

electroacoustic

MUSIC

International

EXHIBITION

MUSLAB

PLANETA COMPLEJO
ARTE CONTEMPORÁNEO

MUSLAB

COMPLEX PLANET

SOUND ART
VIDEO ART

MAAC
GUAYAQUIL
ECUADOR

electroacoustic

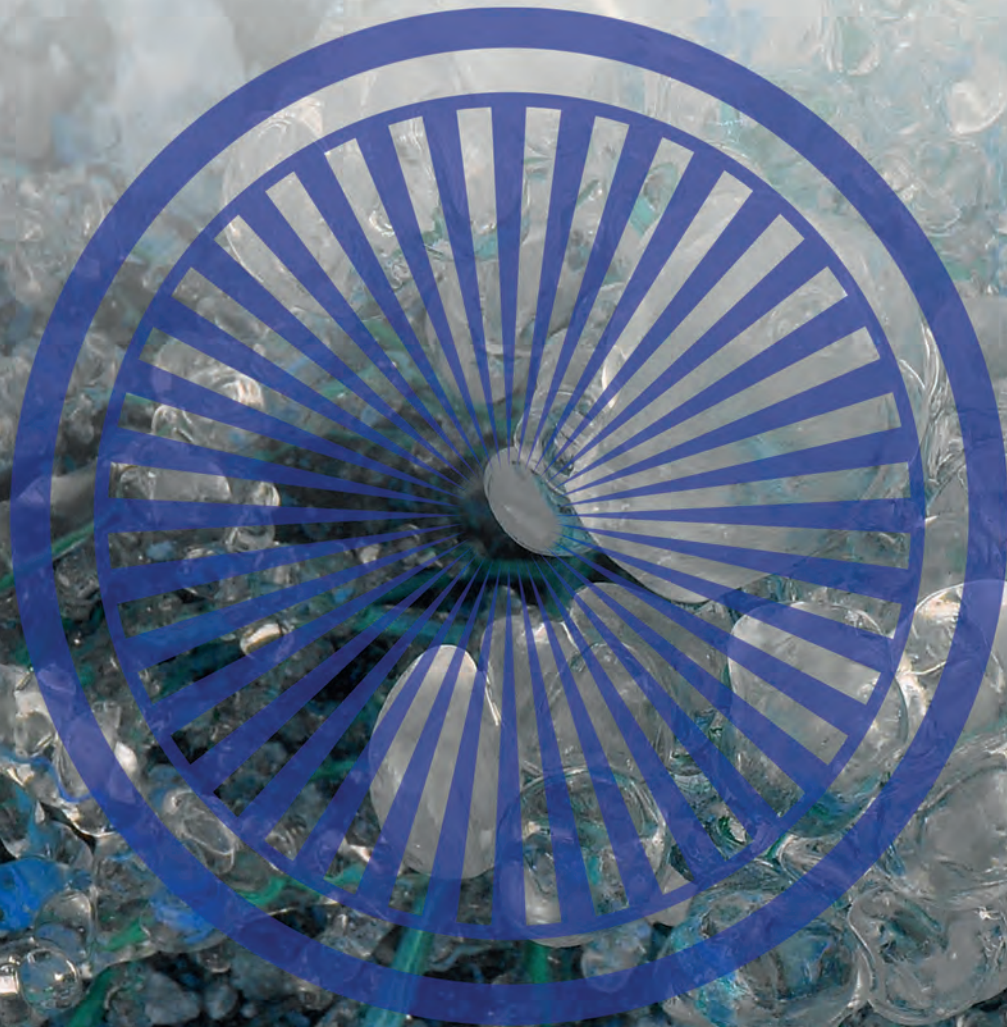
MUSIC

International

EXHIBITION

MUSLAB

PLANETA COMPLEJO
ARTE CONTEMPORÁNEO

Sound Art
Video Art

Curatorship:

Peter Castillo Lara

Director of the international exhibition of electroacoustic music MUSLAB, associated researcher of the Art Sciences and Complexity Program C3 Center of Complexity Sciences UNAM.

