los planos sonoros

DETALLE DEL MATERIAL SONORO DE AGN UTILIZADO: Utilización de Archivos AGN: AGN 181 Voz de José Luis Borges; AGN 250 de Floro Ugarte; AGN 322 coro Toba; AGN 222 de Lola Membrives; AGN 323 de Julio Cortazar; AGN 206 Delia Garcés.

TITULO / TITLE**La permeabilidad del tiempo****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

La Permeabilidad del Tiempo es una obra escrita para conjunto de maderas, escucharemos la versión del Cuarteto Fénix.

El Cuarteto Fénix es una agrupación de cámara integrada por Laura Rus (flauta), David Bortolus (oboe), David Lheritier (clarinete) y María Marta Ferreyra (Fagot) dedicada a interpretar obras para cuarteto, trío y dúos de maderas. Su repertorio se extiende desde el período barroco hasta la

actualidad, priorizando siempre las obras originales para esta formación.

El cuarteto de maderas posee una sonoridad heterogénea y de gran riqueza tímbrica. No es una agrupación muy difundida a pesar de contar con repertorio original de gran variedad estilística y obras de compositores consagrados

La obra está dividida en ocho secciones variando entre conjunto, solistas y un dúo. Descripción:

I. Conjunto: Flauta en sol, Oboe, Clarinete bajo en Sib y Fagot.

II. Sólo Flauta

III. Sólo Oboe

IV. Sólo Fagot.

V. Conjunto: Flauta en sol, Oboe, Clarinete bajo en Sib y Fagot.

VI. Dúo. Flauta y Oboe.

VII. Sólo clarinete en Sib,

VIII. Conjunto: Flauta, Oboe, Clarinete en Sib y Fagot.

Los objetos trabajados en la misma son derivados de la técnica de composición con fractales, en la que me encuentro trabajando desde hace tiempo, y procesos comunes de composición e instrumentación.

Las partes I y V están elaboradas como introducción e interludio (lo que vendrá) Las partes II, III, IV y VII se fusionan primero en un dúo y luego en el cuarteto final.

Los instrumentistas en la nueva interpretación de su melodía solista deben recrearla como es indicado bajo una nueva perspectiva de integración y fusión de grupo.

Debido a las características propias de esta obra mucha información figura en las partes solistas de cada instrumento en particular por lo que se cree necesario adjuntar a la partitura general (full score) la parte individual de cada instrumento.

En 2019, realizo una adaptación de la misma para cuarteto de maderas convencional.

TITULO / TITLE

Fiat Lux

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Fiat Lux es una obra para quinteto con una formación de: flauta, oboe, clarinete, trompa (corno francés) y fagot.

Está dividida en tres movimientos:

I. Descende Caelo.

II. Harmonicae differentia.

III. Finis adest operi.

En dichos números que poseen caracteres diametralmente opuestos, se puede observar el empleo de distintas herramientas provenientes del acervo musical del siglo XX y que entre otros factores intentan modificar el timbre en su faceta significativa, modificando así la imagen acústica sonora y por tal su significado.

Esta obra tiene una primera versión escrita que data del año 1992, cuando el compositor estudiaba con la Lic. Marta Lambertini, y en el año 1998 fue reescrita utilizando técnicas de filtrado selectivo, deconstrucción (decomposición – descomposición), recomposición y proliferación del material, cuando cursaba sus estudios con el maestro Roberto García Morillo

MUSIC
 International
 EXHIBITION
MUSLAB 2023
 electroacoustic
PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

MANOLO COCHO

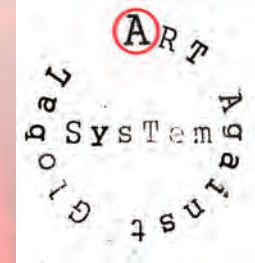
SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

Centro de Ciencias
de la Complejidad

Nombre / Name

Manolo Cocho

Grado Académico / Academic degree

Maestro

País / Country

Mexico

Institución / institution

C3

Fecha y horario de la ponencia.

martes, junio 4, 2024 17:00

Social media

<https://www.instagram.com/manolococh/>

Biografía corta / Memoire

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, Mexico

Coordinador del Programa Arte, Ciencia y Complejidad del C3 Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM, Mexico

Miembro del Programa de Pago en Especie del SAT

Jurado del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA

Miembro de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) Mexico Miembro de GRUPPO78

Trieste, Italia

Nació en la ciudad de Mexico en 1968. Es artista visual egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora FAD Facultad de Artes y Diseño, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. A lo largo de su trayectoria profesional ha explorado con gran capacidad creativa distintos ámbitos artísticos que abarcan muchas disciplinas buscando la convergencia y la generación de nuevas maneras de crear la obra de arte contemporánea.

Desde mediados de los años ochenta, ha participado en cerca de doscientas exposiciones colectivas y cien individuales en museos y galerías de México y del extranjero en países como Italia, Inglaterra, Francia, Polonia, España, Eslovenia, Croacia, Austria, Suiza, Estados Unidos, Sud África, Alemania, Colombia,

MUSIC
 International
 EXHIBITION
MUSLAB
 electroacoustic
2023
 PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

MILO TAMEZ / DIEGO VILLASEÑOR

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS

UNAM FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

HARVARD UNIVERSITY

COLLEGE OF MUSIC

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Académie Rainier III MUSIQUE & THÉÂTRE

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

Nombre / Name

Milo Tamez

Grado Académico / Academic degree

Maestría

País / Country

Mexico

Institución / institution

Independiente

Fecha y horario de la ponencia.

martes, junio 25, 2024

Social media

@tamez.milo

Social media

@milo.tamez

Biografía corta / Memoire

Percusionista y compositor mexicano, artista multifacético con experiencia en música de percusión clásica contemporánea, avant-jazz, improvisación libre y música experimental. Figura líder en el avance de la expresión creativa de la batería extendida/preparada durante décadas en México. Adapta una amplia formación en lenguajes de percusión y perspectiva artística para encontrar su propio lugar dentro de los paradigmas de composición de música nueva, la improvisación y los entre cruzamientos transdisciplinarios. Su trabajo insta a una renovada sensibilidad auditiva en la música y la práctica instrumental. Su enfoque se dirige al estudio del fenómeno percusivo en la naturaleza y la naturaleza del pensamiento auditivo, y sus efectos sobre la continuidad composicional. Su trabajo se concentra en las interrelaciones y entrelazamiento cuerpo-mente, en busca de nuevas respuestas, gestos corporales y posibles futuros de expresión percusiva. Ha colaborado con Christian Wolff, Robyn Schulkowsky, Andrew Cyrille, Rashied Ali, Rizzo Harris, Lê Quang Ninh, Ōtomo Yoshihide, Reggie Workman, Karl Berger, Warren Smith, Dario Palermo, Ramon Lopez, Thollem Macdonas, Vinny Golia, Liminar Ensemble, Carmina Escobar, Estamos Ensemble, ROVA Sax Quartet, Tatsuya Nakatani, Jonathan Golove, entre muchos más. Su trabajo ha sido presentado en México, Europa, Estados Unidos, Chile y Japón; actuando en festivales, universidades, organizaciones culturales. Milo aparece en sellos discográficos como Amirani Records, Albany, Edgetone Records, Relative Pitch. Ha escrito más de 10 libros especializados en estudios baterísticos y metodología completa de música de cámara para ensamble de baterías. Crea TALLER ABIERTO en 2017, cdmx.

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

Nombre / Name Diego Villaseñor

Grado Académico / Academic degree Licenciatura

País / Country Mexico

Institución / institution Independiente

Social media @diegovideco

Biografía corta / Memoire

Diego Villaseñor (Videco) es compositor, improvisador, multi-instrumentista, filósofo y programador, cuya práctica e investigación se desarrolla en torno a los siguientes temas: creación colectiva, composición modular e inspirada en sistemas naturales (particularmente ecosistemas), ecoacústica, comprovisación, desarrollo de técnicas extendidas, politemporalidad, microtonalidad, síntesis sonora mediante instrumentos acústicos, ontología del proceso creativo-musical.