Manolo Coco

Director of the Art Sciences and Complexity Program C3 Center for Complexity Sciences UNAM.

Jaime Lobato

Asociated Researcher of the Art Sciences and Complexity C3 Center for Complexity Sciences UNAM.

Presentation:

Complex Planet presents a selection of different audiovisual and photographic sound works made by creators from all over the world through which our different cultural identities are analyzed through a relationship of endemic social processes and globalization. A social study where cultural identity is seen from contemporary art.

The proposal is based on the fact that a fundamental characteristic that enables evolution in nature is diversity, since if there is diversity, there are possibilities of genetic exchange and mutation, therefore, adaptation to a changing environment, this phenomenon is reflected in contexts both biological as well as social and cultural.

Thus, diversity guarantees evolution and adaptability, hence the importance of cultural identity and endemic aspects compared to global ones.

electroacoustic

MUSIC
International
EXHIBITION

MUSLAB

2023

PLANETA COMPLEJO
ARTE CONTEMPORÁNEO

MUS LAB

MUSLAB / 2023

Name /Nombre

Renzo Filinich

Web page

<https://renzofilinich.com/>

Country / País

Peru

About the author /Semblanza del autor

(Renzo Filinich, Lima, 1978) Artista sonoro/medial e investigador en el campo de la producción con nuevas tecnologías en el arte, su trabajo se enfoca en desarrollar nuevos campos interactivos y cognitivos en relación con el espectador, así como la representación espacial del sonido y la imagen por medio del uso de interfaces gestuales de control y de performance. En su trabajo aborda distintos aspectos del lenguaje en el arte contemporáneo, como la instalación audiovisual, la performance y la improvisación. Fue miembro y coordinador de la Comunidad Electroacústica de Chile CECh del 2015 al 2018. A su vez, ha mostrado sus obras e investigaciones en diversos Festivales en: Austria, Portugal, Colombia, Argentina, México, España, Inglaterra, Francia, Perú y Chile.

Title / Título

Metasistema 1 - Homenaje a Roland Kayn 8

Duración / Legth**Description of the piece /Descripción de la obra**

Obra basada en la noción de recursividad, noción adoptada por la visión cibernética de mediados del siglo pasado y que se ha convertido en las nuevas estructuras informacionales para el control de lo vivo y no vivo. El trabajo plantea la recursividad como un paso de lo mecánico a lo orgánico y cómo este paso genera un nuevo estado llamado Organológico (Stiegler, 2017), que es la fusión de lo inorgánico con lo orgánico. Del mismo modo, es una obra en homenaje al compositor cibernético Roland Kayn (1933-2011)

MUS LAB

MUSLAB / 2023

Name / Nombre

Cláudio Pina

Web page

claudiopina.com

Country / País

Portugal

About the author /

Sound artist, improviser, organist and composer. Titular organist of the historical organ at the Parish of Ajuda (Lisbon). Researcher in GIMC (CESEM). Holds a DAS regarding contemporary organ music and a MA distinguished with the Dean's Honour Roll 2018. Currently a PhD candidate and FCT fellow in the same field (ESML/FCSH). Studied in Gregorian Institute of Lisbon, Hot Jazz Club and Physics Engineering (FCUL).

Had further studies with Adrian Moore, Åke Parmerud, Annette Vande Gorne, Barry Truax, Gilles Gobeil, Hans Tutschku, and Trevor Wishart.

His work has been premiered worldwide in; Arte no Tempo, Aveiro Síntese, Binaural Nodar, Festival DME, Festival Zeppelin, Iklectic, MUSLAB, MA/IN, Perpectivas Sonoras, Lisboa Incomum, L'Espace du Son, and World Soundscape Project. His acousmatic works have been published in MA/IN 2019 and Métamorphoses 2020. Self released two albums Asteroeidés and Palimpsestus. Released in 2022, Avant-garde Organ, funded by GDA Foundation and published by 9musas.