Su experiencia como filósofo determina profundamente su trabajo como creador musical, mas no únicamente desde un aspecto conceptual, sino también práctico, propiciando una aproximación a la música desde perspectivas y procesos inusuales.

Título de la presentación / Title of the presentation **Hábitat**

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords **hábitat, temporalidades, naturaleza, especies, multidimensionalidad,**

Resumen / Resume

HÁBITAT es un proyecto compositivo colaborativo creado por Milo Tamez TALLER ABIERTO y Diego Villaseñor. La pieza se realiza a lo largo de un texto/paisaje sonoro electroacústico fijo difundido en un sistema espacial multicanal variable (puede ser estéreo, cuadrafónico, octofónico, etc.). Y realizado a través del programa Supercollider en vivo por Diego y Milo.

El trabajo se desarrolla a partir de un proceso de trabajo que integra investigación, improvisación, experimentación, desarrollo instrumental y procedimientos electrónicos. La composición surge de especulaciones sobre la naturaleza sonora de la Naturaleza y cobra vida propia a través de las relaciones recíprocas entre el objeto de observación sobre el comportamiento de un hábitat natural imaginario creado a partir del estudio fenomenológico de ciertos comportamientos naturales, psicoacústicos y acústicos, fenómenos acusmáticos, temporalidades (tiempo geológico, tiempo atmosférico, tiempo de las especies); y sus efectos sobre la representación abstracta del imaginario sonoro que habita los procesos compositivos del pensamiento musical.

La partitura se construye a partir de la serie de gráficos manuscritos creados durante TALLER ABIERTO por Diego Villaseñor como material inicial donde se depositan elementos tomados de la naturaleza como modelo para la creación de un sistema complejo que contiene vida y evoluciona por sí mismo.

TITULO / TITLE **Hábitat**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

El texto/paisaje sonoro electroacústico de plataforma fija.

Materialidades, improvisación experimental, contenidos.

La mezcla con los materiales correspondientes al diseño del mapa general de la partitura general final.

Auto organización del mapa matriz.

Desarrollo multicanal

Programación en Supercollider

MUSIC
 International
 EXHIBITION
MUSLAB 2023
 electroacoustic
 PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

JOSÉ MANUEL LÓPEZLÓPEZ

UNIVERSITÉ
PARIS8
 VINCENNES-SANT-DENIS

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
 DE MUSIQUE ET
 DE DANSE DE PARIS

Centro de Ciencias de la Complejidad

INSTITUTO DE
 INVESTIGACIONES
 EN MATEMÁTICAS
 APLICADAS Y
 EN SISTEMAS

UNAM
 FACULTAD
 DE ARTES
 Y DISEÑO

UNIVERSIDAD
 AUTÓNOMA
 METROPOLITANA

HARVARD
 UNIVERSITY

COLLEGE OF
 MUSIC

CONSERVATOIRE
 NATIONAL SUPÉRIEUR
 DE MUSIQUE ET
 DE DANSE DE PARIS

Académie Rainier III
 MUSIQUE & THÉÂTRE

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

UNIVERSITÉ
PARIS8
VINCENNES-SAINT-DENIS

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

Nombre / Name	José Manuel López López
Grado Académico / Academic degree	Compositor, Título Superior de Composición y Dirección Conservatorio Superior de Música de Madrid. Diploma de Estudios de Perfeccionamiento DEA en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS-IRCAM) de París.
País / Country	Spain
Institución / institution	Universidad París8 2000-2023// Conservatorio de París CRR.
Fecha y horario de la ponencia.	martes, agosto 20, 2024 17:00
Social media	Facebook

Biografía corta / Memoire

Estudió piano, composición y dirección de orquesta en Madrid, alumno de Luis de Pablo, de Luigi Nono y de Franco Donatoni. Se trasladó a Francia para ampliar su formación, asiste en Aviñón, a los cursos de análisis y composición de Acanthes con Olivier Messiaen y Pierre Boulez. Después de esta etapa de formación, consolidó su personal lenguaje musical investigando más profundamente en la música electrónica en la Universidad 8 de París con Horacio Vaggione, y en el IRCAM. Docente en esta Universidad, ha dirigido el Taller de Composición entre 2000 y 2023. También imparte clases de composición en el Conservatorio Édgard Varèse de Gennevilliers y en el Conservatorio Regional de París (CRR). Becado por el gobierno francés, en 1996 vivió en Kioto, en la Villa Kujoyama, una experiencia que supuso un profundo giro en su pensamiento sobre el timbre y el tiempo musical. En 1997 recibió el premio de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. En 2000 fue galardonado con el Premio Nacional de Música en España. Entre

2008 y 2011 fue Director Artístico del Auditorio Nacional de Música de Madrid. En 2012 recibió el Premio SACEM Francis y Mica Salabert. En 2013 el Premio de Música René Dumesnil y en 2021 el premio de Composición de la Fondation Simone et Cino del Duca otorgados por la Academia de Bellas Artes de Francia. Sus obras están publicadas por Universal Music Publishing Group Classical, Editions Henry Lemoine, The Music Sales Group, Maison ONA y por el propio compositor.

Título de la presentación / Title of the presentation De la música de notas a la música de partículas

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords Tiempo, Partículas, Polifonía, Espectro, Forma

Resumen / Resume

En mi intervención en el congreso sobre La nueva temporalidad en el arte, trataré el tema que considero capital en mi obra: el Tiempo.

Mostraré mi forma de circular por él, y la evolución de un pensamiento polifónico basado en ritmos y en notas, a una situación donde notas y ritmos han viajado hacia un infinito sonoro de partículas temporales quasi protones, electrones, neutrinos, dimensiones propias de los tiempos de Planck, y en el sentido inverso a territorios del tiempo donde las grandes formas sobrepasan las imágenes temporales que nuestra percepción está habituada a comprender (años luz). Haciendo un parangón entre la Relatividad de Einstein y la física cuántica, estoy elaborando un sistema donde la armonía surja del tiempo y vice-versa, donde la estructura y la forma estén al origen del espectro de las fundamentales utilizadas, cuyos armónicos, no sólo frecuenciales, sino en especial los temporales sean determinantes a la hora de organizar la estructura y la forma. Un sistema donde las notas y las figuras se han convertido en partículas temporales microscópicas de carácter cuántico difíciles de ubicar en el espacio acústico dada su agilidad y movimiento entre los diversos instrumentos, grupos orquestales y partes electroacústicas. A ello se añade muy frecuentemente en mis obras una percepción del tiempo musical basado en emociones poéticas de un orden no sólo físico - acústico sino también metafísico, filosófico e inspirado en haikus, paisajes sonoros, textos literarios etc. que nos llevan a otras formas de percepción del tiempo.

TITULO / TITLE Estudio II sobre las modulaciones métricas. (12:23)

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

José Manuel López López

El Estudio II sobre las modulaciones métricas para 4 percusionistas, obra compuesta en 2003 por encargo del Ensemble Drumming de Portugal, es un emotivo y calculado homenaje a Helliot Carter y Karheinz Stockhausen. El proceso de composición consistió en pasar por los 12 tempos cromáticos contenidos en el interior de una octava rítmica, así como establecer y elaborar las situaciones polifónicas que cada uno de estos tempos contiene. Dicho de otra forma, estudiar y encontrar la manera o formas de comunicar un tempo con otro, encontrar puntos comunes, y crear a través de estos circuitos imaginarios estructuras temporales sobre las que fundar un lenguaje poético personal basado en la idea que en música, todo, absolutamente todo, desde la forma a la nota, es tiempo. En este recorrido he querido mostrar los distintos tiempos relativos en relación a la unidad temporal que caracteriza ese estado particular del tiempo y mostrar de forma lineal en ocasiones o de forma polifónica en muchas otras, las divisiones de la unidad metronómica de base; es decir la multiplicación de un tempo X por 1,2,3,4,5,6,7,8,9, etc... o la división de este tempo entre 2,3,4,5,6,7,8,9 etc. El resultado es un conjunto de estratos de pulsaciones diversas que oscilan entre 5 y 1000 pulsaciones por minuto aproximadamente. Un aspecto singular de esta obra es la utilización de tempos fijos y de tempos variables superpuestos; es decir por ejemplo un estrato que se mantiene invariable en el percusionista I, junto a otros tres que se

comprimen y se dilatan de manera independiente entre cada uno de ellos acercándose, alejándose y sincronizándose en ocasiones con el tiempo de referencia. Este procedimiento en función del grado de compresión o dilatación en relación al tiempo fijo crea necesariamente texturas granulares diversas que se entrecruzan entre los cuatro percussionistas, y que dan más una sensación de red flexible en movimiento, que de estructuras fijas. Otra característica de la obra es el viaje hacia los tempos extremadamente lentos, para dar la imagen de inmensa polifonía que comprende los extremos y el centro del pulso (siempre relativos y en función de nuestra percepción) pues las pulsaciones antes citadas entre 5 y 1000 por minuto la podríamos extender a otros campos que nuestra percepción perdería en términos de escucha trasladando simplemente la zona de referencia de minutos a horas, a semanas a meses a siglos etc... o en el sentido contrario a milisegundos.

TITULO / TITLE

Concierto para piano y orquesta (17:43)

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

José Manuel López López

Concierto para piano y orquesta

Plantilla:

Piano solista, 3 2 1 2 1 2 1 4 3 3 1 // 12 8 8 6 5 perc

Encargo de Radio France en coproducción con el Festival de Música de Canarias 2011

El Concierto para piano y orquesta, es una obra cuya composición se extiende en un largo período de tiempo, comprendido entre 2000 y 2011, aunque la segunda Cadencia, con la que concluye el concierto, fue escrita pocos días antes de la grabación para KAIROS, que tuvo lugar entre el 23 y el 26 de noviembre de 2009 en Jesus-Christus-Kirche, Berlin- Dahlem por la Deutsches Symphonie Orchester Berlin, bajo la dirección de Johannes Kalitzke, con Alberto Rosado en la parte solista. El estreno tuvo lugar el 11 de enero de 2012 en el Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria en el Marco del Festival Internacional de Música de Canarias por la orquesta de Bamberg (Alemania) bajo al Dirección de Jonathan Nott con Alberto Rosado como solista.

La obra está dedicada a Rafael Pardo, querido amigo, a quien me une la pasión por la música y mi admiración por su apoyo convencido y generoso al arte y a la ciencia.

La obra es una gran polifonía de partículas que representa una visión nueva del hecho musical, en cuya base está el pensamiento pionero de Horacio Vaggione. Esta polifonía es en realidad una manifestación de estados de tiempo y energía que cohabitan, con voluntad de trascender los conceptos tradicionales de armonía, contrapunto, ritmo, orquestación... revisados en base al conocimiento actual del sonido, de las técnicas extendidas de los instrumentos acústicos, de la espacialización, como también de la forma y de la microforma.

Importantes en el devenir de la obra son los tratamientos y modos de preparación del piano solista, que tienen su correspondencia directa con el tratamiento de la orquesta, y que en el caso del piano son de carácter fijo y móvil. La preparación fija tiene lugar, en el arranque del concierto principalmente, donde el sonido es modificado en el interior de una octava del registro agudo del piano, al apagar su resonancia. El resultado son sonidos percutidos, muy próximos a los de las cuerdas, cuando tocan con una púa detrás del ponticello, creando olas de partículas provenientes de todos los lugares del espacio orquestal. Estas texturas granulares conducidas por el piano, a situaciones temporales muy diversas, cambian singularmente de aspecto y movimiento, no solo desde el punto de vista del tiempo, sino de las densidades granulares, que se modifican en cada cambio. En lo que respecta a la preparación móvil, el procedimiento consiste en poner sobre las cuerdas un objeto metálico que vibra al tocar, pero sobre todo consiste en apagar o dejar resonar las cuerdas del piano de forma ágil y perfectamente controlada, gracias a un manipulador, que mientras que el solista está

generando un material continuo, ahora en el registro grave, produce una serie de modulaciones y transiciones entre tiempos (negra 60, n 75, n95, n 71, n 100, n 84, n 63 ...) que se superponen al tempo fijo del solista n 90, por el simple hecho de apagar o dejar vibrar las cuerdas, creando así una doble dimensión temporal, de movimiento y de tiempo, y de timbre, o color del tiempo, en un solo instrumento. Esta idea tiene su extensión en la orquesta cuando densas texturas granulares muy caracterizadas tímbricamente en grupos instrumentales bien diferenciados para facilitar su percepción, evolucionan y cohabitan con tempos múltiples en largos fragmentos de la obra, con objeto de obtener planos polifónicos diversos, tanto desde el punto de vista del tiempo, como del timbre; podemos hablar en este sentido, de modulaciones métricas, modulaciones tímbricas, o granulaciones métricas, que tienen lugar de forma simultánea, pero siempre, polifónica y espacialmente distinguibles.

A estas texturas discontinuas de partículas situadas en el terreno de lo fractal, de lo microscópico, se superponen constantemente multifónicos, sonidos diferenciales y articulaciones de la percusión, que dan contraste, continuidad y color "armónico e inarmónico" a la obra. La percepción del conjunto es de continuidad discontinua, bañada por un tratamiento armónico espectral, de energía y articulación que circula de manera virtuosa por todas las familias instrumentales.

La tercera de las modificaciones del timbre del piano se produce en su primera nota, y en la Cadencia II que cierra el concierto. En ambos casos el pianista produce resonancias inarmónicas y glisandos, tradicionalmente imposibles de realizar en este instrumento. En esta segunda Cadencia, el solista, de forma subliminal, recorre una escala cromática de tempos, con transiciones en el vacío, es decir, desprovistas de sonido.

TITULO / TITLE

Cuarteto de cuerda nº2, Infinita domenica. (22:59)

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

José Manuel López López

Cuarteto de cuerda nº 2 Infinita domenica

Tras doce años sin abordar la composición de un nuevo cuarteto de cuerda, el CNDM (Centro Nacional de Difusión Musical del INAEM) me encargó el Cuarteto 2, para el cuarteto Arditti, en el marco de "compositor residente" 2019-2020. La obra está dedicada a Cora Rozwadower y a Carlos Grätzer, y el subtítulo «Infinita domenica» hace referencia al dramático, insólito e inesperado periodo que fue para todos la pandemia Covid-19. Infinita domenica, domingo infinito en español, transmite voluntaria o involuntariamente las sensaciones de aquel tiempo de confinamiento y de miedo que marcó un antes y un después para la humanidad; un tiempo que nos permitió a muchos de los que subsistimos, profundizar de forma trascendente en nuestro trabajo y atravesar unas fronteras que se situaban en un territorio desconocido. La sensación de escribir sin fecha de entrega, de disponer de un tiempo infinito para expresar emociones, fue una situación indescriptible, bella y dramática al mismo tiempo. Por las razones mencionadas la obra no se estrenó en la fecha prevista en Madrid, tuvo que esperar cerca de un año, para ser creada en el Festival Ensembles de Valencia por el cuarteto Arditti.