Title / Título

Neurotransmit

Duración / Legth

10:00

Description of the piece /

Neurotransmits (anagram of 'number stations') is an electroacoustic composition that explores the mysterious world of number stations. Featuring sounds from 'The Buzzer', 'The Pip', Lincolnshire Poacher, among others from different countries. The piece conjures the atmosphere of a spy listening in on clandestine transmissions in a safehouse.

The sounds of the number stations are woven together with the electronic hum and other electronic apparatus, evoking a sense of cold war operations. Other sounds mimic capacitors discharging such as bullets and bouncing balls. They are processed to decay since they are part of the same secret code. As the piece progresses, the listener is drawn deeper into the world of the number stations, walking a thin line between abstract and abstracted sounds.

The composer does not assume any responsibility or liability for any loss or damage, arising from the listening and prior triggering of: dead-man's switch, neural implants or psychological conditioning.

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre Edmar Soria

Web page <https://soundcloud.com/edmar-soria>

Country / País Mexico

About the author /Semblanza del autor

Matemático y creativo multimedia. 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. Se encuentra realizando un posdoctorado en matemáticas e inteligencia artificial en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM. Se ha desempeñado como profesor investigador en el Departamento de Artes y Humanidades en la UAM - Unidad Lerma, donde también fue Jefe del Área de Investigación PiATS (2017-2023).

Su trabajo creativo incluye música electroacústica multicanal, performance multimedia, música experimental y arte digital (modelado/animación procedural 3D) y sus obras han sido presentados en varios foros y bienales internacionales en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.

Title / Título Post Anthropocene Record No. I **Duración / Legth** 8

Description of the piece /Descripción de la obra

En topología (una de las ramas de las matemáticas teóricas) de manera intuitiva, dos funciones continuas de un espacio a otro, se dicen homotópicas (del griego homos = mismo y topos = lugar) si una de ellas puede "deformarse continuamente" en la otra. Bajo esta idea y partiendo de una interpretación abierta y metafórica, esta obra propone definir una exploración sonora a partir de la idea de deformación continua entre dos espacios. El espacio "ritmo" por un lado, y el "espacio-timbre" por el otro; siendo este último, aquel que une de manera inexorable, la espectromorfología y la espacialidad acústica de los objetos sonoros (Soria, 2023). De este modo, la obra desarrolla relaciones entre estos espacios (funciones) que se van deformando continuamente una en otra, dando lugar a transiciones morfológicas (desde el punto de vista de lo rítmico-tímbrico-visual) estructuradas a través de una percepción no lineal del tiempo que permite que lo rítmico sea consecuencia y causa de lo espacio-tímbrico, y viceversa.

MUSLAB / 2023

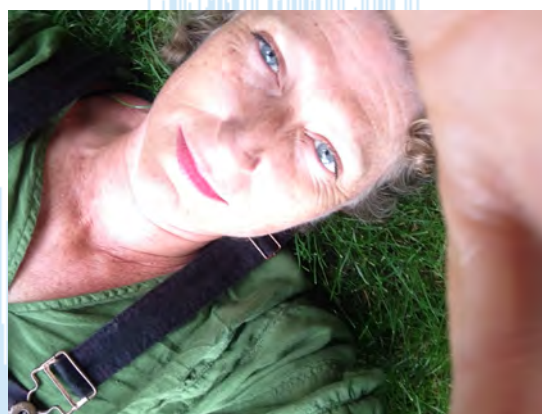

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre CAROLE CHARGUERON

Web page

Country / País Francia-México

About the author /Semblanza del autor

Obtuvo su licenciatura y maestría en musicología tras lo cual ingresó a la clase de música electroacústica en Niza. Viaja a los Estados Unidos para estudiar en CalARTS con Morton Subotnick. Se titula en composición electroacústica en el Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon. Reside en México desde 1998. Es responsable del taller de electroacústica de la Escuela Superior de Música y fue coordinadora de la Academia de Composición de esta escuela. Fue parte de la planta docente del Diplomado transdisciplinario del Cenart "Tránsitos". Fue coorganizadora del festival de música electroacústica "Sismo 04".

Obtuvo varias becas del Fonca así que Ibermúsicas. Es actualmente parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México.

Está particularmente interesada en componer para música electroacústica mixta, piezas acusmáticas, reflexionar sobre la música con su relación con el espacio y como arte escénico.

Title / Título LA SELVA YA NO SUENA **Duración / Legth** 0800

Description of the piece /Descripción de la obra

Paisaje sonoro ficticio basado en muestras grabadas en la selva de Costa Rica.

Basado en un artículo que leí hace varios años sobre los sonidos de la selva que se están extinguiendo, La Selva ya no suena propone reunir unas muestras de sonidos de la selva que afortunadamente todavía si suena.

En 2018 fui invitada al festival Mujeres en la Música (Universidad de Costa Rica-San José) para presentar unos de mis paisajes sonoros. Luego hice un pequeño viaje en este país maravilloso por sus ecosistemas muy variados y muy bien conservados.

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre Mario MARY

Web page <http://ipt.univ-paris8.fr/mmary/>

Country / País France

About the author /Semblanza del autor

Mario MARY es Doctor en "Estética, Ciencias y Tecnología de las Artes" (Universidad París 8, Francia). Actualmente es Profesor de Composición Electroacústica en la Academia Rainiero III de Mónaco, y Director Artístico del Festival Internacional de Música Electroacústica (Argentina). Entre 2011 y 2019 dirigió los "Rencontres Internationales de Musique Electroacoustique" de Mónaco. Entre 1996 y 2010 fue profesor de Composición Asistida por Ordenador en la Universidad París 8, donde creó y dirigió el "Cycle de concerts de musique par ordinateurs". Ha trabajado como compositor-investigador en el IRCAM (AudioSculp, manual de síntesis cruzada). Mario MARY ha ganado una treintena de premios de composición instrumental, electroacústica y mixta en Francia, Italia, Bélgica, Finlandia, Portugal, República Checa, Polonia, Argentina y Brasil. Ha impartido un centenar de conferencias y cursos en diferentes países de Europa y América Latina. A través de sus composiciones, ha desarrollado una técnica de orquestación electroacústica y polifonía espacial.

Title / Título Pedro en su laberinto **Duración / Legth** 10

Description of the piece /Descripción de la obra

"Pedro en su laberinto" - Mario MARY
2023 - 10' (versión original en 8 canales)
Dedicada a mi padre

La obra despliega mucha energía a través de un discurso articulado y vital. Las múltiples trayectorias y planos sonoros generan un espacio acústico rico y cambiante alrededor del 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 nuestros conflictos más profundos.

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre Panayiotis Kokoras

Web page <https://www.panayiotiskokoras.com/>

Country / País Greece

About the author /Semblanza del autor

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. Born in Greece, he studied classical guitar and composition in Athens, Greece and York, England; 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.

Title / Título AI Phantasy **Duración / Legth** 10

Description of the piece /Descripción de la obra

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. For the sounds I used a vacuum cleaner to set into vibration various membranes and a costume made mechanical circular pan flutes, which I then modulated with my hands, controllers and a robotic arm following the Fab Synthesis paradigm. The word Phantasy refers to a phantasy with "Ph" as a state of mind of an infant child during the early stages of development. Phantasies 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.

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name / Nombre Néstor Ciravolo
Web page nestorciravolo.com.ar
Country / País Argentina

About the author /Semblanza del autor

Néstor Ciravolo

Compositor argentino nacido en 1967. 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, Le han estrenado obras en distintas salas de Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, México, Francia, Austria, España e Inglaterra.

Desde el año 2022, realiza mensualmente la columna "Música electroacústica argentina y del mundo. Historia y presente", en el programa "Desde Aquí" que se emite Radio Nacional Argentina y semanalmente tiene el programa UNDAE RADIO que se emite por Radio Circulo de Bellas Artes de Madrid (España), sobre arte sonoro y música electroacústica y mixta.

Title / Título Mas allá del sol **Duración / Legth** 6

Description of the piece /Descripción de la obra

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.