Infinita domenica comienza explorando la dimensión inhabitual, que antes mencionaba, en la música instrumental que es el espacio; para ello el violoncelista instalado en escena desde el inicio, comienza a tocar en solitario; después se incorporan libremente el violín 1, el violín 2 y la

viola, situados en lugares extremos de la sala, que paulatinamente se desplazan hacia el escenario, tocando un material en bucle propio para cada uno de los músicos. Este material de gestos curvilíneos, acordes repetidos que contiene cambios de tempo distintos y pausas diversas para cada músico, es extremadamente flexible, pero al mismo tiempo preciso. Ello permite que durante el trayecto hasta el escenario, e incluso después, el material propuesto se combine de formas muy diversas y, dada su singularidad, sea fácil de localizar en los distintos puntos del espacio donde surge, se transforma y pone en relieve la dimensión espacial de esta música. El hecho de que los instrumentos estén distribuidos por la sala al comienzo de la obra, permite al público salir de una situación clásica de concierto y ofrece una percepción musical inhabitual a partir de una situación espacial diferente. Desde ahí, el devenir y la percepción del resto de la obra se transforma. Una vez todos en escena los tiempos se sincronizan, punto en donde se instala otra idea clave consistente en conectar lo frecuencial y lo metronómico, es decir establecer la relación entre los tempos y las fundamentales espectrales y sus armónicos correspondientes, en un intento de establecer una suerte de gravedad armónica, un espectralismo gestual y temporal, no en el sentido estético del término, sino en el físico de análisis de Joseph Fourier; donde la altura, en tanto que elemento de ese espectro, queda en segundo plano. Dicho esto, el material precedente de acordes repetidos y de tempos múltiples jalonados por vacíos no regulares, aparece ulteriormente interpolado entre los tempos sincrónicos, lo que crea en el sentido de la forma y de la escucha global una fractalización macroformal de lo fractal. Desde el punto de vista armónico, es decir de la verticalidad y la superposición de frecuencias, he utilizado distorsiones espectrales, repito, no en el sentido estético sino de análisis de Fourier; es decir transformaciones genéticas de un material armónico de base, que desde el sonido conecta con la vida y con la materia del universo, que paradójicamente a través de nosotros se piensa a sí misma. Exactamente igual ocurre con la forma y los procesos que intervienen en estas composiciones, que a medida que las escribo, van emitiendo señales expresivas propias, evolucionan por sí mismas y se dirigen hacia lugares en ocasiones imprevisibles, pero de una lógica y naturalidad sorprendentes.

TITULO / TITLE

Trío 4 Feedback (11:24)

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Trío 4 Feedback (2017)

Este trío encargo del INAEM para el trío Feedback compuesto por Elena García Torres contrabajo, Esteban Algorta acordeón y Ricard Capellino saxofón, continúa en la línea de mis últimas obras en las que la expresión, la energía, el gesto musical y el tiempo se fusionan y transforman a través de los paradigmas granular y ondulatorio y viceversa, en busca de una música en la frontera de lo instrumental y lo electrónico.

Una de las ideas centrales de la obra es la utilización de los sonidos diferenciales, tanto de manera individual como en combinaciones de dos o de tres instrumentos. Estos sonidos generan de manera orgánica unos tempos de los que surgen ramificaciones polifónicas complejas que dejan oír de manera simultánea lo grande, lo intermedio y lo pequeño, permitiendo al oyente concentrarse a voluntad en una u otra zona de estas ventanas del tiempo.

El acordeón, el saxofón y el contrabajo, dada la flexibilidad que les caracteriza y que les permite modificar de manera remarcable el interior del sonido, ponen en relieve la genética de este: en el acordeón gracias a las inmensas posibilidades de combinatoria de registraciones y colores, en el saxo por la riqueza de timbres que ofrecen sus técnicas extendidas, y en el contrabajo por reunir

todo ello y además aportar un potente registro grave y un muy extenso registro agudo.

José Manuel López López

París Diciembre 2017.

TITULO / TITLE

Plus vite que la lumière? (9:33)

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Plus vite que la lumière ?

encargo de FIOCLE – 2018

In Memoriam Maria Manuela Caro

En esta obra escrita para el excepcional órgano de la catedral de León, estrenada el 25 de octubre de 2018 por Giampaolo Di Rosa, pretendo mostrar la relatividad a través del sonido y en particular la relatividad del tiempo musical. Como sabemos, conforme aumentamos la velocidad, el tiempo se ralentiza, a tal punto que si lográsemos acelerar hasta llegar a la velocidad de la luz, el tiempo se pararía por completo. Si en este proceso de aceleración superásemos esta velocidad, el tiempo no sólo se detendría, si no que entraríamos en un tiempo negativo, es decir en el pasado.

Evocando esta teoría, en "Plus vite que la lumière ?" propongo una metáfora en la que pasaríamos de tiempos extremadamente lentos, que escapan a nuestra mente, por su gigantescas dimensiones, a tempos extremadamente rápidos, que también se nos escapan, pero que nuestro cerebro fusiona en tiempos situados en nuestra franja de percepción. En la obra, tras superar hipotéticamente esta constante universal, "C" entraríamos también en un hipotético pasado. Por esta razón, al final de la obra aparece una breve cita de las "Variaciones Goldberg", metáfora que nos permitiría hallar a Bach escribiendo esta obra sublime.

"Plus vite que la lumière ?" está escrita In Memoriam Marita Caro, querida amiga, mujer comprometida con el pasado y con el presente, que tanto amaba y tocaba estas variaciones.

José Manuel López López

Madrid 08/08/2018

TITULO / TITLE

Le parfum de la lune (17:49)

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Le parfum de la lune (2003)

Violín solista y grupo de cámara

(pícolo, flauta, flauta en sol, clarinete, clarinete bajo, oboe, percusión y cuarteto de cuerda)

Esta obra, encargo de los conservatorios de Dijon y Chalon sùr Saone y de la asociación Cumulus (Francia) en el marco Residencia José Manuel López Lopez en Bourgogne 2000-2003, continúa la línea iniciada en Viento de otoño (1999), utilizando en esta ocasión como fuente de inspiración aikus de Buson poeta japonés que vivió entre 1716 y 1783.

La idea principal desarrollada a lo largo de toda la obra consiste en utilizar diferentes situaciones, estados de animo, temporales o de la naturaleza propuestos por Buson, como soporte sensible a

técnicas de composición próximas a la física del sonido y a las nuevas técnicas instrumentales. La cohabitación entre poética y técnica me permite acceder y crear relaciones inimaginables de otra forma, entre un espacio poético y un espacio físico, entre la percepción de un fenómeno de la naturaleza y la composición de una textura musical que lo represente.

Es evidente que no existen verdaderas conexiones entre ambos mundos, pero es cierto también que estas imágenes, estos sonidos, me conducen a lugares musicalmente insospechados, me sugieren mezclas instrumentales diferentes y me permiten experimentar y profundizar en terrenos instrumentales que de otra forma no habría visitado jamás.

En lo que se refiere a los aspectos musicales podríamos hablar de una verticalidad, o armonía, construida a partir de las leyes físico acústicas del sonido en abstracto, así como a partir de las informaciones (análisis y sonogramas) provenientes de sonidos instrumentales concretos.

De principio a fin el violín solista presenta los rasgos poéticos más fuertes de cada aiku y tiene un papel de estimulador frente al conjunto instrumental, que desarrolla y transforma el material propuesto por el solista.

La obra está dedicada a Dominique Dournaud y a Anne Mercier.