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre

Pedro Castillo Lara

Web page

<https://www.pedrocastillolara.com/>

Country / País

México

About the author /

Pedro Castillo Lara, is a composer, multimedia artist, choir and orchestra director. He currently works as general director at MUSLAB International Electroacoustic Music Show. He where he also directs the instrumental ensemble and the study campus. In turn, he works as an associate researcher at the UNAM Center for Complexity Sciences, C3 in the Arte Ciencia y Complejidad project.

Member of the National System of Art Creators FONCA/CONACULTA 2019 -2022. His music spans different instrumental ensembles and electronic media and has been performed in different countries in Europe and America. As an interpreter, his work stands out in the direction of choirs and orchestra, electroacoustic improvisation, spatialization and sound projection of electroacoustic works.

Title / Titulo

Miniaturas para piano y Electrónica sin pianista

Duración / Legth

12:00

Description of the piece /

Miniatures 10 11 12 Fourth part 2017-2023: Open form, metric modulation.

“A piano that resonates within a piano that resonates within a piano”.

The idea for the project arose in 2017 from a visit to a piano repair shop. A luthier showed me different disassembled and repaired pianos, all of different brands and in very different states. This contact with such diverse pianos and in such diverse states, opened up a great number of new gestures and sound possibilities to explore for me, and at the same time sparked a charm and interest in using the instrument as an interpreter in itself, and thus, reinterpreting its role as interface and sound generator, and also presenting it as an indirect interpreter, transformer and sound projector that recreates the piece according to its temperament, thus giving a different meaning to the gestures of the work in each performance, depending on the piano played. interprets and the space in which the work is projected. I am interested in projecting in the work the image of a formal sound construction where a piano resonates within a piano that at the same time resonates within another piano in which we find ourselves inside as a public spectator, being able to perceive the different sound planes generated.

This series of variations in real time forms the final part of a series of 12 miniatures for piano and electronics in fixed time started in 2017. It seeks to make a temporal study and establish the instrument as a central dramatic actor, governed by a conditioned mechanism within of a system open to the impact of the environment in which it is found and to the interference of the conditions of the environment in which it develops and to break the linearity of the discourse through exploring processes of transformation, reproduction, exchange of temporal and spatial structures , of gestures, sounds and sound objects, used in space and time.

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre Sandra Elizabeth González

Web page <http://ciweb.com.ar/gonzalez/>

Country / País Argentina

About the author /

Argentine composer, researcher and teacher. She is Artistic Director of the International Festival of Contemporary Music, of the Conservatory of Music of the City of Buenos Aires "Ástor Piazzolla". His works have been selected to participate in the workshop for composers held in 2013 by the Arditti Quartet (UNQ – Argentina) and in the following international Festivals: Música de Agora na Bahia 2014 (Brazil), 41 st ICMC 2015 (USA), L'Acusmonium AUDIOR (Italy) in 2015 and 2017, NYCEMF in 2016, 2017 and 2018 (USA), MUSLAB 2016 and 2018 (Mexico, England and France), XI Conference of Contemporary Music (Colombia) in 2016, Bernaola Festival–AKUSMA 2017 (Basque Country), Delian Academy for New Music 2018 (Greece), 43rd ICMC 2018 (South Korea), XV Contemporary Music Festival 2018 Musicahora (Chile), Transversal Sonora 2018 (Colombia – Argentina), The Latin America Project 2019 (Switzerland), APMC 2019 (Australia) and Mixtur 2019, 2021 and 2022 (Spain).

Title / Título Nebula **Duración / Legth** 09:00

Description of the piece /

The name of the electroacoustic work Nebula alludes to The Spirograph Nebula. In this ellipsoidal cloud, the trajectories or currents of matter trace spirographic eddies. This spirographic structure organizes the texture and spatiality of the work. For the composition of the octophonic work, the compositional and analytical criteria developed by Panayiotis Kokoras and Gary Kendall are used as formal, sound, textural and spatial construction procedures.

Panayiotis Kokoras with the concept of Morphopoiesis refers to instrumental, vocal and electroacoustic music that focuses his interest on the internal and external attributes of sound through time. He alludes to a general procedure for structuring musical form and is mainly related to timbre.