José Manuel López López
Abril 2003

MUS LAB
 electroacoustic **MUSIC**
 International **EXHIBITION**
MUSLAB 2023
 PLANETA COMPLEJO
 ANTE CONTEMPORANEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

OCTAVIO MOCTEZUMA

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

Nombre / Name	Octavio Moctezuma
Grado Académico / Academic degree	Maestría en Artes Visuales
País / Country	Mexico
Institución / institution	UNAM
Fecha y horario de la ponencia.	martes, septiembre 3, 2024 17:00

Social media <https://www.instagram.com/octaviomoctezuma/>

Social media <https://twitter.com/OctaMoctezuma>

Biografía corta / Memoire

Octavio Moctezuma Vega
Ciudad de México, 13 de diciembre de 1957

Pintor, grabador y gestor cultural. A los trece años tomó clases de pintura con Carlos Orozco Romero. Durante más de cuatro años fue asistente de Vlady en los murales de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Ha realizado 38 exposiciones individuales entre las que destacan: El triunfo de la razón en el Museo Universitario del Chopo, La última parte de la noche y otros laberintos en Zona, Tetragramas en el Centro Cultural de Querétaro Gómez Morín, el Poder de la representación en el Salón d'è Aztecas, En el eterno presente en La Quiñonera, El recurso del método, Antología de pintura experimental en la Fundación Sebastian y Malezas en el Centro Cultural Bella Época. Su obra se ha presentado en más de 80 bienales y exposiciones colectivas tales como la Bienal de Artes Visuales Yucatán, Bienal Rufino Tamaño, Bienal Alfredo Zalce, Bienal Monterrey FEMSA, Bienal LUMEN, etc.

Cuenta con la carrera de Médico Cirujano, la especialidad en Biología de la Reproducción Humana y la Maestría en Artes Visuales con especialidad en pintura por la UNAM.

Desde el 2021 está realizando un doctorado en la Facultad de Artes y Diseño con el proyecto de investigación Materialidad, complejidad y neuroestética, La mecánica de fluidos en pintura.

Actualmente colabora como responsable del intercambio artístico-científico en el programa transdisciplinario Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) de la UNAM.

Título de la presentación / Title of the presentation El tiempo en la pintura. La mirada dispersa y el pensamiento divergente

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords tiempo, pintura, neurociencias, complejidad, espacio

Resumen / Resume

El tiempo en la pintura empieza siendo narrativo de historias y cosmogonías, ligado al desarrollo del lenguaje y de los símbolos. Con el advenimiento de la perspectiva, la narración se congela en una escena donde el espacio es estático, el espectador idealmente se ubica en el centro y la mirada se concentra en el punto de fuga. Con la pintura de Cezanne, se pierde el punto de fuga sin dejar la tridimensionalidad, el espacio y el tiempo se vuelven relativos y gracias a él surgen el cubismo y el futurismo. Para Paul Klee la pintura es una partitura. Hoy en día, el aplicar los principios de la complejidad a la ejecución de una pintura tales como la aleatoriedad a base de algoritmos se pueden producir piezas que dispersan la mirada del espectador y favorece, según las neurociencias, el pensamiento divergente y por lo tanto fomentan la creatividad.

TITULO / TITLE Stockhausen - Klavierstücke 1

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

La polirritmia de la pieza está basada en lo que parecerían "algoritmos" que generan complejidad.

TITULO / TITLE Messian IX - Regard du temps

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

El uso de los "leitmotifs" como algoritmos seriales van generando variaciones y por lo tanto complejidad

TITULO / TITLE Schoenberg Suite para Piano

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Una de las primeras piezas del dodecafonismo.

MUSIC
 International
 EXHIBITION
MUSLAB
 electroacoustic
2023
PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

Hans Tutschku

HARVARD
UNIVERSITY

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

HARVARD
UNIVERSITY

Nombre / Name Hans Tutschku

Grado Académico / Academic degree doctorado

País / Country United States

Institución / institution Harvard University

Biografía corta / Memoire

Hans Tutschku is a composer of instrumental and electroacoustic music. In 1982 he joined the "Ensemble for intuitive music Weimar" and later studied theatre and composition in Berlin, Dresden, The Hague, Paris, and Birmingham. He collaborated in film, theatre and dance productions, and participated in concert cycles with Karlheinz Stockhausen. Since 2004 he directs the electroacoustic studios at Harvard University.

Improvisation with electronics has been a core activity over the past 35 years. He is the winner of several international competitions, among others: Hanns Eisler Preis, Bourges, CIMESP Sao Paulo, Prix Ars Electronica, Prix Noroit, Prix Musica Nova, ZKM Giga-Hertz, CIME ICEM and Klang!. In 2005 he received the culture prize of the city of Weimar.

Besides his regular courses at the university, he has taught international workshops for musicians and non-musicians on aspects of art appreciation, listening, creativity, composition, improvisation, live-electronics, and sound spatialization in more than 20 countries.

Título de la presentación / Title of the presentation **Augmenting the contemporary piano with AI**

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords **piano improvisation artificial intelligence Max/MSP**

Resumen / Resume

Artificial intelligence has only recently captured the attention of a broader audience, but musicians have been using it for around two decades.

The conference will showcase elements of my artistic endeavors in electronic and instrumental composition. Specifically, it will delve into clustering extensive sound into a studio-performance tool and utilize an intelligent AI agent for my composition, 'duos for one pianist'.

TITULO / TITLE **Remembering Japan - part 1, 3, 5**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

The cycle reflects my impressions of a three-month stay in Japan in 2014. I traveled to very different areas of the country, improvised with musicians, and took countless recordings of daily life, ceremonies, nature, and culture. Each of the five parts, which can also be performed individually, treats the sound material in a specific way.

Part 1 : immersion - switches quickly between sound scenes and superimposes temporally and spatially separate events in a high-contrast theater of sounds.

Part 2 : expansion - works with large spaces and distances. But the peaceful ambiance gets disturbed intermittently.

Part 3 : abstraction - transforms sounds into more extreme forms, creating rhythmic layers and textures that rapidly follow one another. The very energetic part functions as a formal climax for the cycle.

Part 4 : suspension - is the calm place of the work: as if dreaming through a veil, we navigate between musical impressions of Japanese culture.

Part 5 : recollection - condenses specific sound memories of my journey and phrases of the previous parts into a short, concluding section. The ambiguity of some moments creates new qualities and relationships which are supposed to point beyond the end of the work.

The composition clearly communicates with Japanese culture while reflecting at the same time my own compositional preoccupations: polyphony, density, space, and memory as structuring and formal principles.

immersion 9:48 min

abstraction 10:37 min

recollection 6:27 min

TITULO / TITLE**Klaviersammlung****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****Klaviersammlung****english: collection of pianos****16-channel electroacoustic composition****year: 2011****duration: 9:58 min****studio: Harvard University****dedicated to Christoph von Blumröder****first performance: October 28, 2011 , University of Cologne****published on CD Firmament, CD Computer Music Journal 2012****finalist at the competition Musica Nova Prague 2012**

The idea for Klaviersammlung developed over several years. Each time I visited the University of Cologne, I was impressed by the long hallway between the musicology department and the concert hall, which houses an impressive collection of desolate pianos from different centuries, charged with musical remembrances. One walks with respect, almost on tiptoes along them, to not disturb their dreams of a better past. Many times I thought about how their sounds could become the source material for a new composition.

In July 2011, I finally spent some hours and elicited quite "un-pianistic" sonic expressions from some of the instruments. A large spectrum of those played sequences, together with their transformations, became the starting point for an outrageous sound travel into the sonic world of piano.

Christoph von Blumröder's relentless work for the study and performance of electroacoustic and acousmatic music has been an inspiration for my own work since many years. Klaviersammlung is an homage to him; a sounding, rattling, screeching, and singing present for this 60th birthday.

TITULO / TITLE**Firmament schlaflos****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****Firmament-schlaflos****english: firmament - sleepless****16-channel electroacoustic composition****year: 2010****duration: 20.25 min****studio: Harvard University****dedicated to Omar Alvarez****first performance: July 29, 2010 , Festival Inventionen, Elisabethkirche, Berlin****published on CD Firmament, DVD 30 Jahre Inventionen****voice: Sarah Sun**

A universe of sound is surrounding us 'from within.' It's composed of our dreams, fears and longings. It only exists within our body, our own imagination. We want to share it; but there are no words, no possible descriptions. We are sitting on a meadow on a warm night, alone, watching the stars. Nobody is disturbing our thoughts. Nobody is limiting our space. We don't have to rush anywhere; we have time to let go and to follow these sounding creatures... It's not a nightmare; it's just the interplay of our imagination.

MUSIC
 International
 EXHIBITION
MUSLAB 2023
 electroacoustic
PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

ANA LARA ZAVALA

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Nombre / Name Ana Lara Zavala

Grado Académico / Academic degree Doctorado

País / Country Mexico

Institución / institution UNAM

Biografía corta / Memoire

Ana Lara

Compositora y promotora cultural.

Ha sido programadora y directora artística de festivales y proyectos como el Festival Internacional Cervantino (2007-2009), Instrumenta Verano Puebla (2004), Festival Internacional Música y Escena del que fue fundadora y directora general (1998-2012) entre otros. Desde 1989 produce el programa radiofónico Hacia una nueva música en Radio UNAM. Fue Consejera Cultural en la Embajada de México en Francia y Directora del Instituto Cultural de México en París (2016-2017). En 2021 fundó, junto con Luis Jaime Cortéz la revista musical digital Sonus Litterarum.

En 2022 recibió la Medalla Bellas Artes 2020.

Su música incluye instrumentos solistas, música de cámara, orquestal, vocal, electroacústica, para danza y teatro.

Título de la presentación / Title of the presentation POR CONFIRMAR

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords Música Electroacústica, Arte Contemporaneo,

MUSIC
 International
 EXHIBITION
MUSLAB
 electroacoustic
2023
PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

PHIVOS ANGELOS KOLIAS

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

Nombre / Name

Phivos-Angelos Kollias

Grado Académico / Academic degree

PhD/Doctorate

País / Country

Greece

Institución / institution

Freelancer: Kollias Music Inventions

Fecha y horario de la ponencia.

martes, octubre 15, 2024 17:00

Social media

https://www.instagram.com/kollias_music/

Social media

<https://www.facebook.com/phivosangelos.kollias/>

Biografía corta / Memoire

Phivos-Angelos Kollias, Composer/Sound Artist, integrates emerging technologies and sonic narratives to examine the interplay between the human experience and its digital counterparts. He has a PhD in electroacoustic music from the University of Paris VIII. He has studied classical music in Cambridge, London and Paris with the support of four foundations and currently lives in Berlin.

He has received nine awards and nine nominations in international competitions, including the Excellence in Sound Design Award at the Festival of International Virtual and Augmented Reality Stories Competition, Toronto, and one of the Musicworks Electronic Music Competition prizes. The group projects he has participated in have won twelve awards and distinctions, including the Apple TV Game of the Year award and the Gamescom Indie Award and listed twice in Forbes' top lists.

Kollias' projects have been commissioned by various international institutions like ZKM (Karlsruhe), German Music Council, Musikfonds (Berlin), Dell Computers (USA), Transmediale (Berlin), Boston

University (USA), Aubagne International Film Festival (Aubagne, France), Musiques d'un siècle (France), Ensemble Ipse (USA), Athens Concert Hall (Greece), Greek Composers Union (Greece). His works have been performed by international ensembles and musicians in more than twenty countries around the world in more than a hundred concerts. His music scores are published by the Parisian publishing house BabelScores. He has given lectures about music at international conferences such as Xenakis International Colloquium (London), Europe-China Cultural Forum vol.1 and 2 (Brussels and Beijing), EMS (Paris and Leicester), SMC (Berlin), etc.

Título de la presentación / Title of the presentation **AI, Originality and Mimicry: Creative Applications of AI Algorithms in Music Creation**

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords **AI, Voice Cloning, Deepface, Originality, Replication**

Resumen / Resume

In an era, where deepfake/voice cloning technology can replicate or synthetically alter any face or voice, and generative AI can create or replicate visual or musical artworks, our conversation occurs in the spear of music creation. We explore the creative applications of AI algorithms and the consequent blurred lines between originality and replication, authorship and mimicry, and real and synthetic. Drawing on examples from our own practices and projects, we aim to initiate a discourse on questions such as:

- What is the value of originality, and what is that of reproduction? Can we foster originality through the act of replication?
- How can we distinguish between what is genuinely authentic and what is artificially manufactured?
- How can familiarity co-exist with originality and promote it?

TITULO / TITLE **Nostophilic AI**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

We interact daily with algorithms that emulate human perception and collective memory. By trying to communicate with us, the algorithms sound, look and behave more and more like us by reflecting our perception and memory back to us.

What if those AI tools become instruments of manipulation by tackling the spectator's sense of familiarity using shared cultural signs, tropes, or archetypes?

We investigate & explore the relationship between collective & individual memory reflected & manipulated through AI: the concept of the "found object" & its algorithmic transformation of meaning.

TITULO / TITLE**EPHEMERON: COOKING MUSIC ALGORITHMS****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

A series of sonic-gustatory experiences of experimental electroacoustic ASMR video performances. The combination of a seemingly mundane cooking performance interacting with an autonomous music algorithm of a complex feedback network. A celebration of the mundane, a “festival of insignificance” contrasted by the meticulous video production of a complex-sounding sound-art performance. A short-circuit of the gustatory experience with the acousmatic experience: the auditory is feeding the gustatory while the latter is listening back.

A set of microphones is set up to listen very closely and to record every micro-movement of his performance. From preparing the ingredients, kneading the dough or hitting eggs, to cutting vegetables and herbs or tasting the resulting meal – all sounds of the cooking process are fed in real-time into a naively intelligent

autonomous algorithm, which sonically analyses and reinterprets every sound to a new extended sonic reality. The performer’s movements tend to be gently slow and meditative, while the interactive sound results in a complex reflection. Every sound and gesture is interconnected into a complete sonic-gustatory performance, tickling and teasing those senses of the auditor. Meanwhile, the spectator-listener can comfortably sit back, observe, and listen to the evolution of the sonic-nutritional process while letting it influence her autonomous sensory response.

Part of the project was commissioned by Ensemble Ipse, New York, and premiered online as part of their annual programming. A version was presented at the online festival of Expresiones Contemporáneas (Mexico), Sound-Image Festival (London), Let Them Eat Fake at BWG Gallery (Soho, London) and Performing Media Festival 2024, South Bend Museum of Art, Indiana (USA).

TITULO / TITLE**VOICES****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

Voice technologies (VT), such as biometric identification and emotion recognition, give rise to concerns regarding the surveillance, profiling and tracking of individuals. Voice cloning poses inherent risks, including identity theft, impersonation, and the dissemination of misinformation.

VOICES, an interactive sound installation, invites participants to co-create a sound-art composition with their voice. Participants are asked to record a secret. In return, they can be visually guided through the processing, analysis, and cloning of their voice recordings by various VT algorithms, and can experience a unique sound-art composition in which their own voice narrates the secrets of others. This immersive experience aims to shed light on the otherwise opaque inner workings of VT.

MUSIC
 International
 EXHIBITION
 electroacoustic
MUSLAB
 2023
PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

Hans Tutschku

HARVARD
UNIVERSITY

			INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS	UNAM FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO					UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
		HARVARD UNIVERSITY				COLLEGE OF MUSIC		CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS	
		Académie Rainier III MUSIQUE & THÉÂTRE				PROFESORADO CONSUDEC			

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

Nombre / Name	Mario MARY
Grado Académico / Academic degree	Doctorado
País / Country	France
Institución / institution	Académie Rainier III - Mónaco
Fecha y horario de la ponencia.	martes, octubre 29, 2024 17:00
Social media	www.youtube.com/@mariomary4771
Social media	soundcloud.com/user-23802051/sets/mario-mary

Biografía corta / Memoire

Mario MARY es Doctor en Estética, Ciencia y Tecnología de las Artes (Universidad Paris VIII, Francia) es actualmente Profesor de Composición Electroacústica en la Academia de Música Rainier III de Mónaco y Director artístico del Festival Internacional de Música Electroacústica (FIME) de Argentina.