The spatiality of sound is raised from the analytical approach proposed by Gary Kendall. This approach allows the study of the transformation of sound material and the disturbance of spatial schemes.

MUS LAB

MUSLAB / 2023

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

Name /Nombre Motoki Ohkubo

Web page <https://motokiohkubo.net/>

Country / País Japan

About the author /

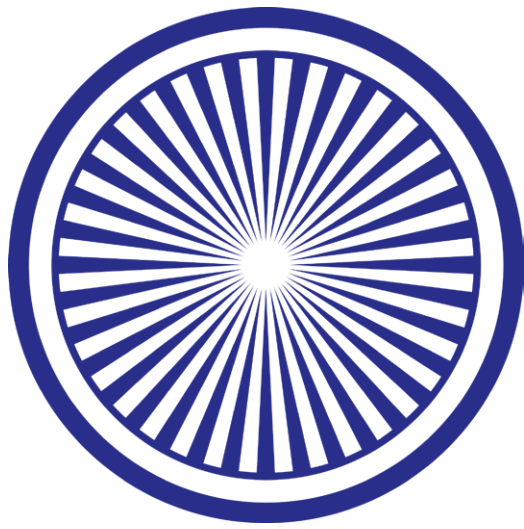
Motoki Ohkubo (b.1988) is a Japanese composer, and a part-time teacher at Nagoya University of the Arts, Aichi Shukutoku University, and Soai University. He uses technologies, such as audio engineering, programming, and video in musical composition. His works extend a musical form with a wide range of expression, electroacoustic, algorithmic composition, chamber music, dance music, installation, and video. His works won ACSM116 award at Contemporary Computer Music Concert 2010 and Sony special award at Wired Creative Hack Award 2019. His works are selected for several competitions and concerts, symposiums such as "Sound walk"(2010) and "Close, Closer"(2013) of Musica Viva Festival(Portugal), "Sound departure:LIFE LIKE LIVE" at 3331 Chiyoda Art Festival 2014(Japan), Muestra Internacional de Musica Electroacustica 2014(Mexico), Future CityYokohama Smart Illumination Award 2014(Japan), "RAW" Acousmatic for the People III(Sweden), 21st International Symposium on Electric Arts(2015, Canada), 22nd Campus Genius Award(2016, Japan), Sound Performance Platform 2019(Japan) and Voyage 2021 "Beyond Ripples"(Japan).

Title / Titulo Kitchen Stream

Duración / Legth 10:00

Description of the piece /

This work uses sounds recorded in a kitchen and the sound of a flowing river. One of the attractions of electroacoustic music is the creation of space through sound. The use of sonic materials connects the kitchen and the riverside, which are two different spaces. Although the two are spatially unrelated, the combination of acoustic textures creates new spaces and connections. The compositional method combines the performance of sound instruments being recorded, the manipulation of acoustic processing parameters, and the construction of waveforms on a DAW. The music comprises sections listening to the constructed sounds, soundscapes, stories progressing through acoustic synthesis, and various compositional acoustic events.

electroacoustic **MUSIC**
International
EXHIBITION
MUSLAB 2023

MUSEO ANTROPOLÓGICO Y
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Ministerio de Cultura y Patrimonio

**Gobierno
del Ecuador**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

DIF
ESTATAL TLAXCALA

Buenos
Aires
Ciudad

**CENTRO
CULTURAL
RECOLETA**

CULTURAS
Y TURISMO
MUNICIPIO DE LUJÁN

Inamu
Instituto
Nacional
de la Música

Ministerio de Cultura
Argentina

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

ESIH
Escuela Superior
de Investigación Musical

elon
Cyberzine de Arte y Cultura

electroacoustic

MUSIC

International

EXHIBITION

MUSLAB

PLANETA COMPLEJO
ARTE CONTEMPORÁNEO

A large, semi-transparent blue sunburst graphic is centered in the lower half of the image. It consists of a circular outer ring and numerous radial lines of varying lengths that converge towards the center, creating a fan-like effect.

<https://muslab.org/>