Entre 1996 y 2010 enseñó Composición Asistida por Ordenadores en la Universidad Paris VIII, donde también dirigió el Ciclo de Conciertos de Música por Ordenadores. Entre 2011 y 2019 creó y dirigió la bienal Monaco Electroacoustique - Encuentros Internacionales de Música Electroacústica.

Mario MARY comenzó sus estudios musicales en Argentina, obteniendo los diplomas de Profesor y de Licenciado en Composición en la Universidad Nacional de La Plata, donde además estudió dirección orquestal. Desde 1992 reside en Francia, donde realizó estudios en el Conservatorio de París, IRCAM, GRM y Universidad Paris VIII. Trabajó como compositor-investigador en el IRCAM: AudioSculpt - Cross-Synthesis Handbook (manual de síntesis cruzada) y Des traitements en AudioSculpt contrôlés par Open Music (interfaces gráficas de control).

Mario MARY ganó una treintena de premios de composición instrumental, electroacústica y mixta en Francia, Italia, Bélgica, Finlandia, Portugal, Republica Checa, Grecia, Polonia, Brasil y Argentina. Brindó una centena de conferencias y cursos en diferentes países de Europa y de América latina.

A través de sus composiciones, ha desarrollado una técnica personal de Orquestación electroacústica y Polifonía del espacio.

Título de la presentación / Title of the presentation "La temporalidad en música"

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords Arte temporal. Enfoque compositivo. Macro, micro y nano. Enfoque perceptivo-filosófico. Heráclito.

Resumen / Resume

"La temporalidad en música" por Mario MARY

I – Enfoque compositivo.

Música = Arte temporal. Tres dimensiones del discurso musical:

1) Macro: forma. Gestión de la información dada. Condicionamiento del tempo de la secuencia de eventos.

La ilusión de una perspectiva en la percepción de una obra.

2) Micro: Frase, motivo, célula, gesto.

3) Nano: Concierte detalles en milisegundos, sobre todo aplicable a la electroacústica. Desfasajes temporales mínimos. Interpretación instrumental.

II – Enfoque perceptivo-filosófico.

El valor ontológico del tiempo. La escucha y el paralelo con uno de los postulados de Heráclito.

TITULO / TITLE

Towards the Morondanga Galaxy (Hacia la Galaxia Morondanga)

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Obra electroacústica en 8 pistas - 2020-10 'Sal

Esta pieza electroacústica está inspirada en la idea de un viaje a una galaxia imaginaria. Los sonidos electroacústicos sugieren los sonidos de la nave espacial e ilustran los diversos eventos por los que ella atraviesa en su viaje. El espacio cósmico y el espacio de la composición electroacústica se funden en el discurso musical.

TITULO / TITLE**Le sophistiqué son du Dasien (El sofisticado sonido del Dasein)****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

Obra electroacústica en 8 pistas - 2018 - 17'
Encargo del INA-GRM
Second Prix Klang! 2019(France)
Mention d'honneur CIME 2019 (France)
Dedicado a Alma

El filósofo Martin Heidegger definió al sujeto (el hombre) como Dasein (ser-ahí). Este individuo, que ha sido arrojado a este mundo sin haber elegido las condiciones ni el contexto en el que tendrá que iniciar su existencia, tomará poco a poco todo tipo de decisiones que le llevarán a llevar una "vida inauténtica" regida por una rutina diaria convencional y banal o, por el contrario, una "vida auténtica" en la que se cuestiona el ser y sigue su propio camino. De todas las posibilidades abiertas al Dasein, una es ineludible: la de su propia muerte. Pero a pesar de que el Dasein comprende que un día morirá, decide hacer algo con su vida.

TITULO / TITLE**Polyphonic Philosophy (Filosofía polifónica)****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

Obra electroacústica (versión original en 8 canales) – 2015 – 10'43"
Encargo del ICST – Universidad de Zurich, Suiza
Realizada en el ICST y en el estudio del compositor
Dedicada a Åke Parmerud

Esta composición continúa las exploraciones estéticas en materia de "polifonía del espacio" y "orquestración electroacústica" desarrolladas en mis obras anteriores (Signes émergents y 2261). La primera sección de esta composición extiende en el plano horizontal un concepto que podría llamarse "melodía de objetos sonoros". Aquí, el discurso musical se entreteje por medio de pequeños sonidos de manera polifónica y contrapuntística aprovechando las posibilidades de espacio multicanal en 8 pistas alrededor del público.

TITULO / TITLE**Pedro en su laberinto****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES**

Obra electroacústica (versión original en 8 canales) - 10'10" - 2023
Distinción en el concurso CIME 2023, Grecia. Dedicado a mi padre.
Esta composición es una propuesta con una alta densidad de materiales sonoros y pocos respiros. La obra despliega una energía infatigable a través de un discurso polifónico articulado y vital. Las múltiples trayectorias y planos sonoros generan un espacio acústico rico y cambiante en torno al oyente. Toda esta complejidad podría vincularse a la vida misma, en la que, sin darnos cuenta, creamos progresivamente nuestros propios laberintos y los terrenos donde se desarrollan nuestras alegrías y conflictos más profundos.

MUSIC International EXHIBITION
 electroacoustic **MUSLAB 2023**
PLANETA COMPLEJO
 ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>

Seminario

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte"

Panayiotis Kokoras

UNT | COLLEGE OF MUSIC

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS

UNAM FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

 50 años CASA abierta al tiempo

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

 HARVARD UNIVERSITY

 UCSB

 UNT | COLLEGE OF MUSIC

 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

 UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

 Académie Rainier III MUSIQUE & THÉÂTRE

 UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

 PROFESORADO CONSUDEC

 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SEMINARIO / SEMINAR

"Nuevas Formas de Articulación del Discurso Temporal en el Arte".

"New Forms of Articulation of Temporal Discourse in Art."

Nombre / Name

Panayiotis Kokoras

Grado Académico / Academic degree

PhD in Music Composition

País / Country

United States

Institución / institution

University of North Texas

Social media

<https://www.facebook.com/pkokoras>

Social media

<https://www.instagram.com/panayiotiskokoras/>

Biografía corta / Memoire

Kokoras is an internationally award-winning composer and computer music innovator, and currently Professor of composition and CEMI director (Center for Experimental Music and Intermedia) at the University of North Texas. Hailing from Greece, he underwent formal training in classical guitar and composition in Athens (Dip), Greece, and later in York, England (MA, PhD). He taught for many years at Aristotle University in Thessaloniki. Kokoras's sound compositions use sound as the only structural unit. His concept of "holophonic musical texture" describes his goal that each independent sound (phonos), contributes equally into the synthesis of the total (holos). In both instrumental and electroacoustic writing, his music calls upon a "virtuosity of sound," a hyper-idiomatic writing which emphasizes on the precise production of variable sound possibilities and the correct distinction between one timbre and another to convey the musical ideas and structure of the piece. His compositional oeuvre draws inspiration from his in-depth exploration of domains such as Music Information Retrieval compositional strategies, extended techniques, tactile sound, Instrumental Prosthetics, Robotics, and the intriguing relationship between sound and consciousness.

Kokoras's works have received significant recognition, with commissions and fellowships from renowned institutions and festivals including the Guggenheim Foundation (USA), Fromm Music Foundation (Harvard), IRCAM (France), MATA (New York), Gaudeamus (Netherlands), ZKM (Germany), and IMEB (France), among others. His compositions have graced over 1000 performances across the globe, amassing an impressive

array of 90 awards and distinctions in international competitions. His compositions have consistently been chosen by juries from over 300 international calls for music.

Título de la presentación / Title of the presentation **The Art of Sound: chronos, topos, morphe**

5 Palabras o frases clave / 5 Keywords **Sound composition, Holophonic Musical texture, Mixed Music, Extended Techniques, Zoomusicology**

Resumen / Resume

This presentation offers an overview of the composition processes in my recent pieces and the way I use spectromorphology, transcontextuality and spatiomorphology to build compositional ideas, structural framework of a piece, and the pathways toward fostering deeper connections among the composer, instrument maker, performer, and listener. It explores how movements and gestures that produce diverse sounds are not isolated from the sounds themselves; rather, they constitute the essence of sound.

TITULO / TITLE **Useless Box**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

**Useless box
for box operator and electronics
2023
Duration: 13'**

"The god Prometheus stole fire from heaven to give to the human race, which originally consisted only of men. To punish humanity, the other gods created the first woman, the beautiful Pandora. As a gift, Zeus gave her a box, which she was told never to open. However, as soon as he was out of sight she took off the lid, and out swarmed all the troubles of the world, never to be recaptured. Only Hope was left in the box, stuck under the lid. Anything that looks ordinary but may produce unpredictable harmful results can thus be called a Pandora's box. "Definition of PANDORA'S BOX." Merriam-Webster, Merriam-Webster"

The piece starts with the resonant knocking of a wooden box. At first, it sounds like an empty and useless box, but as it reveals its contents, it transforms from real to fantastical worlds, from Pandora's box to Schrödinger's cat in a box thought experiment, and into places where the strange, the enigmatic, the amusing, the theatrical, and the terrifying all blend together, creating a story that is replete with vivid mental images and associations. Through a combination of spectromorphological and transcontextual manipulations, the sounds like emanating from the box take on a life of their own, becoming imbued with symbols, meanings, shapes, and forms. Each sound, from the eerie whistles to the booming thuds, has a distinct purpose and contributes to the piece in its own unique way. "Useless Box" both begins and ends with a quote from "Entry of the Gladiators," a military march composed by Julius Fučík in 1897. The box operates within a three-stage paradigm: Sense, Think, and Act. Equipped with an array of sensors including infrared, gyroscope, piezo, and switches, it transmits data to the "Think" part, which is a MaxMSP program with machine listening capabilities. This component then controls the actuators, which make the

third part, "Act". Various physical computing and digital fabrication techniques were employed to fabricate the essential hardware for both sensors and actuators, which include a fan, pump, vape pen, motors, and lights.

TITULO / TITLE **Stone Age**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Stone Age
for violoncello and electronics
2022
Duration 8' 40"

Stone Age for cello and electronics has been commissioned by Music Current Festival 2022 and premiered by cellist Ilse de Ziah at Project Arts Centre in Dublin. The performer uses a special bow designed by the composer with a complex, gripping section and special acoustic and mechanical features related to rasp stick, guiro, washboard, ratchet, cog rattle, or scraper musical instruments. The piece is divided into four main sections; the first section is rather lyrical with glissando and click sounds; the second section mixes an imaginary soundscape with the cello imitating amphibian calls; the next section builds towards a climax with dynamic cello rasping gestures, synthesized and heavily processed electronic sounds, including resampled sounds from Stravinsky's The Firebird. This section leads to the last part, characterized by instrumental resynthesis of doppler effect sounds at a car race. The title refers to the scraper-musical-instrument, its use, and history. A scraper, in music, is a percussion instrument consisting of a serrated surface that is rasped with a stick. Known since the Stone Age, it is often associated with magical powers and rituals, and it is widely distributed geographically.

TITULO / TITLE **Demonic Animal**

NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES

Demonic Animal
for flute, clarinet, piano, violin, viola and cello
2021
Duration 8:30 minutes

Demonic Animal was completed in Summer 2021 and commissioned by Synaesthesia Ensemble. The clarinet is played with a synthetic ultra-thin reed designed by the composer. The piece is inspired by Gilles Deleuze and Félix Guattari's writings—particularly, the essay "Becoming Animal" from a much longer work entitled A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. In this essay, the authors differentiate three different types of animals. The first type is the Oedipal animal, which is individualized and sentimentalized. The second type is the Jungian, or archetypal, animal, which has a symbolic presence in many human cultures' myths, rituals, and spiritual beliefs. The third type is the Demonic animal, which is unconscious, subtle, and fluid and operates on a micro level. The piece has the following objectives: it is anti-hierarchical; grows laterally with no center or periphery; has no beginning, middle, or end; and has no privileged viewpoint.

TITULO / TITLE**Bellow****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****Bellow****for accordion and electronics****2021****9:25 minutes**

Bellow was completed in Spring 2021 and commissioned by Ensemble Klangforum Wien accordionist Krassimir Sterev. In Bellow, mental images, sound transformation, and Trancontextuality are at the core of the piece. The accordion manifests itself as Leslie train horns with the characteristic chords, cow bellows, kickboxing punches, flapping wings, typing sound on a manual typewriter, and Messiaen's Livre du Saint Sacrement organ sonorities among others.

TITULO / TITLE**AI Phantasy****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****AI Phantasy****electroacoustic sound composition for stereo or multichannel speaker array 2020 10 minutes**

AI Phantasy was composed at the GRIS multichannel studio, the University of Montreal in Quebec, Canada; the MEIT theater at CEMI, the University of North Texas, and my home studio. I used a vacuum cleaner to set into vibration various membranes and other probs at the end of the suction tube, which I then modulated with my hands following the Fab Synthesis paradigm. In addition, I developed a series of circular pan flute kind of sound generators which could rotate electromechanically at variable speeds. In this case, the airflow generator was an air pump compressor and a modified airbrush attachment to control airflow and direction. The word Phantasy refers to a phantasy with "Ph" as a state of mind of an infant child during the early stages of development. Fantasies are constructed from internal and external reality, modified by feelings and emotions, and then projected into both real and imaginary objects. On the other hand, Fantasy (with "F") is a reverie, a daydream, an imagined unreality that anyone can create. We fantasize consciously about future possibilities and the fulfillment of our basic needs and wishes. Fantasies may well include elements of the deeper unconscious fantasies. In AI Phantasy, sonic realities, soundscapes, ambiances, studio-recorded sounds of found objects, instrumental sounds, voice, or synthesized sounds, processed or not, are all mixed. In a way, they are largely unconscious in that they differentiate little, if at all, between reality and imagination, from conscious reality.

TITULO / TITLE**Viper Snake****NOTAS DE PROGRAMA / PROGRAM NOTES****Viper Snake****for two percussionists and electronics****2020****8 minutes**

I composed **Viper Snake** at CEMI Studios - Center for Experimental Music and Intermedia, University of North Texas, and my home studio in 2020 for contemporary percussion ensemble Synergein Project. The piece received its world premiere in November 2021 at IX Ciclo de Música a Contemporánea de Lugo - MIHLsons-XXI in Spain. The instruments used in **Viper Snake** are a modified ratchet and a custom-made daxophone. The latter is a friction idiophone instrument developed in the 1980s by Hans Reichel with a timbre that resembles animal-like or vocal qualities. While composing **Viper Snake**, my compositional process expanded with new phases that I thoroughly enjoyed. I became an instrument designer and maker using tools and my hands to build or modify the instruments. I taught myself how to perform these seemingly simple instruments and take advantage of their full sound and musical potential. I created various notational solutions and intergraded them into the score. Last but not least, I documented the whole process thoroughly with photographs and video instructions on how to make/modify the instruments, as well as audio/video performances notes on how to perform all different sounds in the piece. **Viper Snake** consists of two main sections, with multiple subsections, and one shorter section right in the middle of the piece, which I call **Fantasia**. In this section, various field recordings combined with the instrumental parts to create multiple timelines and spaces stacked together. These chronotopes allowed me to navigate the piece's timbre space in a more immersive and expressive way. **Viper Snake** received a Judge's Pick in the 2020 Percussive Arts Society PAS Composition Contest, USA.

Centro de Ciencias de la Complejidad

 MUSIC
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023
PLANETA COMPLEJO
ARTE CONTEMPORÁNEO 2023
<https://muslab.org/>